

A/Z
ZULUETA INÉDITO

IVÁN ZULUETA

A/Z
UNSEEN ZULUETA

A/Z: UNA PROPUESTA PARA EL ARCHIVO FÍLMICO DE IVÁN ZULUETA

JOSETXO CERDÁN (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) Y MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

Iván Zulueta representa una especie de agujero negro del cine. Sin duda, podemos considerar que esta es una idea generalizada entre la crítica y la cinefilia y ha funcionado muy bien para crear un relato mítico alrededor de la figura del cineasta maldito. Como cualquier hipótesis, tiene algo de cierto, pero también de lo contrario. Veamos. Persona con una creatividad y un talento inconmensurable, su figura evidencia muchas de las limitaciones que, como espectadores y estudiosos, tenemos a la hora de pensar sobre el cine y la creación audiovisual. Cineasta a la par que dibujante, ilustrador, realizador televisivo, decorador, actor o fotógrafo, Zulueta desafía las barreras entre disciplinas, aunque lo hace movido por su pasión por la imagen (casi siempre) en movimiento. Si para Godard un travelling era una cuestión moral, para Zulueta era una cuestión sensorial, una alucinación provocada por la fascinación ante el discurrir de cuerpos y luces frente a la cámara.

A/Z: DIVING INTO IVAN ZULUETA'S PERSONAL FILM ARCHIVE

JOSETXO CERDÁN (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) AND MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

Iván Zulueta is a kind of black hole in filmmaking. This is a widespread idea that has taken root among film critics and theorists, and has served the purpose of forging a myth around this maldit director. Like any hypothesis, there is a certain amount of truth to it, but one could also argue the opposite. Let's look a little further. A person with boundless talent and creativity, Zulueta evinces many of the limitations we have, both as spectators and as scholars, when it comes to thinking about cinema and audiovisual creation. A filmmaker, poster artist, illustrator, television director, art designer, actor and photographer, Zulueta defied the boundaries between disciplines, though he was driven by his passion for the (almost always) moving image. If a tracking shot was a moral question for Godard, for Zulueta it was more of a sensorial issue, a hallucination induced by a fascination with the interaction of bodies and lights in front of the camera.

A/Z: UNA PROPUESTA PARA EL ARCHIVO FÍLMICO DE IVÁN ZULUETA

JOSETXO Cerdán (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) Y MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

Sintomáticamente, el acercamiento a su obra se ha hecho tradicionalmente a través de sus largometrajes, *Un, dos, tres...* al escondite inglés (1969) y *Arrebato* (1980) y del puñado de cortometrajes que pudo salvar principalmente el Koldo Mitxelena Kulturunea cuando organizó la exposición “Imagen/Enigma” hace ahora veinte años. Desde entonces, el mito Zulueta ha seguido creciendo, pero paradójicamente no ha ocurrido lo mismo con las indagaciones sobre su obra. Si a aquella exposición ejemplar, le sumamos el documental que realizó Andrés Duque en 2004, *Iván Z*, y la exposición que realizó en 2005 *La Casa Encendida* a partir de su trabajo fotográfico, “Mientras tanto...”, tenemos la trazabilidad de esas escasas investigaciones de las últimas dos décadas.

Semanas antes de ser encerrados por la pandemia visitamos el almacén donde habían ido a parar los restos materiales de la obra y el taller de Iván Zulueta y llegamos a un principio de acuerdo con su hermano Jaime de Zulueta para rescatarlos. Sin la complicidad y el trabajo de Virginia Montenegro todo esto no hubiese sido posible. En agosto de 2021 se cerraba la operación.

Estos siete programas quieren seguir indagando en la obra de Zulueta y aportando luz, siempre que sea posible, sobre su figura. Pero también somos conscientes que, conforme hemos ido armando los programas, el enigma ha seguido creciendo. En ellos recuperamos una serie de materiales fílmicos que se creían perdidos o sobre los que no se tenía constancia de su existencia. Es decir, hemos descartado, de partida, aquellos cortometrajes que, mencionábamos antes, han podido circular en los últimos años. Por lo tanto, dentro del esfuerzo de Filmoteca Española por preservar y difundir el patrimonio cinematográfico, este programa con sus siete sesiones supone el pistoletazo de salida para conocer y proponer nuevos acercamientos a su obra. El arco temporal de los mismos abarca cinco décadas: desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado. Se ha de tener en cuenta que los materiales se muestran tal y como han sido recuperados. Los títulos empleados son las inscripciones que había en los envases de las bobinas. En alguna ocasión es

