

Exposición LITERATURAS DEL EXILIO, una nueva mirada sobre el exilio republicano de 1939

La muestra, que se inaugurará el próximo del 16 de julio en el Centro Cultural de España en México, se podrá visitar hasta el 14 de octubre de 2007

La exposición *Literaturas del exilio*, organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX), el Institut Ramon Llull, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y el Centro Cultural de España en México, se acerca al exilio republicano español a partir de un caso particular: la historia de un grupo de escritores catalanes que en enero de 1939 abandonaron Barcelona huyendo del fascismo y la muerte. La salida, las condiciones de vida extremas de los campos de concentración del sur de Francia, los refugios de intelectuales, la ocupación nazi, el viaje a América. Y a partir de ahí, las distintas adaptaciones a los países de acogida: México, que recibió el contingente más numeroso (unas 24.000 personas); Chile, a donde fueron a parar entre 2000 y 3000 exiliados, y en menor escala República Dominicana y Argentina.

La exposición aborda la diáspora republicana con el lenguaje de la literatura, del arte contemporáneo y del cine documental, de la mano de tres creadores: el escritor y crítico literario Julià Guillamon, el artista conceptual Francesc Abad y el cineasta Joaquim Jordà.

El hilo conductor de *Literaturas del exilio* es un relato de relatos, construido a partir de novelas, cuentos, poemas, diarios y memorias. La narración se inicia en enero de 1939, pocos días antes de la llegada del ejército franquista a Barcelona y se divide en dos recorridos:

- El primero, trata del paso de la frontera y la llegada a Francia, la supervivencia en campos de concentración y refugios intelectuales, la vida en el París ocupado y la experiencia de los Lager alemanes.
- El segundo aborda la experiencia americana. En lugar de ofrecer una visión panorámica del exilio mexicano, se centra en una serie de temas fundamentales: el contacto con el mundo americano, la fascinación y la identificación de los refugiados con ciertas figuras emblemáticas del mundo precolombino (el héroe civilizador Quetzalcoatl), la vida cotidiana (las estrategias de adaptación a una nueva realidad) y las diferentes opciones frente al exilio: integración, compromiso, desarraigo y soledad. Se reconstruye la vida de los exiliados y la relación con los ambientes culturales de México, a partir de historias concretas: el Orfeo Català, que fue punto de encuentro de la colonia refugiada y de los antiguos residentes, y el grupo de pintores exiliados que se reunían entorno a la Pastelería Suiza, de Jaime Bassegoda, en la Colonia Condesa.

Frente a otras exposiciones dedicadas al exilio republicano, *Literaturas del exilio* toma la voz del escritor para reconstruir una experiencia universal que, más allá de la de la vivencia concreta del exilio español de 1939, se proyecta a distintos lugares y épocas.

Más información

Departamento de Comunicación de SEACEX

Ruth Fernández Tel: 917022660 r.fernandez@seacex.es

Jorge Rodríguez del Álamo Tel: 666 593007 jralamo@seacex.es

Prensa del Centro Cultural de España

Begoña Urquidí Sandoval Tel:+ 55211925 ext106 prensa@ccemx.org

La exposición

Para construir el relato de relatos que es *Literaturas del exilio*, Julià Guillamon ha planteado un tratamiento más próximo al arte contemporáneo que a las exposiciones históricas o literarias.

Fotos de álbumes familiares, periódicos y magazines ilustrados, audiovisuales, imágenes de archivos franceses, chilenos y de colecciones particulares, música, obras de arte y objetos cotidianos, se distribuyen en diez secciones que se resumen a continuación:

1.- La caída de Barcelona

Se accede a la sala a través de una cortina en la que se ha reproducido una fotografía espectacular: las calles de Barcelona desde el cielo, con los impactos de las bombas de la aviación franquista. Al pasar la cortina el visitante encuentra otra fotografía con los efectos de los bombardeos de la Guerra Civil en la ciudad: un edificio en ruinas. Barcelona fue la primera ciudad en la que la población civil fue bombardeada. El primer espacio está dedicado a los últimos días de la Cataluña republicana, con un gran mural que reproduce las portadas de la prensa española y francesa que tratan desde diferentes puntos de vista la caída de Barcelona y el inicio del éxodo republicano. En un monitor, junto al mural, se muestra una serie de 30 fotografías inéditas de la retirada republicana y del paso de la frontera. El documental muestra uno de los pasos fronterizos (el Coll de la Manrella, junto a La Jonquera) tal como se encuentra en la actualidad.

