

Las películas de Fellini son una serie de complejos capítulos en la creación de un mundo único, privado y personal, de imágenes visuales líricas y poéticas. Si el cine de Fellini tiene alguna postura ideológica, es la valiente defensa de la imaginación como una categoría cognoscitiva y comprensiva válida y el rechazo del "pensamiento de grupo", la corrección política o la explicación sociológica

del arte en beneficio de la imaginación individual y del acto creativo personal. (...) A pesar de los intentos de los críticos académicos por marginalizar su trabajo debido a sus supuestamente deficientes niveles de ideas políticamente correctas sobre las mujeres o sobre la vida en general, Fellini sigue gozando de buena salud entre los cinefilos y entre los profesionales de la industria del cine. Fellini era un showman consumado, no solo un genio artístico sino un mago magistral y algo así como un estafador. Era un creyente en el poder de las ilusiones y la prestidigitación, un artista que prefería el artificio a la realidad y un hombre que creía que los sueños eran la expresión más honrada posible de un ser humano.

En una reveladora conversación con el creador de un documental sobre su vida titulado *Real Dreams: Into the Dark with Federico Fellini*, el director relata como a menudo los taxistas de Roma le preguntan, algo avergonzados, porque insiste en hacer películas "en las que no se entiende nada". Lejos de sentirse insultado, Fellini valora una pregunta tan honesta (si bien algo *naïf*),

puesto que revela algo importante sobre la intención de su trabajo. Pensando en el asunto, le dice al periodista de la BBC:

"Es comprensible que, cuando alguien es tan sincero, se le entienda poco. Son las mentiras las que son claras. Todo el mundo entiende una mentira. Pero la verdad o la sinceridad, sin proyecciones ideológicas (las mentiras de otro), es muy difícil de concebir. Cuando un hombre habla sinceramente sobre sí mismo, creo que realmente se presenta en su actitud más compleja, contradictoria y, por tanto, más ambigua.

(...) Las imágenes visuales que narran las historias del director derivan en último término de su vida onírica. Las imágenes de Fellini buscan comunicar emociones o sentimientos, más que enunciados ideológicos. Fellini honestamente (hay quien diría: si bien de forma algo *naïf*) creía que un ser humano puede comunicar a otro algo importante sin interferencias ideológicas. (...)

Hay imágenes de la obra de Fellini que no pueden ser reproducidas por ningún

otro artista y que son claramente el producto de una sensibilidad única, de un estilo inconfundible. Algunas de ellas son la lagrima de Zampano en la playa al final de *La strada*, el momento mágico en el que Marcello Mastroianni y Anita Ekberg se meten en la Fontana di Trevi en *La dolce vita*; el misterioso y festivo círculo de creatividad artística que culmina *8 1/2*

cuando el director Guido Anselmi decide que su película tiene que terminar porque no tiene más que decir; la inolvidable aparición del falsísimo trasatlántico Rex en *Amarcord*; el sueño de Casanova, un vals con una muñeca de madera (la única mujer con la que tuvo una relación sexual lograda) sobre una helada laguna veneciana... La lista de epifanías sublimes en el cine de Fellini podría alargarse. Ningún otro director italiano, y quizá ningún otro director en la historia del cine, ha confiado tanto en sus recursos privados para comunicarse con nosotros medianamente lo que espera que sean imágenes universales, imágenes que despierten en nosotros algo, en el sentido de Jung, arquetípico. Además de un narrador, Fellini es esencialmente un poeta. Crea sus imágenes visuales mediante el examen de su vida onírica, y cuando su expresión personal consigue convertirse en una experiencia visual para el público, ese vínculo, la recepción de una forma personal de comunicación poética, crea una experiencia emocional tan poderosa como inolvidable.

Peter Bondanella.
The Films of Federico Fellini.

Federico Fellini y Picasso

Federico Fellini confesó alguna vez un anhelo: que el cine fuera a su manera una pintura. Y dentro de las limitaciones del cine, una *pintura maestra*. A su modo, cumplió ese anhelo; sus películas están compuestas de cuadros en el tiempo. Fellini quiso ser el Picasso del cine.

