

Albert Serra.

El cinema en llibertat

EXPOSICIÓ - ARTS SANTA MÒNICA – espai BALCÓ (PLANTA 01)

Del 26 de maig al 27 de juny del 2010

Dossier de Premsa

COL-LABOREN: Andergraun Films,
Filmoteca de Catalunya,
Teatre Lliure,
Can Xalant,
Intermedio
Standard Books

ORGANITZA i PRODUEIX: ARTS SANTA MÒNICA
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Albert Serra.

El cinema en llibertat

EXPOSICIÓ Espai BALCÓ

Del 26 de maig al 27 de juny del 2010

De dimarts a diumenge, d'11:00 a 21:00 h.

Entrada lliure

ARTS SANTA MÒNICA

La Rambla, 7. 08002 Barcelona

T 93 5671110 / www.artssantamonica.cat

Un recorregut en imatges pel particular procés de fabricació de les pel·lícules del director Albert Serra, a partir de les fotografies de Román Yñán i el documental *Waiting for Sancho* de Mark Peranson. Es projectaran també peces inèdites. Del disseny de l'exposició se n'han fet càrrec el mateix director i els col·laboradors habituals de les seves pel·lícules.

TAULA RODONA_ INAUGURACIÓ

Dimecres 26 de maig a les 19 h

Inauguració de l'exposició

Albert Serra. El cinema en llibertat

i taula rodona sobre l'obra d'Albert Serra

i presentació del dvd *Albert Serra. Honor de*

cavalleria. El cant dels ocells, editat per

Intermedio, i del *Llibre Andergraun*,

de l'editorial Standard Books, dedicat a Albert

Serra, amb les fotografies de Román Yñán.

Participen a la TAULA RODONA:

Albert Serra,

Dídac Aparicio, director d'Intermedio,

Pere Gimferrer, escriptor,

Olivier Père, director del Festival de Cinema de Locarno,

Àngel Quintana, crític de cinema

Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya.

Una producció d'Arts Santa Mònica, amb la col·laboració d'Andergraun Films, la Filmoteca de Catalunya, Teatre Lliure, Can Xalant, Intermedio i Standard Books

Cicle ALBERT SERRA a la Filmoteca de Catalunya www.gencat.cat/cultura/filmoteca/

Cicle Radicals Lliure_PULGASARI d'ALBERT SERRA www.teatrelliure.com

Albert Serra

Figueres, 1975

Llicenciat en Filologia Hispànica i en Teoria de la Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, on ha fet també el primer cicle d'Història de l'Art. Ha estat col·laborador de la desapareguda revista Scope i del suplement Culturas de La Vanguardia, a banda de participar en l'edició de diversos volums cinematogràfics. Ha estat seleccionat per Cahiers du Cinéma i Fil Comment com un dels quinze nous directors cinematogràfics més importants de l'última dècada en el panorama internacional. El 2009 va ser triat per ser la icona del nou cinema d'avantguarda de la Quinzaine des Réalisateurs del Festival de Cannes, on ha estrenat els seus dos darrers films. La col·lecció francesa *Cinéma de notre temps* li ha encarregat per al 2010 un documental sobre Hong Sang-Soo que formarà part d'una retrospectiva sobre la mítica col·lecció que se celebrarà l'abril del 2011 al Centre Pompidou de París. Actualment prepara un volum en col·laboració amb Cyril Neyrat prologat per Pere Gimferrer sobre *Honor de cavalleria*, que acompanyarà l'edició del film en DVD, i que també s'editarà en castellà en un cofre amb *El cant dels ocells* i el documental *Waiting for Sancho* de Mark Peranson. Aquest mes de maig, el Centre d'Art Santa Mònica ofereix una exposició sobre la seva obra i, paral·lelament, es projectarà tota la seva filmografia a la Filmoteca de Catalunya. Per al novembre prepara *Cardenal de Retz*, una peça de vídeo per a l'exposició *Esteu a punt per a la televisió?* del MACBA, i *El trencadís de Gaudí*, un altre vídeo per a la consagració del temple de la Sagrada Família de Barcelona. El març del 2011 està previst que s'estreni el seu últim llargmetratge, *El Senyor ha fet en mi meravelles*.