2.- Los campos de concentración

El visitante se encuentra con una alambrada auténtica del campo de concentración de Ribesaltes, en el sur de Francia, que evoca la dureza de la vida en improvisados campamentos al aire libre que, con el tiempo, se convirtieron en campos de refugiados. Un audiovisual muestra la transformación de la playa de Argelers-sur-mer, desde la llegada de los primeros refugiados hasta la construcción de grandes barracones de madera. Una serie de extraordinarios dibujos de Josep Bartolí publicados en México, permite contemplar escenas de la vida en el campo. Frente a una gran foto del Campo de Concentración de Argelers se puede leer la frase de un escritor catalán, Lluís Ferran de Pol: "Ayer se habló de un gran país americano, México, como posible refugio para algunos de nosotros (...) Mi compañero ha vivido dos años en México y me cuenta cosas de este país maravilloso. Él también ha firmado su tarjeta y espera marchar a América". En el documental se entrevista a varios supervivientes de los campos de concentración.

3.- Refugios de intelectuales

En un primer momento se pensaba que el régimen de Franco duraría poco. El gobierno de la República y la Generalitat de Catalunya, con la ayuda de distintas entidades internacionales crearon una red de ayuda a intelectuales, profesores y estudiantes. La ocupación de Francia por los nazis en 1940, complicó extraordinariamente la situación. Algunos se vieron obligados a enrolarse en el ejército o en Compañías de Trabajadores Extranjeros y acabaron en los campos de concentración alemanes. Otros optaron por una vida clandestina. Los más consiguieron un pasaje para emigrar a América. En esta sección se muestra la vida en los refugios de Toulouse y Montpellier, a partir de documentos de colecciones españolas y mexicanas, y la difícil supervivencia en el París ocupado.

4.- La diáspora

Se entra en el siguiente espacio a través de una instalación de Francesc Abad dedicada al Campo de Concentración de Mauthausen, con los documentos del escritor Joaquim Amat-Piniella y las fotografías de Francesc Boix que sirvieron para inculpar a los responsables en los juicios de Núremberg. A continuación el visitante encuentra unos torniquetes, con reproducciones de documentos de salida y tránsito que explican siete destinos de la diáspora republicana: París, Ginebra, República Dominicana, México, Chile, Argentina y Venezuela. El exilio se extiende por el mundo.

5.- De Europa a México

En el paso del primer al segundo piso del Centro Cultural, el visitante de la exposición encuentra una serie de datos estadísticos que le permiten situarse ante la magnitud del exilio republicano: 400.000 refugiados en Francia, 100.000 personas en el Campo de Concentración de Argelers, 24.000 exiliados en México. Una gran fotografía de Lázaro Cárdenas da entrada a una sección en la que se reproducen en gran formato portadas de periódicos mexicanos que tomaron partido a favor y en contra de la causa republicana en los días de la guerra civil, e imágenes de la llegada de los barcos del exilio. Un apartado especial se dedica al episodio, tan relevante desde el punto de vista simbólico, de la llegada de los niños de Morelia.

6.- El descubrimiento de México

En 1939 México era para la gran mayoría de los refugiados un país totalmente desconocido. Los testimonios hablan de fascinación y también de una cierta perplejidad ante unas formas de vida totalmente distintas a las europeas. El santuario de Chalma, en el Estado de México simboliza el contraste tan pronunciado entre la mentalidad española y el mundo indígena.

Al mismo tiempo, los escritores del exilio se sintieron fascinados por las culturas precolombinas. La figura de Quetzalcóatl, síntesis legendaria de varios personajes míticos y reales, les atrajo desde muy pronto. Este apartado incluye la filmación de una visita al santuario de Chalma, siguiendo el rastro del novelista Lluís Ferran de Pol (a cargo del cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo) y una entrevista con el antropólogo Roger Bartra, hijo del poeta Agustí Bartra, refugiado en México.