El 22 de enero de 1962, **Federico Fellini** y su esposa **Giulietta Masina** visitaron a Picasso, con quien charlaron amistosamente en torno a una mesa de cocina. **"Una enorme cocina repleta de comida, de cuadros, de colores... Hablamos toda la noche"**, escribió más tarde Fellini. El director italiano escribió esto en su *Libro de Sueños*, un cuaderno donde plasmaba sus ensoñaciones, porque ese encuentro sólo tuvo lugar en sus sueños.

Durante treinta años (1960-1990) Fellini plasmó en ellos sus inquietudes oníricas. Así se lo había recomendado su psicoanalista, **Ernst Bernhardt**, un aventajado discípulo de Jung, y en esos cuadernos hay frases, ocurrencias, dibujos con colores y formas *fellinianos* y cuatro referencias a Picasso, 39 años mayor que el cineasta. La primera, que hemos descrito, se completa con el recuerdo de otros dos sueños: en uno Fellini y Picasso galopan juntos y en el segundo Picasso es el hombre que nada en un mar furioso. La segunda es una anotación del 18 de enero de 1967: un **sueño en el que Picasso ya es amigo de Fellini y le trata como a un igual**. En 1968 el italiano plasma una falsa noticia sobre la muerte del malagueño, y en 1980, por último, escribe: **"Sueño con Picasso (un poco más desmejorado, consumido, pero todavía muy vital), que me habla sin parar"**.

CICLO

Federico FELLINI

Recuerdos de un genio

SALÓN DE ACTOS

MUSEO PATIO HERRERIANO

PROYECCIONES (V.O. Subtitulada):

Martes 11 de diciembre, a las 19 h
"LA DULCE VIDA" *La dolce vita*
1960 · 175 min.

Miércoles 12 de diciembre, a las 19 h
"OCHO Y MEDIO" *8½ (Otto e mezzo)*
1963 · 140 min.

Jueves 13 de diciembre, a las 19 h
"ROMA"
1966 · 128 min.

Viernes 14 de diciembre, a las 19 h
"AMARCORD"
1980 · 127 min.

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español

CICLO

Federico FELLINI

Recuerdos de un genio

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Días 11, 12, 13, y 14 de diciembre, 19:00 h

Entrada libre

hasta completar el aforo
No se pueden reservar asientos

Museo de Arte Contemporáneo Español

Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID ciudad amiga

PATIO HERRERIANO Museo de Arte Contemporáneo Español

Federico Fellini. Biografía

Empezó su carrera en el mundo del cine como dibujante publicitario para películas. Luego colaboró en los guiones de varios films de Roberto Rossellini (“Roma ciudad abierta”, 1945; “Camarada”, 1946; “El amor”, 1948). Debutó en la dirección junto a Alberto Lattuada con “Luces de variedades” en 1950 y su primera película en solitario como realizador fue “El jeque blanco” (1951), con el actor Alberto Sordi, escrita por Michelangelo Antonioni y Ennio Flaiano.

En 1943 se casó con la actriz Giulietta Masina, que se convirtió en su musa y en el personaje que fascinó al público de medio mundo en películas como “Almas sin conciencia”, “Las noches de Cabiria”, “La strada”, “Julietta de los espíritus” y“Ginger y Fred”.

Otro actor que aparece constantemente en sus filmes es Marcello Mastroianni, gran amigo del director. Trabajó también con Anita Ekberg, Sandra Milo, Sodi, Fabrizi, Anouk Aimée, Claudia Cardinale y Roberto Benigni.