2008 *El cant dels ocells. Fiasco* / 2006 *Honor de cavalleria* (7è. Millor Film de l'any segons Cahiers de Cinéma). *Alto Arrigo* / 2007 *Rússia*. 2003 *Crespià, the film not the village*.

Román Yñán

Barcelona, 1976.

Mi trabajo fotográfico es un diálogo con la realidad a través de un espacio cotidiano que es el mío propio: mi casa, la familia, los amigos, las vacaciones...me interesa lo cotidiano en todas sus facetas y las relaciones de sentido que se crean con el paso del tiempo en las imágenes.

He trabajado en distintas publicaciones de ámbito internacional, proyectos de publicidad, arquitectura y rodajes cinematográficos. Mi trabajo se ha publicado y expuesto en libros y catálogos, en certámenes como photoespaña y en diversas exposiciones.

Mi obra es intimista y abierta a la vez. Las referencias artísticas y culturales enriquecidas por el dominio de los procesos de producción analógicos invitan a una reflexión acerca del mismo medio fotográfico y su historia más reciente.

Este año comienzo una nueva etapa como editor y cofundador de **STANDARD BOOKS**, editorial independiente que dará visibilidad a arriesgados proyectos vinculados a la fotografía de autor.

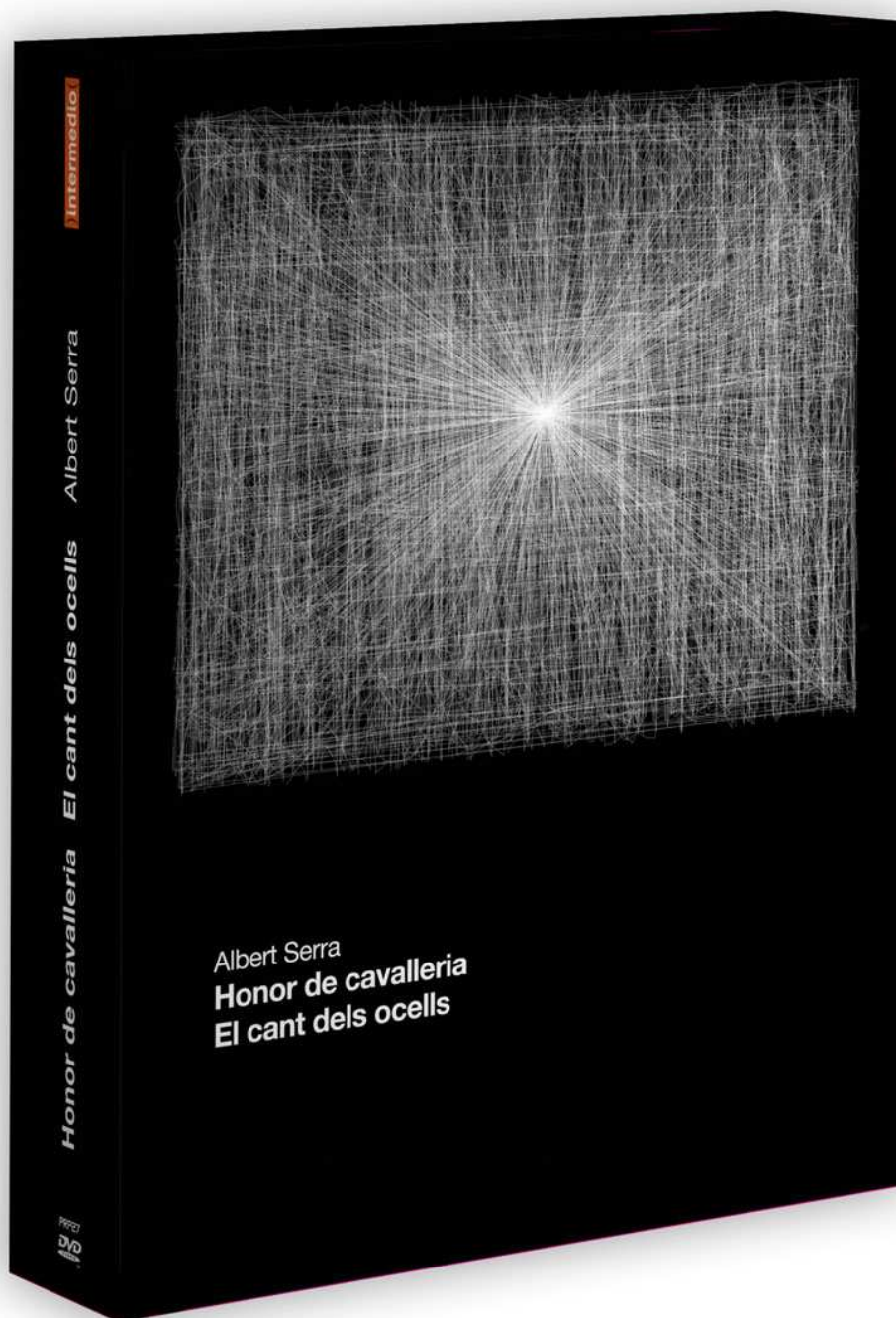
Román Yñán.