Un cómic resume en cinco viñetas la novela *Palabras de Opaton el viejo*, escrita por un exiliado republicano: Avel·lí Artís Gener. Relata, con el lenguaje de las antiguas crónicas, el descubrimiento de Europa por los antiguos mexicanos, que se hacen a la mar para recibir, a su regreso, a Quetzalcoátl. Un juego de inversión irónica que pone de relieve la fascinación de los exiliados por el mundo precolombino, contra la idea de la *España imperial*.

7.- México DF. La vida cotidiana

La vida cotidiana protagoniza el segundo ámbito: fotografía y cine familiar ilustran el proceso de adaptación de los refugiados a la vida del DF. La llegada, los primeros trabajos, las primeras casas, el nacimiento de los hijos, las reuniones de grupo, las primeras vacaciones...

Una película de 16 mm., inédita hasta hoy, muestra la vida en México de una familia del exilio: las hijas del doctor Salvador Arrendares, que fue responsable de sanidad del Sinaia. Las imágenes más antiguas son de finales de los años cuarenta, las más modernas, de 1970. Se proyecta en paralelo, en dos monitores, de manera que el espectador puede constatar los cambios que se han producido en la familia y en la vida de México.

Dentro de este ámbito se dedica un apartado a la vida cultural y académica, a las escuelas y editoriales. Se incluyen fotografías y álbumes con trabajos escolares de la Academia Franco Mexicana, el Instituto Luis Vives y el Colegio Madrid, creados por profesores refugiados. Se muestran algunas publicaciones de la Casa de España en México. También se dedica un espacio a los negocios creados por el exilio, mediante una selección de anuncios aparecidos en las revistas.

8.- México DF. La vida asociativa

El diseñador Mauricio Amster, exiliado en Chile, es autor de una baraja de naipes en la que las figuras han sido sustituidas por las imágenes de militares fascistas (las copas son militares borrachos; los bastos son nazis, italianos y japoneses aliados de Franco; las espadas, falangistas; los oros, los moros del ejército colonial). Esta baraja, diseñada como elemento de propaganda en los días de la guerra civil tiene un gran protagonismo en la última sala: aparece expuesta sobre una mesa, con tapete verde, que evoca las interminables partidas de cartas de los Centros Republicanos y Orfeones, en los que los exiliados se reunían para conspirar y discutir sobre los motivos por los que se perdió la guerra.

Entorno a la mesa, una serie de fotografías procedentes del Orfeo Catalá (actividades teatrales y deportivas, cenas y encuentros) y una serie de cuadros de pintores del exilio, procedentes de colecciones privadas y su gran mayoría inéditos. Muchos de estos cuadros evocan el mecenazgo de Jaime Bassegoda, un refugiado que se estableció en La Condesa, donde regentaba un negocio de pastelería que todavía hoy existe: la Pastelería Suiza.

9.- Argentina, Chile, República Dominicana

México no fue el único país que acogió refugiados. Gracias a la determinación del presidente chileno Pedro Aguirre Cerda y del cónsul en París, Pablo Neruda, se fletó un buque, el Winnipeg, que llevó a Chile a más de 2000 refugiados.

En Argentina, donde gobernaba la derecha, las leyes de emigración prohibieron la entrada al exilio español. Sin embargo, algunas personas pudieron instalarse en aquel país, donde se incorporaron a responsabilidades académicas y jugaron un papel trascendental en revistas y editoriales.

El caso de la República Dominicana, bajo la dictadura del general Leónidas Trujillo, resulta muy especial. Trujillo acogió a 4000 refugiados, que para entrar en el país debían abonar una cantidad de 100 dólares. Uno de los objetivos de la operación era crear colonias agrícolas cerca de la frontera que evitaran la penetración de haitianos y permitieran “blanquear” el país. Muchos de los refugiados de la República Dominicana terminaron finalmente en México.

