

Y

FELLINI

SOÑÓ

CON
PICASSO

CINECITTA'

ROMA
K340

FEDERICO
FELLINI

13 febrero —
13 mayo 2018

El crítico de cine y biógrafo de Federico Fellini, Tullio Kezich, define *El libro de los sueños* como una especie de diario, de novela, de comic, de guion gráfico y de antología de cuentos en una sola obra.

Durante 30 años (1960-1990), el director de cine italiano describe y dibuja sus sueños siguiendo las indicaciones de su psicoanalista junguiano Ernst Bernhard. El resultado son dos volúmenes que recogen sus obsesiones, miedos, pasiones y angustias más íntimas. El repertorio de formas, motivos e historias que contiene, permite relacionar su producción cinematográfica con su imaginario onírico.

1

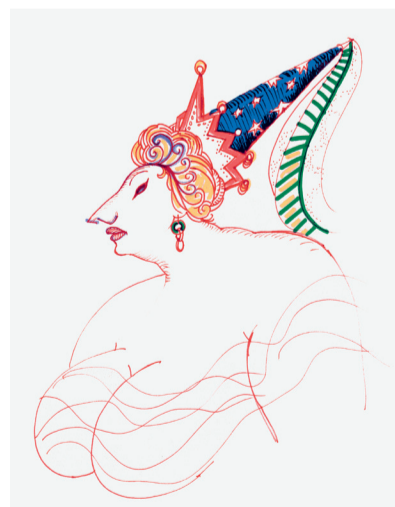
Federico Fellini se sueña a sí mismo como una sombra delgada y joven que aún conserva sus cabellos, que a lo largo de las cerca de 400 páginas del libro se encuentra con multitud de personajes que rodearon su vida, con muchos otros que no tuvo ocasión de conocer y con algunos más que nunca llegaron a existir. Entre estos sueños en cuatro ocasiones distintas se encuentra con Pablo Picasso.

y fellini

Los arquetipos femeninos

La múltiple significación de la mujer en la vida de Pablo Picasso y Federico Fellini toma forma en sus respectivas obras artística y cinematográfica: mujeres encinta como diosas de la antigüedad que se convierten en grandes maternidades, figuras femeninas que son a la vez musas y modelos, capaces de metamorfosearse terribles y amenazantes. Fémias solícitas objeto del deseo y motivo de adoración.

Olga Khokhlova, Françoise Gilot o Dora Maar, encuentran en Giulietta Masina, Anita Ekberg o Sandra Milo correspondencias imaginadas en la especulación sobre las representaciones arquetípicas del amor o de la ira. En repetidas ocasiones estos personajes se enfrentan y conviven con el viejo pintor, Rafael, Degas o con el rey Herodes, en otras, con Guido Anselmi (8 1/2), Snaporaz (*La ciudad de las mujeres*) o Casanova. Las evocaciones de las imágenes femeninas en ambos creadores latinos facilitan rastrear en el universo de sus obsesiones masculinas.

el circo

Al poco de instalarse en París, el joven Pablo Picasso se convierte en asiduo espectador del Circo Medrano. En estos años de principio del siglo XX, figuras de arlequines, acróbatas y bufones comienzan a poblar su obra pictórica, plasmando la humildad y frugalidad de la errante vida circense. Pero el circo también representaba la protesta social y la marginalidad frente a la avidez de la nueva burguesía. Eran valores que identificaron a una nueva generación de artistas y escritores en el París revolucionario de aquel momento. El mundo del circo mutó en múltiples formas y estilos a lo largo de la obra de Picasso.

También el imaginario de Federico Fellini, en películas desde *Luces de variedad* (1950) hasta *Los Clowns* (1970), estuvo habitado de grotescos personajes circenses, influencia de la comedia del arte y de sus inicios como dibujante en revistas satíricas. Captar los sentimientos de los personajes del circo le permitía mentir, sorprender y recordar. El objetivo del movimiento cinematográfico del neorrealismo italiano, en el que participó en sus inicios, era mostrar las penurias de las malas condiciones sociales en la postguerra tras la dictadura de Mussolini.