COFRE ALBERT SERRA

Ref. PRP27

Digipack con 3 DVD + libro 144 págs.

Fecha de Salida: 26 de mayo de 2010

COMPRESIÓN DVD A PARTIR DE NUEVOS MASTERS EN ALTA DEFINICIÓN EDICIÓN LIMITADA: 1.000 EJEMPLARES.

“En un pasaje del libro de Cervantes, el Quijote construye su armadura con restos, con las pequeñas cosas que encuentra en su casa. Con una bacía, se hizo un yelmo. Así concebí la película: había que coger pequeños elementos, cosas que se encontraban porque estaban a mano, y utilizarlas para concebir un mundo, pero a partir de un decorado mínimo. Como Don Quijote, nos construimos una armadura con cuatro cosas y partimos a la aventura”. Así comienza el relato del periplo de Albert Serra (Banyoles, 1975) —en el libro de esta edición— que llevó al director y a su equipo —todos ellos amigos de su pueblo natal— a realizar uno de los films más excéntricos y celebrados del cine contemporáneo, HONOR DE CAVALLERIA. Le seguiría EL CANT DELS OCELLS, inédita en DVD, con un dispositivo similar, y que narra el viaje de los Tres Reyes Magos de Oriente, extraviados en un paisaje telúrico por el que deambulan sin rumbo fijo. Ambos films fueron presentados en la *Quinzaine des Réalisateurs* de Cannes y han cosechado diversos galardones en festivales internacionales, confirmando a su autor como uno de los talentos más singulares del cine actual. Siguiendo la senda del cine de poesía de Pasolini y la vocación provocadora de un Warhol, Serra pone en escena a los memorables Lluís Serrat y Lluís Carbó (y también al padre del primero, en el segundo de los films) —dos habitantes de su pueblo que no habían actuado jamás frente a una cámara— para que encarnen a los héroes de dos de los grandes relatos que han forjado el imaginario y la conciencia de Occidente. Pero provocadoramente, alejados de la convencional trasposición al cine de un relato histórico, los personajes hablarán en el catalán de su Ampurdà natal y todo vestigio épico será eliminado de los films, como si lo que al final viéramos fuera aquello que de ambos relatos, de sobra conocidos, hubiera sido elidido.

Además de los dos films citados, la edición incluye el libro HONOR DE CAVALLERIA. PLANO A PLANO (144 págs.), prologado por Pere Gimferrer y anotado por Cyril Neyrat, en el que el director Albert Serra deconstruye su film sobre el Quijote para acabar haciendo un peculiar auto-retrato de cineasta, así como una declaración de principios de cómo puede o deber hacerse cine en el siglo XXI. Asimismo, se incluye el film WAITING FOR SANCHO, de Mark Peranson, que retrata el trabajo de Serra y su equipo durante el rodaje de “El cant dels ocells”. Varios cortometrajes del director y documentos de trabajo de los film completan esta edición limitada a 1.000 ejemplares.