10.- Volver o no volver

En los años de la transición se popularizó la imagen de los intelectuales y políticos en el aeropuerto reencontrándose con el pueblo, en un acto de reparación simbólica. Pero no hay un único momento para el retorno. Algunos se reincorporaron enseguida, otros estuvieron fuera más de veinte años, otros no regresaron jamás. Hay quien dice que el exilio no tiene final, y que el exiliado lo es para siempre. Queda la obra.

Como conclusión de la exposición, una filmación de la realizadora mexicana Valentina Leduc de la tumba del escritor, editor y librero Avel·lí Artís, muerto en México en el exilio, enfrentada a una imagen de Ramon Xirau, de niño, en las playas de Llançà (Gerona), junto a un punto sonoro con un recitado. El mundo perdido se convierte en mito.

El montaje

Francesc Abad es, junto a Antoni Muntadas o Eugenia Balcells, una de las figuras más destacadas del arte conceptual catalán de los años setenta.

La mayor parte de su obra gira en torno a la historia del siglo XX. Destacan sus trabajos sobre los últimos días de Walter Benjamin o su proyecto reciente sobre el olvido de los fusilamientos franquistas del Camp de la Bota (el mismo lugar donde se celebró el Forum Internacional de las Culturas 2004).

En la exposición *Literaturas del exilio*, Abad ha trabajado junto a un equipo de jóvenes arquitectos, Mizien.

Juntos han ideado una fórmula muy austera e impactante de presentar los materiales. Consiste en una serie de murales de gran formato con fotografías fragmentadas y articuladas formando un puzzle junto a reproducciones de libros, documentos y obras de arte. Todos estos materiales están reproducidos en un papel mate, de alta calidad, y sujetos a la pared con unos remaches que evocan los antiguos pasaportes.

Las vitrinas, siguen la misma pauta formal. Con un formato estándar (1,5 x 1 m), construidas en acero, permiten al espectador concentrarse en un documento o un grupo de documentos.

Las instalaciones

A lo largo de la exposición el visitante puede encontrar cinco instalaciones de Francesc Abad:

- **La biblioteca del exilio:** Una espectacular escultura, visible desde la calle Guatemala, representa la labor de los escritores, la necesidad de ofrecer testimonio, de explicar vivencias y conflictos. Construida con acero y cristal sirve de soporte a 150 libros seleccionados del exilio catalán, entre los cuales más de 50 editados en México.
- **Alambrada de Ribesaltes:** Uno de los elementos más impactantes de la exposición es una alambrada del campo de concentración de Ribesaltes, en el sur de Francia, que es testimonio de una historia de dolor. Construido para albergar a los refugiados españoles, Ribesaltes se utilizó para encerrar a los judíos que debían ser deportados a Alemania. Al final de la Segunda Guerra mundial sirvió como campo de concentración de las tropas alemanas. En la guerra de Argelia fue campo de prisioneros y actualmente, una parte de las instalaciones se utilizan todavía como prisión para inmigrantes ilegales. El documental de Joaquim Jordà incluye una entrevista con Juan Gómez, hijo de refugiados españoles, que intervino en la construcción del campo.
- **Mauthausen:** A partir de la experiencia de los refugiados españoles, integrados en compañías de trabajo, que terminaron en los campos de concentración del Tercer Reich, Abad ha construido una instalación de gran impacto visual. Se trata de una construcción de madera recubierta con una tela de rayas, como la que se utilizaba en los uniformes de los reclusos. Frente a esta construcción un banco (en cada itinerancia se utilizará el banco típico de la ciudad), con la inscripción "Nur für arier" (*Sólo para arios*). Y una enorme fotografía de la escalera de Mauthausen, construida por los refugiados españoles. En las vitrinas se pueden contemplar cartas y documentos de deportados. En la parte posterior de la instalación, de una forma casi furtiva, cinco fotografías de Francesc Boix, refugiado español y fotógrafo en Mauthausen.
- **Los torniquetes de la diáspora:** Los primeros meses del exilio transcurren en Francia. A partir de 1940 los exiliados se reparten por el mundo. Para explicar la diáspora Abad ha creado una instalación consistente en unos torniquetes reciclados del metro de Barcelona, a los que se han incorporado unas cajas de luz. En estas cajas se han reproducido los documentos personales de seis escritores, que representan seis posibles itinerarios de exilio (París-Londres-Caracas, República Dominicana-México-Estados Unidos, Santiago de Chile-Buenos Aires, París-Ginebra-Barcelona, Burdeos-Barcelona).
- **El exilio anónimo:** Los visitantes se pueden llevar como recuerdo y testimonio un cartel realizado con fichas, informes y fotografías del Comité de Ayuda Técnica a los Refugiados Españoles (CTARE) de México, realizado especialmente por Francesc Abad para la exposición.