A/Z: DIVING INTO IVAN ZULUETA'S PERSONAL FILM ARCHIVE

JOSETXO CERDÁN (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) AND MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

Significantly, Zulueta's output has generally been addressed from the optic of the feature-length films he directed, *Un dos tres*, *al escondite inglés* (Hide and Seek, 1969) and *Arrebato* (Rapture, 1980) and the handful of surviving short films, many saved thanks to the work of Koldo Mitxelena Kulturunea when organizing the exhibition “Imagen/Enigma” twenty years ago. Since then, the myth surrounding Zulueta has only grown, though, paradoxically, this has not been the case of academic research into his work. In fact, the scant investigation over the last twenty years can be summed up in the aforementioned exemplary exhibition; *Iván Z*, the documentary made by Andrés Duque in 2004; and “Mientras tanto...”, the exhibition of his photographic work held at *La Casa Encendida* in 2005.

A few weeks before the lockdown for the pandemic, we visited the warehouse where the material remains of Iván Zulueta's works and studio had ended up, and we reached a preliminary agreement with his brother, Jaime de Zulueta, to recover them. Without the selfless involvement and work of Virginia Montenegro none of this would have been possible. The operation was concluded in August 2021.

These seven programmes wish to continue exploring Zulueta's work and, whenever possible, to cast light on his person. Having said that, we are also keenly aware that, as we assembled the programmes, the enigma continued to grow. In them we recovered film footage that we had believed was lost or about which nothing was previously known. In other words, as our point of departure, we ruled out the shorts mentioned earlier which, as we said, have been in circulation in recent years. Therefore, as part of Filmoteca Española's mission to preserve and promote cinematographic heritage, these sessions are the starting signal announcing further new approaches to his work. The programmes embrace a time span of five decades: from the 1930s to the 80s. One must bear in mind that the material is shown as found. The titles used for the material are the labels on the film reels. On certain occasions it is obvious that the content does not correspond to what we can read on the label, but we have decided to respect the way it has come down to us. When there was

A/Z: UNA PROPUESTA PARA EL ARCHIVO FÍLMICO DE IVÁN ZULUETA

JOSETXO CERDÁN (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) Y MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

evidente que el contenido no responde a lo que leemos en las cajas, pero así ha llegado hasta nosotros. Si no existía ninguna marca o inscripción en el envase se ha identificado como "(sin título)". Existe una excepción, la serie titulada Cine Album Kodak, título atribuido por tratarse de bobinas aparecidas en un cine álbum y que ocupan el espacio del número atribuido. De ahí que éstos no sean consecutivos. Cuando no había otra manera, las fechas aproximadas se han deducido, si ha sido posible, a partir de las marcas de la película. En alguna ocasión ni eso ha sido posible, aunque las imágenes pueden remitir, efectivamente, a un arco temporal. En cualquier caso, la investigación sobre los materiales y sus contenidos sigue abierta. También cabe señalar que aunque estas bobinas, más las seleccionadas por Jota para musicalizar en su proyecto Pausa Plena, suman la casi totalidad de los materiales inéditos recuperados, pero hay algunos rollos que se han quedado fuera de la selección. No son muchos, pero hay que dejar claro que esto no es una integral del material recuperado. En definitiva, lo que presentamos es un corpus fílmico inédito de gran variedad que, esperamos, promueva la reflexión y el goce sobre una vida y obra tan compleja como única.

TODOS LOS MATERIALES ORIGINALES SE RODARON EN 16MM, 8MM Y 8MM.

SU DIGITALIZACIÓN SE REALIZÓ A 4K.

LA MAYOR PARTE DE LOS MATERIALES NO TIENEN SONIDO Y ASÍ SE OFRECEN.

LOS MATERIALES SONOROS ESTÁN INDICADOS EN LOS PROGRAMAS.