Características técnicas del digipack

Duración: DVD_1: 107 min. + 42 min material adicional · DVD_2: 93 min. · DVD_3: 105 min. + 64 min. material adicional — **Tipo de DVD:** DVD 9 x 3 — **Formato:** 1.78:1/ 16:9, excepto “El cant dels ocells”, 1.66:1 / 4:3 — **Zona:** 2 — **Sonido:** 5.1 y estéreo 2.0 / Dolby Digital (AC3) — **Idiomas:** V.O. Catalán — **Subtítulos:** Castellano (e inglés y francés para los films)

DVD_1 HONOR DE CAVALLERIA

(Honor de cavallería)

España • 2006 • color • DV, kinescopado a 35 mm • 1.78:1 • Dolby Digital 5.1 • 107 min.

Dirección y guión: Albert Serra · **Imagen:** Christophe Farnarier y Eduard Grau · **Sonido:** Joan Pons, Jordi Ribas · **Música:** Ferran Font · **Montaje:** Àngel Martín · **Mezclas:** Ricard Casals · **Montaje de sonido:** Joan Pons, Jordi Ribas · **Etalonaje:** Ian Mathys · **Kinescopado:** Swiss Effects · **Ayudante de dirección:** Àngel Martín · **Ayudante de producción:** Marta Puigdevall · **Productor:** Albert Serra · **Co-productores:** Montse Triola, Lluís Miñarro, Adolfo Blanco · **Producido por:** Andergraun Films, Eddie Saeta, Notro Films · **Laboratorio:** Image Film · **Intérpretes:** Lluís Carbó (Quijote), Lluís Serrat (Sancho), Albert Pla, Enric Juncà, Rufino Pijoan, Jordi Surroca, Jimmy Gimferrer.

Don Quijote y Sancho cabalgan sin rumbo en busca de aventuras. Por el camino discuten sobre temas espirituales, caballerescos, prácticos... y profundizan en su amistad.

Tráiler: <http://www.andergraun.com/arxiu-anderweb/tailerH264.mov>

Premios y festivales (selección)

Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) 2006

Viennale 2006

Premio de la FIPRESCI

Festival Intl. de Cine de Torino 2006

Premio Lancia al Mejor Largometraje

Premio Especial del Jurado a Lluís Carbó y Lluís Serrat

Premio Holden al Mejor Guión

Entrevues, Festival Intl. de Cine de Belfort 2006

Gran Premio del Jurado al Mejor Largometraje

Premio de Interpretación Janine Bazin a Lluís Carbó y Lluís Serrat

Festival de Cine de Split 2007

Premio Especial al Mejor Largometraje

Festival Intl. de Cine de Cuenca, Chile 2007

Premio al Mejor Actor (Lluís Carbó)

Premio a la Mejor Fotografía

Material adicional (42 min.):

Sant Pere de Rodes (los actores de *Honor de cavallería* departen distendidamente ante la cámara)

Super 8 (varios rollos de Super 8 filmados durante el rodaje de *Honor de cavallería*)

Tráiler

DVD_2

EL CANT DELS OCELLS

(El canto de los pájaros)

España • 2008 • b/n • HD, kinescopado a 35 mm • 1.66:1 • Dolby Digital 5.1 • 93 min.

Dirección y guión: Albert Serra · **Imagen:** Neus Ollé y Jimmy Gimferrer · **Sonido:** Joan Pons, Jordi Ribas · **Música:** *El cant dels ocells*, Pau Casals · **Montaje:** Àngel Martín, Albert Serra · **Dirección artística:** Jimmy Gimferrer · **Mezclas:** Ricard Casals · **Montaje de sonido:** Joan Pons, Jordi Ribas · **Etalonaje:** Ian Mathys · **Kinescopado:** Swiss Effects · **Ayudante de dirección:** Àngel Martín · **Productores:** Montse Triola, Lluís Miñarro · **Producido por:** Andergraun Films, Eddie Saeta, en asociación con Televisió de Catalunya, con la participación de Capricci Films · **Intérpretes:** Lluís Carbó (1er. rey), Lluís Serrat Masanellas (2do. rey), Lluís Serrat Batlle (3er. rey), Montse Triola (María), Mark Peranson (José), Victoria Aragonés (ángel), Rafael Castañer (pescador), Christian Moseguez (Jesús).

Los Tres Reyes Magos viajan en busca del Mesías, que acaba de nacer.