El documental

Joaquim Jordà fue uno de los grandes renovadores del documental contemporáneo con películas como *Monas como Becky* (1999), *De niños* (2003) o la reciente *Veinte años no es nada* (2005).

La película que filmó para la exposición *Literaturas del exilio* se basa en un guión de Julià Guillamon y Laia Manresa. Sigue el recorrido de los escritores de la diáspora: las horas previas a la salida de España, el paso de la frontera, la vida en los campos de concentración y en los refugios intelectuales del sur de Francia, el París ocupado, la llegada a Veracruz y Valparaíso.

En México y Chile se han filmado extensos reportajes con personajes del exilio. Destacan, en México, las entrevistas a Roger Bartra y Ramón Xirau. Y en Chile, la visita a la Casa de la Moneda de la mano de dos refugiados: el pintor José Balmes y Víctor Pey, que fue asesor personal de Allende y que estuvo en la casa de gobierno el día del asalto por las tropas de Pinochet.

Cuatro realizadores mexicanos colaboran en Literaturas del Exilio

Uno de los atractivos del documental es la colaboración de cuatro cineastas mexicanos. María Novaro ha filmado la llegada de los republicanos españoles a Veracruz. Juan Carlos Rulfo, el santuario de Chalma, que representa el impacto de un mundo desconocido. Arturo Ripstein ha entrevistado al pintor Vicente Rojo, hijo del exilio, y figura relevante del mundo artístico y editorial mexicano. Valentina Leduc ha filmado las tumbas de los refugiados en el Panteón Francés de Ciudad de México.

Ficha técnica

Organizan

Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España (SEACEX)
Institut Ramon Llull
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Centro Cultural de España en México

Producen

Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España (SEACEX)
Institut Ramon Llull
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Centro Cultural de España en México

Colaboran

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
Ministerio de Cultura de España
Embajada de España en México

El proyecto original, iniciativa de Barcelona 2005, Any del Llibre i la Lectura, se presentó en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) del 4 de octubre de 2005 al 29 de enero de 2006

Comisarios

Julià Guillamon
Joaquim Jordà
Francesc Abad

Coordinación

Mercedes Serrano. Departamento de Exposiciones de SEACEX
Eva Gimeno y Teresa Navas. Servicio de Exposiciones. CCCB

Sede y fechas

Centro Cultural de España en México
Guatemala No. 18. Centro Histórico. Ciudad de México
Tel: (525) 5521 1925
Del 17 de julio al 30 de septiembre de 2007

Entrada gratuita

Martes y miércoles: de 10:00 a 20:00 hrs.
Jueves, viernes y sábado: de 10:00 a 23:00 hrs.
Domingo: de 10:00 a 16:00 hrs.
Lunes y festivos cerrado

Próximas itinerancias

Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. República Dominicana. Noviembre de 2007

La exposición ya se ha organizado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, del 14 de diciembre de 2006 al 11 de febrero de 2007 y en el Centro Cultural Palacio La Moneda de Santiago de Chile, del 15 de marzo al 6 de mayo de 2007

ACTIVIDADES CULTURALES

Además de la exposición, el proyecto *Literaturas del exilio* está integrado por un programa de actividades culturales de danza, música y cine.