A/Z: DIVING INTO IVAN ZULUETA'S PERSONAL FILM ARCHIVE

JOSETXO CERDÁN (FILMOTECA ESPAÑOLA, UC3M) AND MIGUEL FERNÁNDEZ LABAYEN (UC3M)

no mark or label on the reel, the material is identified as "Untitled". However, there is one exception to this rule: the series called Cine Album Kodak, whose title was given because the reels were found in a film album and occupy the space of the number attributed. This means that they are not consecutive. In the absence of any other more specific information, the approximate dates have been inferred, whenever possible, from the marks on the film. On some occasions not even this has been possible although the images do in fact speak of a specific time frame. In any case, the research into the materials and their contents is still open and ongoing. It is equally worth pointing out that although the reels (plus those used by Jota, the Spanish musician, songwriter, singer and guitarist of the band Los Planetas, who has work with thirteen more reels) account for practically all the previously unseen material recovered, there are a few that have been left out of the final selection. Not many, but for the sake of clarity, the material shown is not the entirety of the recovered material. In short, we are presenting a previously unseen body of film work of great variety which we hope will further our research and enjoyment of such a complex and unique life and work.

ALL ORIGINAL MATERIALS WERE SHOT IN 16MM, 8MM AND 8MM.

DIGITIZATION WAS DONE AT 4K.

MOST OF THE PIECES DO NOT HAVE SOUND AND HAVE BEEN KEPT THAT WAY.

THOSE WITH SOUND ARE INDICATED IN THE PROGRAMS.

PROGRAMA 1: LAS PELÍCULAS DE CONSUELO Y ANTONIO (66 MIN.)

Sesión dedicada a las películas de Consuelo Vergarajauregui Ubarrechena y Antonio de Zulueta y Besson. El programa propone un recorrido desde su boda y su luna de miel en 1936, sus paseos en barco por el Cantábrico y los primeros años de sus hijos Jaime, Iván y Borja. Incluye uno de los primeros cortometrajes domésticos de Iván Zulueta.

- **Boda Zulueta-Vergarajauregui** (1936)
- **Volcanes y montañas** (c. 1936)
- **Excursión a Hilo** (c. 1936)
- **Honolulu** (c. 1936)
- **Bosques** (c. 1936)
- **Regatas** (1941)
- **San Sebastián, Ondarroa y escenas** (c. 1941)
- **Escenas de Ondarroa y Lequeitio** (c. 1941)
- **Formentor. Paras y maras, barco y Jaime** (c. 1941)
- **Bautizo Iván** (1943)
- **Jaime, perros, Iván pequeño** (1944)
- **Tomas varias. Parque de atracciones. Viaje. Festival** (1958)
- **Tomas del Festival y varias en general** (1958)
- **Viaje a Holanda** (c. 1958)
- **(Sin título) [Coche y familia]** (c. 1956)
- **Parador de Ifach. Playa del Cantal Roig** (c. 1960)
- **El Loco II. Cowboy** (1959)

PROGRAMME 1: THE FILMS OF CONSUELO AND ANTONIO (66 MIN.)

This session features the films made by Consuelo Vergarajauregui Ubarrechena and Antonio de Zulueta y Besson. It covers a period from their wedding and honeymoon in 1936, boat trips in the Cantabrian Sea and the early years of their sons Jaime, Iván and Borja. It also includes one of Iván Zulueta's first short home movies.

- **Boda Zulueta-Vergarajauregui** (1936)
- **Volcanes y montañas** (c. 1936)
- **Excursión a Hilo** (c. 1936)
- **Honolulu** (c. 1936)
- **Bosques** (c. 1936)
- **Regatas** (1941)
- **San Sebastián, Ondarroa y escenas** (c. 1941)
- **Escenas de Ondarroa y Lequeitio** (c. 1941)
- **Formentor. Paras y maras, barco y Jaime** (c. 1941)
- **Bautizo Iván** (1943)
- **Jaime, perros, Iván pequeño** (1944)
- **Tomas varias. Parque de atracciones. Viaje. Festival** (1958)
- **Tomas del Festival y varias en general** (1958)
- **Viaje a Holanda** (c. 1958)
- **(Sin título) [Coche y familia]** (c. 1956)
- **Parador de Ifach. Playa del Cantal Roig** (c. 1960)
- **El Loco II. Cowboy** (1959)

PROGRAMA 2: ALOHA (65 MIN.)

Pase centrado en Villa Aloha, mansión familiar de los Zulueta y lugar mítico dentro del universo de Iván. Sita en el Paseo del Duque de Baena y con espectaculares vistas a la bahía de San Sebastián, Aloha se convierte en un espacio de convivencia y vitalidad pero también de proyección de múltiples inquietudes artísticas. Un vientre materno protector al cual siempre regresar, aunque ocasionalmente el síndrome de El ángel exterminador asome entre sus paredes.