Premios y festivales (selección)

Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) 2008

Entrevues, Festival Intl. de Cine de Belfort 2008
Gran Premio del Jurado al Mejor Largometraje

Festival de Cine de Split 2008
Gran Premio al Mejor Largometraje

)intermedio(
presenta

Albert Serra
Honor de cavalleria
El cant dels ocells

3 DVD + Libro 144 páginas

DVD 1 - Honor de cavalleria | Sant Pere de Rodes | Super 8 | Tràiler
DVD 2 - El cant dels ocells
DVD 3 - Waiting for Sancho | L'Alto Arrigo | Bauçà | Lectura d'un poema | Rússia

Honor de cavalleria
Plano a plano
ALBERT SERRA

Honor de cavalleria
El cant dels ocells

Honor de cavalleria
El cant dels ocells

El cant dels ocells

Waiting for Sancho

www.intermedio.net

DVD_3

WAITING FOR SANCHO

(*Esperando a Sancho*)

Canadá • 2008 • color • HDV • 1.78:1 • estéreo • 105 min.

Dirección, guión, fotografía, montaje y producción: Mark Peranson · **Supervisor de post-producción y "colour correction":** Flick Harrison · **Montaje de sonido y mezclas:** Marc Benoit • **Intérpretes:** Albert Serra, Montse Triola, Lluís Carbó, Lluís Serrat Masanellas, Lluís Serrat Batlle, Victoria Aragónés y el equipo de *El cant dels ocells*.

A finales de 2007, el crítico y programador Mark Peranson fue convocado por el director catalán Albert Serra para interpretar al personaje de José, padre de Jesús, en la película *El cant dels ocells*, versión libre del viaje de los tres Reyes Magos hacia el pesebre. La radicalidad de la experiencia de creación cinematográfica según Serra, ya demostrada en su película anterior *Honor de cavalleria*, fue el blanco de la cámara de Peranson, que además de actuar se dedicó a registrar un *making of* desde adentro, totalmente sumergido en el rodaje, sin ninguna distancia. Con un estilo parsimonioso de contemplación muy parecido al del cine de Serra, con planos largos donde el leve transcurrir se mezcla con el accidente, Peranson encuentra un universo de libertad y de limitaciones, de dudas y de certezas, de concentración y de dispersión. Y en el corazón de este viaje cinematográfico está la utopía de un grupo de cruzados que persigue un sueño con su manera libertaria de hacer cine, tratando de convertirse en un destello poético natural y mítico, como el canto de los pájaros o como esa niebla sedosa que el equipo persigue en cierto momento.

Material adicional (64 min.).

Los cortometrajes de Albert Serra:

L'Alto Arrigo

Bauçà

Lectura d'un poema

Rússia

Llibre Andergraun

de l'editorial Standard Books,
dedicat a Albert Serra,
amb les fotografies de Román Yñán

ALBERT SERRA DESDE DENTRO. Ese es el punto de partida de **LLIBRE ANDERGRAUN**, fascinante e inusual puzzle de fotografía, escritos fugaces, silogismos o diálogos que pretenden convertirse en un manual de aproximación al entorno, personal, emocional y profesional, del cineasta más libre y radical de Europa.

*“Creo que el espíritu con el que he enfocado mi trabajo en el mundo del cien es el mismo con el que se ha enfocado la realización de este libro: hacer lo que me ha apetecido sin tener en cuenta nada más, cuando empecé a hacer cine, no había tenido contacto alguno con este mundo y, todavía hoy, nunca he estado en el rodaje de otra película que no fuese la mía (tampoco los actores, el montador y la productora; ellos también sólo han trabajado en sus películas...). No sé como lo hacen los otros, ni me interesa. Yo sólo me he cuidado por mi intuición y el buen gusto de la gente que está a mi lado. Cualquier otra manera de trabajar es esencialmente especulativa y experimental; en fin, detestable. Espero que las fotografías que hay en este libro, y todas las demás cosas, reflejen este espíritu, y que el libro mismo, en su propia libertad de construirse sin tener en cuenta nada externo a él, ningún otro libro ni ninguna tradición, ni tan siquiera su propio tema –En este caso, accidentalmente, yo mismo y el ambiente que rodea el rodaje de una película mía, **El cant dels ocells**–, sea otro bello ejemplo de ello y que esta afinidad nos sirva a todos de escuela para perseverar con fuerza y no abandonar nunca este camino.”*

Albert Serra Juanola

STANDARD BOOKS nace con el objetivo de satisfacer dos grandes aspiraciones. La primera, dar salida, difusión, espacio y acomodo a fotógrafos anónimos, profesionales o no, cuya obra permanece inédita y desconocida en el mercado internacional. La segunda, en otra línea temática dentro del proyecto, colaborar con autores que, por un motivo u otro, bien por su personalidad, sus creaciones o su universo expresivo, encajan a la perfección en la idiosincrasia de **STANDARD**.