DANZA

Hasta mañana

Días 17 y 18 de julio a las 20:00 h. Teatro de la Ciudad

10 & 10 DANZA

La compañía se fundó en 1989 tras ganar el III Certamen Coreográfico de Madrid. Desde entonces ha recibido el Premio Nacional de Danza de España 2000 —otorgado por el Ministerio de Cultura de España— en su modalidad de creación; de la Asociación de Directores de Escena a la mejor producción coreográfica en el año 1991 y Premio Nacional de Danza de Costa Rica 2004, Ministerio de Cultura de Costa Rica (Mejor coreografía).

10 & 10 DANZA ha creado más de 50 coreografías, diversas piezas cortas para galas, video-danza, espectáculos de calle y ha colaborado en diversos montajes de cine, teatro, multimedia y promoción de otros creadores. La compañía ha recorrido Europa, Asia y América participando en festivales emblemáticos dentro de la difusión de la actual danza contemporánea: Festivales de Otoño de París, Bienal de la Danza de Lyon, Festival Balance de Marburg, Off Tat de Frankfurt, Rencontres d'Octobre en Lieja, La rose des vents de Lille, Le temps d'aimer de Biarritz, International Art Summit de Indonesia, The Turning World en Londres, Oriente-Occidente de Rovereto, Intercity Florencia, Hebbel Theater de Berlín, Teatro de la Danza de México DF, La huella de España en La Habana, Festival Internacional de Miami, American Dance Festival USA, Teatro San Martín de Buenos Aires, Teatro Solís de Montevideo y un largo etc. internacional y nacional (Madrid en Danza, Maiatza Danzan, SITGES...).

10 & 10 DANZA ha realizado coproducciones con entidades públicas y privadas en Francia, Alemania, Brasil y España.

Ficha artística

Coreografía y dirección artística

Mónica Runde

Intérpretes

Dacil González, Joaquín Hidalgo, Javier Machín, Gustavo Martín, Manuel Ramírez, Marlópez, Mónica Runde, Edurne Sanz y Agnese Vanaga.

Música original

Pedro Navarrete

Dramaturgia e interpretación

Natalia Menéndez

MÚSICA

Vientos y lugares

Días 22 de julio a las 19:30 h y 24 de julio a las 20:00 h. Teatro de la Ciudad

Dirección musical: Mauricio Sotelo y Raúl Fernández

Mauricio Sotelo (México DF): Realizó estudios en la Escuela de Música Mexicana y Desarrollo Integral Musical. Titular del área de audio del Museo Nacional de Culturas Populares. Guitarrista, sticker y bajista del grupo mexicano Cabezas de Cera, formación creada en 1995 que desarrolla su trabajo en el campo de la música experimental, mezclando electrónica, jazz y rock progresivo. En colaboración con su hermano Francisco, desarrollan su trabajo investigando con instrumentos de metal de fabricación propia que combinan con otros de acústicos. Han sido becados por el gobierno mexicano en varias ocasiones. Su discografía abarca cinco trabajos: "Cabezas de Cera" (2000), "Un segundo" (2002), "En directo" (2004), "Metalmúsica" (2004) y "Fractal Sónico" (2005). Son todo un referente de la escena alternativa mexicana.

Raúl Fernández (Barcelona): Considerado por la crítica como uno de los compositores más imaginativos del estado español, es también uno de los personajes más inquietos de la escena independiente. "Alma mater" del proyecto/grupo REFREE, el 2002 publicó el álbum de debut "Quitamiedos". Su disco "Nones" fue aclamado como mejor álbum del año 2003 por la revista Rock de Lux, y en Francia, ese mismo año fue elegido por la revista Magic! como uno de los 20 mejores discos internacionales. La aparición de "La Matrona" en el 2005 le valió obtener los premios "Altaveu" y el prestigioso "Premi Puig-Porret" que otorga la crítica musical catalana. En noviembre de 2005 estrenó una obra escrita para la Banda Municipal de Barcelona en el marco del Festival de Música Experimental de Barcelona "LEM". En 2006 dirigió junto al músico argentino Ernesto Snajer, la producción Immigrasons que ha sido presentada en Salvador de Bahía, São Paulo, Buenos Aires, Rosario, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades.