4 / 5

picasso

6 / 7

los procesos creativos

Tradicionalmente, el primer paso durante el proceso de creación de una pintura convencional ha sido el boceto. La relevancia que este trabajo de preparación tuvo para Pablo Picasso queda demostrada por la documentación fotográfica, cuadernos de notas y dibujos preparatorios que han podido conservarse hasta nuestros días. Federico Fellini declaró en alguna ocasión que antes de realizar una película pasaba la mayor parte de su tiempo en el escritorio dibujando personajes, caricaturas y escenografías. Estos bocetos más tarde serían el punto de partida para guionistas, escenógrafos, directores de *casting*, vestuario y maquilladores.

El Teatro 5 de los legendarios estudios cinematográficos Cinecittà en Roma, fue el «atelier» donde Fellini materializaba sus sueños y obsesiones. En este espacio se reconstruyeron los canales y puentes de la Venecia del siglo XVIII, la Piazza Cavour de Rimini e incluso el mar Egeo. Allí podía controlar la luz de cada escena y dirigir libremente a sus actores como si se tratara de modelos o marionetas. El estudio está vinculado íntimamente a la trayectoria del artista malagueño: para las *Señoritas de Aviñón* y *Guernica* la importancia del lugar donde fueron pintadas históricamente alcanza casi valores heroicos. Entre la fértil producción artística de Picasso, la fotografía, la televisión y por supuesto el cine ocupan sus respectivos lugares.

8

la antigüedad

El mar Mediterráneo con su imaginario histórico y mítico ha sido un elemento constante en la obra pictórica de Pablo Picasso. Escenas en playas luminosas marcadas a tiralíneas por un horizonte congelado o recreaciones placenteras con el trasfondo de ruinas de antiguos edificios romanos son los parajes donde faunos, minotauros, ménades y otras criaturas mitológicas conectan con una identidad diversa que expresan también los figurantes ideados por Federico Fellini.

En el caso de la película *Satiricón* (1969) estos personajes y escenarios sirvieron al director italiano para poder contar arqueológicamente una historia, según el propio Fellini, como si se tratara de un mosaico desenterrado al cual le faltan muchas de sus teselas. En su visión melancólica de *Roma* (1972) se descubren unos frescos de estilo pompeyano durante los trabajos del metro, y en *Amarcord* (1973) el viejo Fellini recuerda sus clases de latín en un esperpéntico colegio.

Cartel: Ilustración de Curro González. *Y Fellini soñó con Picasso*, 2017

1. Federico Fellini durante el rodaje de *La Dolce Vita*, 1960. Colección Fondation Jérôme Seydoux-Pathé © 1960. Société Nouvelle Pathé-Cinéma - Gray Film - Riama Film
  2. Federico Fellini (1920-1993). *Mujer con sombrero de hada*, 1990. Cineteca del Comune di Rimini, Fondo Norma Giacchero © Federico Fellini, VEGAP, Madrid, 2018
  3. Pablo Picasso (1881-1973). *Mujer con sombrero rojo*, Mougins, 30 mayo 1965. Fundación Almíne y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte © FABA Foto: Hugard & Vanoverschelde Photography
  4. Federico Fellini (1920-1993). *Casanova: Hombre con traje de época*, [1974-1975?]. Cineteca del Comune di Rimini, Fondo Norma Giacchero © Federico Fellini, VEGAP, Madrid, 2018
  5. Pablo Picasso (1881-1973). *Mujer acróbata con maquillaje de lentejuelas y espectadores*, Mougins, 8 agosto 1968. Fundación Almíne y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte © FABA Foto: Hugard & Vanoverschelde Photography
  6. Pierluigi Praturlon (1924-1999). *Película Casanova, La laguna de Venecia con la barca-catafalco*, Roma 1975. Colección de Gérald Morin. © Reporters Associati & Archivi Srl
  7. Pablo Picasso (1881-1973). *Minotauro en una barca salvando a una mujer*, París, marzo 1937. Fundación Almíne y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte. © FABA Foto: Eric Baudouin
  8. Tazio Secchiarioli (1925-1998). *Federico Fellini durante el rodaje de La cita delle donne*, Roma, 1979. © Tazio Secchiarioli/David Secchiarioli
- © Federico Fellini, VEGAP, Madrid, 2018
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2018

soñó

con