- **Cine Album Kodak 9** (c. 1972)
- **Piscina** (c. 1967)
- **Sonoro Vicky** (c. 1977) Sonoro
- **Sound Iván Jaime** (c. 1977) Sonoro
- **Nenes Juan Blanco** (c. 1972)
- **Boxers Max Ernst** (c. 1977)
- **Feria navideña regalos** (c. 1973)
- **Nenes piscina** (c. 1978)
- **Nenes van a la playa** (c. 1978)

PROGRAMME 2: ALOHA (65 MIN.)

This programme focuses on Villa Aloha, the Zulueta family home and a core place in Iván Zulueta's world. Located on Paseo del Duque de Baena with spectacular views over the bay of San Sebastián, Aloha was a place of peaceful coexistence and vitality but also a hub for manifold artistic concerns. A protective mother's womb to which he always returned, though sometimes a The Exterminating Angel syndrome can be noted inside its walls.

- **Cine Album Kodak 9** (c. 1972)
- **Piscina** (c. 1967)
- **Sonoro Vicky** (c. 1977) Sound
- **Sound Iván Jaime** (c. 1977) Sound
- **Nenes Juan Blanco** (c. 1972)
- **Boxers Max Ernst** (c. 1977)
- **Feria navideña regalos** (c. 1973)
- **Nenes piscina** (c. 1978)
- **Nenes van a la playa** (c. 1978)
- **El Loco II. Cowboy** (1959)

PROGRAMA 3: LA CELEBRACIÓN DE LA CARNE (70 MIN.)

Si en ocasiones se ha destacado la sensibilidad queer de Zulueta, este programa recoge diversos encuentros con la sexualidad en sus más variadas manifestaciones: animales, sensuales o políticas

- **Astor Garbo Ducha Taquillera** (1972-1978) Sonoro
- **Bogui Nenes TV** (c. 1969)
- **Morgan Sam Coca "Sex"** (c. 1975)
- **Ibiza Satyr** (c. 1977)
- **Desfile Castellana Hilton Final con Will More** (c. 1978)
- **Manif Gay** (1978)
- **Cine Album Kodak 1** (c. 1974)
- **Ángel y Juan** (c. 1977) Sonoro
- **Apartamento Edificio España Mario... Etc** (c. 1969)

PROGRAMME 3: CELEBRATING THE FLESH (70 MIN.)

While Zulueta's queer sensibility has often been underscored, this programme reflects various encounters with sexuality in all its diverse manifestations: animal, sensual and political.

- **Astor Garbo Ducha Taquillera** (1972-1978) Sound
- **Bogui Nenes TV** (c. 1969)
- **Morgan Sam Coca "Sex"** (c. 1975)
- **Ibiza Satyr** (c. 1977)
- **Desfile Castellana Hilton Final con Will More** (c. 1978)
- **Manif Gay** (1978)
- **Cine Album Kodak 1** (c. 1974)
- **Ángel y Juan** (c. 1977) Sound
- **Apartamento Edificio España Mario... Etc** (c. 1969)

PROGRAMA 4: FUGAS Y ESCAPADAS (59 MIN.)

El viaje, físico y mental, recorre la biografía de Iván Zulueta. Esta sesión celebra ese constante desplazamiento del cineasta, en continuo proceso de descubrimiento de mundos.

- **Maroc** (c. 1972)
- **California (bobina 1)** (1975)
- **California (bobina 2)** (1975)
- **Cine Album Kodak 2** (c. 1972)
- **Cine Album Kodak 12**
- **Virg Aberiz Viaje París** (c. 1977)

PROGRAMME 4: FLIGHTS AND ESCAPES (59 MIN.)

The idea of the journey, both physical and mental, runs throughout Iván Zulueta's life. This programme celebrates the filmmaker's constant movement, always caught up in a continuous process of discovering new worlds

- **Maroc** (c. 1972)
- **California (bobina 1)** (1975)
- **California (bobina 2)** (1975)
- **Cine Album Kodak 2** (c. 1972)
- **Cine Album Kodak 12**
- **Virg Aberiz Viaje París** (c. 1977)

PROGRAMA 5: VIAJE AL FINAL DE LA NOCHE (69 MIN.)

Sesión que recupera filmaciones de fiestas con amigas y conocidos, encuentros desenfundados y partys sinfín. El goce como expresión artística y política. La celebración y el placer, también con su lado oscuro.