Los músicos

Raúl Fernández (guitarra, piano y voz)

Mauricio Sotelo (guitarra, chapman stick, charrófono y jarana prisma)

Silvia Pérez Cruz (voz)

Francisco Sotelo (percusión acústica y electrónica, tambor kitai)

Ramsés Luna (saxofón soprano y wind midi)

Juan Pablo Villa (voz, acordeón y efectos)

Concepto y dirección artística

Manel Montañés

CINE

Los caminos de la memoria

A partir del 18 de julio. Centro Cultural de España

Junto a la película de Joaquím Jordá "Literaturas del exilio", que recoge el sentir de la exposición y que quiere ser también un homenaje a este cineasta catalán fallecido hace poco más de un año, hemos configurado un ciclo en el que las películas responden a las concepciones que una serie de cineastas tienen sobre el exilio y sus consecuencias. Además queremos recordar a todos aquellos profesionales españoles que trabajaron activamente en el cine mexicano y ayudaron a su enriquecimiento artístico.

Por este motivo tanto la inauguración como la clausura tendrán como protagonistas a dos películas estrechamente vinculadas a la propia historia del cine mexicano y a la presencia de exiliados españoles en este país latinoamericano. Se trata de "La barraca", en la que trabajaron un buen número de profesionales españoles dirigidos por el mexicano Roberto Gavaldón y "En el balcón vacío", del español Jomi García Ascot, considerada esta última, la única película que aborda en la ficción el tema del exilio español en México.

Coordinador: Eduardo Moyano

Inauguración

Centro Cultural de España en México

Miércoles 18 de julio, 20:00 horas

Proyección: 20:30 horas

Sinopsis del documental "Literaturas del exilio", de Joaquim Jordá.

"La barraca", (1944), México. Dirección Roberto Gavaldón. Ficción.

Se trata de la adaptación de la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. La película obtuvo diez premios Ariel, los premios de la industria cinematográfica mexicana, y tres de esos galardones premiaron el trabajo de españoles exiliados: interpretación masculina, José Baviera; adaptación de la novela, a Libertad Blasco Ibáñez y Paulino Masip y Escenografía a Vicente Petit y Francisco Marco Chillet. Además hubo otros muchos exiliados que trabaron en la película.

El historiador cinematográfico Román Gubern señala en su libro *Cine español en el exilio* que “La barraca” demuestra la tendencia a la agrupación solidaria de los exiliados españoles en la industria cinematográfica “

Mesa redonda

México: país de acogida

“*Exilio*”, (2002), España. Dirección: Pedro Carvajal. Documental

La odisea de miles de hombres y mujeres que vivieron un auténtico infierno durante buena parte de su vida. Después de luchar durante la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial empeoró la vida de muchos de aquellos exiliados que fueron tratados como prisioneros, en lugar de refugiados políticos. Francia, Bélgica, Inglaterra, la Unión Soviética, y por encima de todos ellos, México, fueron los países donde se instalaron mayor número de exiliados. Después de la muerte de Franco muchos regresaron a España, otros no lo pudieron hacer nunca.

“*Argenmex, 20 años*”, (1996), México-Argentina. Dirección Jorge Denti. Documental.

La película relata la última etapa del segundo gobierno de Perón, el golpe militar, la dictadura y el regreso al estado democrático en Argentina. En el documental tiene especial protagonismo el poeta Juan Gelman.

“*Allende: el sueño*”, (1997), México-Chile. Dirección Carlos Franco. Documental.

Las reflexiones de exiliados chilenos en México más de veinte años después del golpe militar de 1973.

La infancia y el exilio

“*Los niños de Morelia*”, (2004), México. Dirección Juan Pablo Villaseñor. Documental.

En 1937 llegaron a la ciudad de Morelia 456 niños españoles. Llegaron con una maleta en la mano y con la promesa de regresar a sus casas una vez terminada la contienda. Pero la guerra la perdieron los republicanos y ellos no volvieron a España. Juan Pablo Villaseñor cuenta en esta película las vidas de seis de aquellos niños que se quedaron en Morelia.

“*Kamchatka*”, (2002), Argentina. Dirección Marcelo Piñeyro. Ficción.