En 1963 dirigió la maravillosa “Fellini 8 y 1/2”, que le valió su tercer Óscar, una película que muchos consideran su mejor obra. Este filme marcó claramente el comienzo de la segunda etapa del cine felliniano, de exuberante fantasía y barroquismo, con un humor de rasgos surrealistas. De hecho, hay tres momentos en la filmografía de este director: sus inicios, en constante coqueteo con la corriente neo-realista predominante en el cine italiano de los 40 y 50, intentando encontrar un estilo propio que le definiera como creador (de “El jeque blanco” a “Almas sin conciencia” pasando por la estupenda “Los inútiles”); la resonancia internacional y conquista de las taquillas de todo el mundo (“La strada”, “Las noches de Cabiria”, “La dolce vita”, “Julieta de los espíritus”, “El Satiricón”, “Casanova” y “Amarcord”); y la época de madurez, marcada por su distanciamiento con la crítica y por su pérdida de rentabilidad masiva de cara al mercado coincidiendo con dos acontecimientos clave: el final de la supremacía de los grandes estudios estadounidenses y europeos, y el relevo generacional tan rupturista como radical que se produce en los primeros años 70. En 1993 recibió el quinto Oscar en reconocimiento a su carrera; fue en Los Angeles, flanqueado por Sofia Loren y Marcello Mastroianni

El mismo año sufrió el 3 de agosto un ataque cerebral mientras se hallaba en el Grand Hotel de Rimini. Murió el 31 de octubre en Roma.

CRONOLOGIA

1920 Federico Fellini nace en Rimini, Italia, el día 20 de enero.

1937 Publica sus primeras caricaturas. Abre una tienda de retratos y caricaturas con el pintor Demos Bonnini, llamada FEBO. Firma retratos con el seudonimo Fellas.

1938 Publica sus primeras vinetas humorísticas en *La Domenica del Corriere* y colabora en los periodicos satiricos *420*, *Marc'Aurelio e Il Travaso*.

1939 Se traslada a Roma, donde se gana la vida dibujando en restaurantes y escribiendo *sketches* para el teatro de variedades y para la radio. Paralelamente, inicia su carrera como guionista de cine.

1943 El día 30 de octubre, se casa con la actriz Giulietta Masina.

1945-1948 Colabora con Rossellini en varias de sus películas, en cuyos guiones participa: *Roma, ciudad abierta* (1945), *Camarada* (1946) y *El milagro* (1948, segundo episodio de la película *El amor*), que supone su primera aparición en la pantalla.

1950 Se estrena el primero de sus veinticuatro filmes, *Luces de variedades*.

1954 *La strada* gana el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.

1959 Fellini inicia sus sesiones de psicoanálisis con el doctor Ernst Bernhard y empieza a transcribir sus sueños.

1960 Es galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por *La dolce vita*.

1973 El Oscar a la mejor película en lengua no inglesa recae en *Amarcord*.

1979 El día 10 de abril, fallece Nino Rota.

1984 Fellini realiza dos anuncios televisivos, para Campari y Barilla.

1986 Publica el comic *Viaje a Tulum*, junto a Milo Manara.

1987 Recibe el Premio Especial 40.o Aniversario del Festival de Cannes por *Entrevista*.

1992 Realiza tres anuncios televisivos para la Banca di Roma. Junto a Milo Manara, publica el comic *El viaje de G. Mastorna, llamado Fernet*.

1993 Recibe un Oscar como reconocimiento a la totalidad de su carrera.

1993 Federico Fellini fallece en Roma el día 31 de octubre. Giulietta Masina fallecera pocos meses despues, el 24 de marzo de 1994.

FILMOGRAFÍA DESTACADA
“La voz de la luna”, 1990
“Entrevista”, 1987
“Ginger y Fred”, 1986
“Y la nave va”, 1983
“La ciudad de las mujeres”, 1980
“Ensayo de orquesta”, 1978
“Casanova”, 1976
“Amarcord” , 1973
“Roma”, 1972
“Los clowns”, 1971
“Satyricon”, 1969
“Apuntes de un director”, 1969
“Historias extraordinarias”, 1968
“Giulietta de los espíritus”, 1965
“Fellini 8 y 1/2”, 1963
“Bocaccio 70”, 1962
“La dolce vita”, 1960
“Las noches de Cabiria”, 1957
“Almas sin conciencia”, 1955
“La Strada”, 1954
“Los inútiles”, 1953
“Amor en la ciudad”, 1953
“El jeque blanco”, 1952
“Luces de variedades”, 1950