- **BR** (c. 1973)
- **Mondra 1** (1980) Sonoro
- **Mondra 2** (1980) Sonoro
- **La novia de Frankenstein** (1970-1979)
- **CampbellsWillMore1978 79** (1978-1979) Sonoro
- **GISIA BAILE EDURNE Pedro A. Party Carlos Astiarraga** (c. 1979)
- **Fiesta Ceci Clara / Party Cecilia Roth** (c. 1980)
- **Party de Barcelona. BARNA BOLLS** (c. 1977)

PROGRAMME 5: JOURNEY TO THE END OF NIGHT (69 MIN.)

This programme shows films of parties with friends and acquaintances, wild parties until all hours of the night. Pleasure as artistic and political expression. Celebration and pleasure, and also their dark side.

- **BR** (c. 1973)
- **Mondra 1** (1980) Sound
- **Mondra 2** (1980) Sound
- **La novia de Frankenstein** (1970-1979)
- **CampbellsWillMore1978 79** (1978-1979) Sound
- **GISIA BAILE EDURNE Pedro A. Party Carlos Astiarraga** (c. 1979)
- **Fiesta Ceci Clara / Party Cecilia Roth** (c. 1980)
- **Party de Barcelona. BARNA BOLLS** (c. 1977)

PROGRAMA 6: ALREDEDOR DE *ARREBATO* (55 MIN.)

Arrebato es una de las películas más celebradas del cine español. Su presencia se ha expandido y desborda los límites de la producción original abriendo múltiples pistas para acercarse a sensaciones y momentos de todo tipo. Esta sesión ensancha un poco más, si cabe, ese universo, sobre el que surgen nuevos destellos constantemente.

- **Rodaje Laura's Hamburguesas** (1979)
- **Cecilia Roth. Material para *Arrebato*** (1979)
- **Mate mal y bien** (c. 1978)
- ***Arrebato Party*** (1979)
- **Will More. Material para *Arrebato*** (1979)
- **(Sin título) [Descartes *Arrebato*]** (1979)

PROGRAMME 6: ON *ARREBATO* (55 MIN.)

Arrebato is one of the most celebrated Spanish films ever. Its influence has expanded and outgrown the confines of the original production, adumbrating many new paths to engage with sensations and moments of all kinds. This programme broadens this universe even further, if that is possible, on which new light is constantly being shone.

- **Rodaje Laura's Hamburguesas** (1979)
- **Cecilia Roth. Material para *Arrebato*** (1979)
- **Mate mal y bien** (c. 1978)
- ***Arrebato Party*** (1979)
- **Will More. Material para *Arrebato*** (1979)
- **(Sin título) [Descartes *Arrebato*]** (1979)

PROGRAMA 7: APUNTES Y BOCETOS (89 MIN.)

El mundo de Zulueta se expande. Los bocetos, pruebas y experimentos aquí reunidos permiten lanzar nuevas hipótesis sobre su cine. Si bien todas las sesiones del programa incluyen, de uno u otro modo, materiales que pueden funcionar como ambiciosas hipótesis de hasta donde puede llegar la obra de Zulueta, en esta última esa, y no otra, es la línea de puntos que lo proyecta al futuro.

- **Kodak Virg Virg**
- **Chicago 1980**
- **ReyesEtcAcuariumVersionCompleta** (c. 1975)
- **Fuegos Artificiales Foco Proyector apto. Con Burbana avispa bombilla filamento Poti** (1971-1976)
- **Materiales originales de "Amalgama"** (c. 1975)
- **Nenes** (c. 1972)
- **Cine Album Kodak 6** (1969-1975)
- **TitulosMiEgoEsta Refilmacionlrureta IRURETA REMAKE MAL** (1975-1987)

PROGRAMME 7: NOTES AND SKETCHES (89 MIN.)

Zulueta's world expands. The tests, trials and experiments gathered together here advance new hypotheses on his filmmaking. And even though, in one way or another, all the programmes include materials that might support ambitious hypotheses about the limits that Zulueta's work could have reached, it is this final programme and no other that outlines the path that projects him into the future.

- **Kodak Virg Virg**
- **Chicago 1980**
- **ReyesEtcAcuariumVersionCompleta** (c. 1975)
- **Fuegos Artificiales Foco Proyector apto. Con Burbana avispa bombilla filamento Poti** (1971-1976)
- **Materiales originales de "Amalgama"** (c. 1975)
- **Nenes** (c. 1972)
- **Cine Album Kodak 6** (1969-1975)
- **TitulosMiEgoEsta Refilmacionlrureta IRURETA REMAKE MAL** (1975-1987)