La editorial Standard Books está fundada por Román Yñán y Txema Alguacil. Román es fotógrafo freelance y responsable de fotografía de rodaje para diferentes directores cinematográficos. Su obra personal ha sido expuesta y publicada en diferentes ciudades del panorama nacional e internacional, Txema es fundador y director creativo de INOCUO THE SIGN. Su obra se mueve en el entorno de la ilustración y la animación desde la vertiente comercial a la obra más personal.

El **LLIBRE ANDERGRAUN** está diseñado por LA MOSCA. Un reconocido estudio de diseño gráfico afincado en Barcelona.

L'obra cinematogràfica d'Albert Serra a la FILMOTECA

Coincidint amb l'exposició **Albert Serra. El cinema en llibertat** organitzada a Arts Santa Mònica, la FilmoTeca de Catalunya presenta tots els films d'Albert Serra. Des de la realització de *Crespià*, el seu primer llargmetratge, que projectem en sessió única per cortesia de l'autor, l'obra d'Albert Serra ha adquirit una ressonància extraordinària gràcies a la repercussió crítica obtinguda per *Honor de cavalleria* i *El cant dels ocells*.

A més d'aquests tres llargmetratges, la retrospectiva inclou els curtmetratges *Sant Pere de Rodes*, *Fiasco*, *L'Alto Arrigo*, *Lectura d'un poema*, *Bauçà*, *Rússia* i, el documental de Mark Peranson titulat *Waiting for Sancho* (2008).

La nostra retrospectiva va acompanyada d'una **taula rodona** organitzada en col·laboració amb l'Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics, que tindrà lloc el **dijous 10 de juny**, a les 19.30 h, la Sala de projeccions de la FilmoTeca (Av. de Sarrià, 33), amb la participació de Joana Hurtado, Imma Merino, José Enrique Monterde i Albert Serra.

Els dies i horaris de projecció són els següents:

<i>Crespià</i> . Albert Serra, 2003. Catalunya. VC	7 juny (19:30)
<i>Honor de cavalleria</i> . Albert Serra, 2006. Catalunya. VC	8 juny (19:30) 9 juny (17:30)
<i>El cant dels ocells</i> . Albert Serra, 2008. Catalunya. VC	9 juny (19:30) 10 juny (22:00)
<i>Waiting for Sancho</i> . Mark Peranson, 2008. Catalunya. VC	9 juny (22:00)
Sessió de curtmetratges d'Albert Serra: <i>Sant Pere de Rodes</i> + <i>Fiasco</i> + <i>L'Alto Arrigo</i> + <i>Lectura d'un poema</i> + <i>Bauçà</i> + <i>Rússia</i> .	10 juny (19:30)

_RTS S_NT_ MÒNIC_

EXPOSICIÓ-ARTS SANTA MÒNICA – espai BALCÓ (PLANTA 01)

Presentació a premsa, 26 de maig del 2010 a les 12H

Inauguració, 26 de maig del 2010 a les 19H

Exposició oberta del 26 de maig al 27 de juny del 2010

Cicle ALBERT SERRA a la Filmoteca de Catalunya www.gencat.cat/cultura/filmoteca/

Cicle Radicals Lliure_PULGASARI d'ALBERT SERRA www.teatrelliure.com

Per a qualsevol aclariment, entrevistes, imatges, no dubteu a contactar-nos:

Neus Purí

T 93 556 53 14 (directe) - 93 316 28 10 ext.13441 npuric@gencat.cat comunicació i premsa **Arts Santa Mònica**

Cristina Suau

T 93 316 28 10 ext.13442 csuau@gencat.cat comunicació i premsa **Arts Santa Mònica**