P R O G

Martes 11 de diciembre, 19:00 h

PROYECCIÓN

LA DULCE VIDA

La dolce vita

1960 · 175 min.
Dirección: Federico Fellini
Guión: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Música: Nino Rota
Fotografía: Otello Martelli
Reparto: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Alain Cuny, Nadia Gray, Annibale Ninchi, Magali Noël, Lex Barker, Jacques Sernas, Adriano Celentano, Ida Galli
Productora: Coproducción Italia-Francia; Pathé / Riama Film / Gray-Film

SINOPSIS

Marcello Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, que se mueve con insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la época. Merodea por distintos lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de personajes, especialmente de la élite de la sociedad italiana. En una de sus salidas se entera de que Sylvia, una célebre diva del mundo del cine, llega a Roma, cree que ésta es una gran oportunidad para conseguir una gran noticia, y, en consecuencia, la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad.

Este clásico de la historia del cine es una exhibición del *beau monde* del espectáculo, el escándalo, la aristocracia y la riqueza. A partir de la mirada del periodista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), Fellini muestra distintos episodios donde el lujo de una vida privilegiada desemboca en relaciones amorosas banales, placeres carnales efimeros y amistades hipócritas. *La dulce vida* posee algunas de las escenas más significativas de la obra del cineasta. Y fue la cinta de donde se tomó el término *paparazzi* para designar a los fotógrafos de sociales obsesionados con retratar la superficialidad de la vida pública. Un hito en la carrera cinematográfica de Fellini que influyó en buena medida a cineastas como David Lynch o Paul Thomas Anderson.

Premios:

1960: Festival de Cannes: Palma de Oro mejor película.

1960: Premios BAFTA: Nominada a mejor película

1961: Oscar: Mejor vestuario (B&N). 4 nominaciones, incluyendo director y guión

1961: Circulo de Criticos de Nueva York: Mejor película extranjera

1961: National Board of Review: Top mejores películas extranjeras

1959: Premios David di Donatello: Mejor director

Miércoles 12 de diciembre, 19:00 h

PROYECCIÓN

OCHO Y MEDIO

8½ (Otto e mezzo)

1963 · 140 min.
Dirección: Federico Fellini
Guión: Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Música: Nino Rota
Fotografía: Gianni di Venanzo
Reparto: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele, Mario Pisu, Guido Alberti, Madeleine LeBeau, Caterina Boratto, Annibale Ninchi, Giuditta Rissone, Eddra Gale, Tito Masini, Nadine Sanders, Georgia Simmons, Hazel Rogers, Riccardo Guglielmi, Giulio Paradisi, Maria Antonietta Beluzzi, Polidor, Maria Wertmuller, Rossella Como, Nino Rota
Productora: Coproducción Italia-Francia; Cineriz / Francinex

SINOPSIS

Después de obtener un éxito rotundo, un director de cine atraviesa una crisis de creatividad e intenta inútilmente hacer una nueva película. En esta situación, empieza a pasar revista a los hechos más importantes de su vida y a recordar a todas las mujeres a las que ha amado. (FILMAFFINITY)

Este filme podría entenderse como un relato autobiográfico donde Fellini expone la etapa más compleja de su vida. Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) es un director de cine que atraviesa conflictos existenciales mientras se prepara para la filmación de su próxima película. La cinta comienza con un sueño donde el protagonista golpea desesperadamente la puerta de su auto en búsqueda de oxígeno. A partir de ese instante, vive una época asfixiante llena de compromisos, aventuras y expectativas que debe cumplir. Se ha comentado que el título hace referencia a su trayectoria, la cual, para ese entonces, contaba con siete largometrajes y un par de relatos cortos. Sin duda, uno de los filmes más representativos del cineasta italiano.