El exilio y la represión a través de la mirada de un niño. Basada en la novela *Kamchatka* de Marcelo Figueras, cuenta la historia de un niño de diez años que no logra entender por qué debe abandonar su casa y adaptarse a una nueva vida en la que existen reglas rigurosas y códigos secretos entre los miembros de la familia.

“*Los niños de Rusia*”, (2001), España. Dirección Jaime Camino. Documental.

Este documental del realizador catalán Jaime Camino cuenta la historia de más de tres mil niños acogidos en la Unión Soviética durante la Guerra Civil y su difícil regreso a España que, en muchos casos, nunca pudo ser posible.

Exilio y creación

“*Ardiente paciencia*”, (1983), RFA-Chile. Dirección Antonio Skármeta. Ficción.

Versión mucho más artesanal pero al mismo tiempo más emotiva que “El cartero”, el filme de Michael Radford que años después obtendría un gran éxito internacional. *Ardiente paciencia* recoge los años previos del golpe militar en Isla Negra, la entrañable historia de amistad entre el cartero del pueblo y Pablo Neruda y finalmente el inicio de la dictadura del general Pinochet que supondría la muerte o el exilio para miles de chilenos.

“*Max Aub. Un escritor en su laberinto*”, (2002), España. Dirección Llorenç Soler. Documental.

Exhaustivo trabajo del realizador valenciano Llorenç Soler que nos acerca a la personalidad humana y literaria del escritor Max Aub y a los años de exilio que vivió en Francia y especialmente en México. Aunque la película tiene un tono documental, hay que destacar la interpretación del actor Juan Echanove como Max Aub.

"*A propósito de Buñuel*", (2000), México-España, Francia-USA. Dirección José Luis López Linares y Javier Rioyo. Documental.

Profundo trabajo de una de las grandes figuras del exilio español en México. La película incluye multitud de testimonios de quienes le conocieron u opiniones sobre su obra cinematográfica.

Emigración económica

"*Al otro lado*", (2005), México. Dirección Gustavo Loza. Ficción.

La película aborda el fenómeno de la emigración pero desde la óptica de los que se quedan, y además con los niños como protagonistas. México, Cuba y Marruecos, tres países, tres culturas, tres realidades distintas pero todos los que dejan atrás sus tierras buscan un mismo objetivo: mejorar las condiciones de vida. Los niños, en cambio, no entienden esas necesidades y buscan exclusivamente traer de vuelta a casa al ser querido que un día se vio obligado a emigrar.

"*El tren de la memoria*", (2005), España. Dirección: Ana Pérez y Marta Arribas. Documental.

Narra el éxodo de dos millones de españoles que debieron salir de su país durante los años sesenta para intentar mejorar su vida en países de la Europa más desarrollada. Esos destinos fueron principalmente Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza.

El tren de la memoria recuerda la condición de emigrantes que hemos tenido los españoles en muchos momentos de nuestra historia y las dificultades que pasaron los que emigraron en países de idiomas y costumbres muy diferentes.

"*Un franco, catorce pesetas*", (2006), España. Dirección Carlos Iglesias. Ficción.

Se desarrolla en los años sesenta, aunque ahora el destino de los emigrantes españoles es un pueblecito de Suiza. Basada en la propia experiencia de Carlos Iglesias, conocido actor en España, la película narra los años que pasó junto a su familia en Suiza, las dificultades y también las alegrías, y como fue casi más difícil el regreso a una España todavía oscura y autoritaria, a la que aún no había llegado la palabra democracia.

Sesión de clausura

"*En el balcón vacío*", (1961), México. Dirección: Jomi García Ascot. Ficción

Probablemente es la única película que trata en la ficción el tema del exilio en México.

La acción se sitúa en España. En la casa donde vive con su hermana mayor y sus padres, una niña ve como un republicano fugitivo es detenido por dos guardias civiles. Comenzará un cambio radical en su vida porque tras el fusilamiento de su padre deberá emprender el camino del exilio junto a su madre y su hermana. La película esta dedicada "a los españoles muertos en el exilio".