

Dossier de prensa

CaixaForum Lleida

Del 12 de febrero al 19 de julio de 2015

Dossier de prensa

La Obra Social "la Caixa" propone un viaje al fascinante mundo de uno de los creadores más importantes de la historia del cine

GEORGES MÉLIÈS

LA MAGIA DEL CINE

«Las películas tienen el poder de capturar los sueños.» Georges Méliès (1861-1938) introdujo la magia y la ficción en el cine cuando este aún daba sus primeros pasos y era prácticamente solo documental. La contribución del cineasta francés al séptimo arte es fundamental. Fue dibujante, mago, director de teatro, actor, decorador y técnico, así como productor, realizador y distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. Reinó en el mundo del género fantástico y del trucaje cinematográfico durante casi veinte años antes de caer en el olvido y la ruina económica, que le llevaron a destruir los negativos de todas sus películas. La Obra Social "la Caixa" presenta *Georges Méliès. La magia del cine*, la primera gran muestra en nuestro país dedicada al primer ilusionista del cine. Incluye más de 140 objetos –películas, fotografías, dibujos, pósteres y aparatos– así como 23 filmes, con especial atención por *Le voyage dans la Lune* (1902). La muestra se ha llevado a cabo con la colaboración de La Cinémathèque Française, que cuenta con la colección más importante a escala mundial de objetos de Méliès. Como es habitual en las exposiciones que programa la Obra Social "la Caixa", se ha previsto una amplia y renovada programación de actividades complementarias, entre las que destacan las proyecciones de filmes en torno a Méliès –en colaboración con el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona i del Cinema Truffaut- y una actividad participativa para que el visitante cree su propia película inspirándose en los trucos de este maestro del séptimo arte.

Georges Méliès. La magia del cine. Fechas: del 12 de febrero al 19 de julio de 2015. **Lugar:** CaixaForum Lleida (Av. Blondel, 3). **Organización y producción:** exposición organizada por la Obra Social "la Caixa" en colaboración con La Cinémathèque Française. **Comisariado:** Laurent Mannoni, director científico de Patrimonio y del Conservatorio de Técnicas de La Cinémathèque Française.

 @CaixaForum #expoMéliès

Lleida, 11 de febrero de 2014. El director de Banca de Instituciones de "la Caixa" a Lleida, Geremi Camí; y el director científico de Patrimonio y del Conservatorio de Técnicas de La Cinémathèque Française, Laurent Mannoni, inauguran esta tarde la exposición *Georges Méliès. La magia del cine*, un homenaje a quien ha sido considerado como el primer ilusionista del cine.

Dentro de su programación cultural, la Obra Social "la Caixa" presta una atención preferente a las manifestaciones artísticas fundamentales en la formación de la sensibilidad contemporánea. En esta línea se enmarcan las exposiciones dedicadas al cine, que, junto con la fotografía, constituye la forma artística más característica del siglo xx. Así, la entidad ha dedicado muestras retrospectivas a grandes nombres del mundo del cine, como Charles Chaplin y Federico Fellini, y ha realizado proyectos como *El efecto del cine. Ilusión, realidad e imagen en movimiento*, que relacionaba la obra de los pioneros del cine con artistas contemporáneos a partir, precisamente, del ejemplo de Méliès.

Y es que la obra de Georges Méliès (1861-1938) aún es vigente hoy día, en especial en las producciones de los grandes creadores de Hollywood, porque, como afirmaba él mismo en 1933, «¿quién puede vivir sin *féerie*, sin un poco de fantasía?». La película *La invención de Hugo* (2011), con la que Martin Scorsese le rendía un merecido homenaje, ha vuelto a situar en primer plano la vida y la obra de Méliès.

Vers les étoiles [Hacia las estrellas], 1906
© La Cinémathèque française. © Georges Méliès,
VEGAP Barcelona, 2014. Foto: Stéphane Dabrowski