Premios:

1963: 2 Oscars: Mejor película de habla no inglesa, vestuario, 5 nominaciones

1963: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película

1963: Circulo de Criticos de Nueva York: Mejor película extranjera

1963: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director

1963: National Board of Review: Mejor película extranjera

R A M A

Jueves 13 de diciembre, 19:00 h

PROYECCIÓN

ROMA

1972 · 128 min.
Dirección: Federico Fellini
Guión: Federico Fellini, Bernardino Zapponi
Música: Nino Rota
Fotografía: Giuseppe Rotunno
Reparto: Peter Gonzales Falcon, Fiona Florence, Britta Barnes, Pia De Doses, Marne Maitland, Renato Giovannoli, Elisa Mainardi, Raout Paule, Galliano Sbarra, Paola Natale, Ginette Marcelle Bron, Mario Del Vago, Alfredo Adami, Stefano Mayora, Eleonora Giorgi
Productora: Coproducción Italia-Francia; Ultra Film / Les Productions Artistes Associes

SINOPSIS

Durante la construcción del metro de Roma, las excavaciones dejan al descubierto una vieja casa llena de pinturas murales al fresco. Una de ellas representa a una vieja dama de la aristocracia romana, que organiza en su casa unos desfiles de moda muy originales. La película recorre las casas de tolerancia de la época y los espectáculos de la noche romana. Poco después, es Fellini quien recuerda sus años de escolar, entre latines que evocaban a Julio César y Nerón.

Roma es un compilado de distintos episodios donde la ciudad italiana es protagonista de un sinfín de acontecimientos históricos que determinan el presente de Italia. Ubicada entre 1939 y 1972 –época turbulenta por el régimen fascista, los conflictos políticos y la Segunda Guerra Mundial– esta cinta refleja el desequilibrio de esos tiempos a través de una estructura narrativa inestable y un ritmo de montaje vertiginoso. Un filme ágil que muestra una realidad contradictoria en la cual el futuro se torna incierto.

Premios:

1972: Festival de Cannes: Premio Técnico

1972: Globos de oro: Nominada Mejor película extranjera

1973: Premios BAFTA: Nominada a Mejor dirección artística

Viernes 14 de diciembre, 19:00 h

PROYECCIÓN

AMARCORD

1973 · 127 min.
Dirección: Federico Fellini
Guión: Tonino Guerra, Federico Fellini
Música: Nino Rota
Fotografía: Giuseppe Rotunno
Reparto: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brescia, Ciccio Ingrassia, Josiane Tanzilli, Magali Noël, Alvaro Vitali, Nando Orfei, Luigi Rossi, Antonino Faà di Bruno, Maria Antonietta Beluzzi, Gianfilippo Carcano, Aristide Caporale, Giuseppe Ianigro
Productora: Coproducción Italia-Francia; FC Produzioni / PECF

SINOPSIS

Italia, años 30. Crónica de la vida cotidiana en un pueblo del norte de Italia durante el fascismo. (FILMAFFINITY)

Rimini es aquí el personaje principal de las ensöañaciones fellinianas. Titta (Bruno Zanin) es un adolescente confundido que habita un pequeño poblado plagado de personajes excéntricos, como Volpina la ninfómana, Giudizio el desequilibrado, un músico ciego, sujetos fanfarrones y familias disfuncionales. La cinta está ambientada en los años 30, cuando el fascismo en Italia había alcanzado su punto más álgido. Las discusiones, los debates y las peleas entre los personajes pueden interpretarse como una alegoría de los conflictos bélicos. Este retorno al pasado le otorgó a Fellini el Óscar por mejor película de habla no inglesa en 1974.

Premios:

1974: Oscar: Mejor película de habla no inglesa

1975: 2 nominaciones al Oscar: Mejor director, guión original

1973: Premios David di Donatello: Mejor película (ex-aequo) y mejor director

1974: Circulo de Criticos de Nueva York: Mejor película y Mejor director

1974: Globos de Oro: Nominada Mejor película extranjera

1974: Festival de Cannes: Sección Oficial (Fuera de concurso)