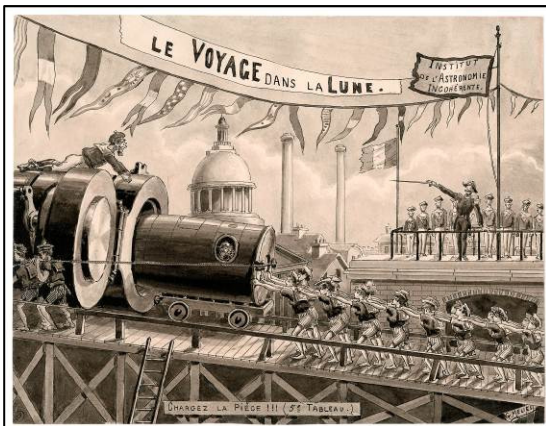
Hijo de un empresario del calzado, Georges Méliès (1861-1938) fue dibujante, mago, constructor de artefactos, director de teatro, actor, decorador y técnico, así como productor, realizador y distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. Reinó en el mundo del género fantástico y del trucaje cinematográfico durante casi veinte años, resultando fundamental su contribución al séptimo arte: introdujo el sueño, la magia y la ficción en el cine cuando este daba sus primeros pasos y era solo documental.

Frente al cine de carácter documental de los hermanos Lumière, el acto fundacional de Méliès consistió en combinar el universo de Jean-Eugène Robert-Houdin, el padre de la magia moderna, con la cinematografía de Marey, así como en un decidido impulso al cine como espectáculo.

Como genio de los efectos especiales, Méliès aplicó en el cine trucos de magia y la técnica de la linterna mágica: pirotecnia, efectos ópticos, desplegables horizontales y verticales, paradas de cámara, fundidos encadenados, sobreimpresiones, efectos de montaje y de color... Es como si este virtuoso de la técnica lo hubiera inventado y usado todo.

Méliès vivió unos años dorados, de extraordinaria popularidad, que culminaron con el estreno, en 1902, de *Le voyage dans la Lune* (Viaje a la Luna), filme que vieron millones de espectadores. Desgraciadamente, la expansión de la industria cinematográfica y la aparición de grandes empresas como Pathé y Gaumont llevaron a Méliès a la ruina y el olvido. En 1923, totalmente arruinado, destruyó los negativos de todas sus películas. Acabó vendiendo juguetes en la parisina estación de Montparnasse y más adelante se refugió en un asilo de Orly. El periodista Léon Druhot le reconoció en la estación, y a partir de aquel momento su obra empezó a ser valorada y recuperada de nuevo.

Objetivo: revivir la magia del cine de Méliès

Georges Méliès. «¡Carguen! (5.º cuadro). Instituto de Astronomía Incoherente», c. 1930. Reconstrucción de una escena de *Le voyage dans la Lune* [Viaje a la Luna, 1902] La Cinémathèque française. © Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2014 Foto: Stéphane Dabrowski

¿De dónde proviene Méliès? ¿Cómo forjó su extraordinario universo? ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? Esta muestra da respuesta a todas estas cuestiones y demuestra que la génesis del mundo meliesiano se encuentra en los propios orígenes del cine: sombras animadas, linterna mágica, fantasmagoría, cronofotografía, magia y fantasía.

La exposición permite profundizar en las raíces culturales, estéticas y técnicas de Méliès. La muestra está dividida en tres grandes ámbitos. El primero de ellos vincula su forma de entender el cine con sus antecedentes históricos (teatro de sombras, fantasmagorías y linterna mágica), introduciéndonos en su universo creativo.

Méliès entendía el cine como una obra total, por lo que el segundo ámbito de la muestra nos explica cómo convierte el cine en un medio de expresión personal: diseñaba los decorados y el vestuario, y escribía los guiones de sus filmes, en los que también hacía de actor, cámara, montador, productor, distribuidor y empresario. Uno de los principales atractivos de la exposición es poder conocer

cómo se gestaron algunas de sus películas más conocidas y revivir la sensación de las primeras proyecciones.

La exposición ofrece un último ámbito que incide en cómo Méliès es olvidado por la industria y cómo resucita años más tarde. Así, destaca su papel primordial en la evolución de la historia del cine, un valor que llega hasta nuestros días gracias al filme de Scorsese *Hugo*, que cierra la exposición.

Georges Méliès. La magia del cine ha sido posible gracias a la colaboración de La Cinémathèque Française. Fundada en 1936, cuenta con la colección más importante a escala mundial de dibujos, películas, aparatos, vestuario y objetos de Georges Méliès, así como con un extenso y valioso fondo de imágenes y objetos relacionados con los inicios del cine.

En total, la muestra presenta 142 piezas, entre ellas 14 filmes originales del cineasta francés, algunos de los cuales han sido restaurados y digitalizados expresamente para esta muestra. También se proyectaran nueve películas de contemporáneos como los hermanos Lumière, Étienne-Jules Marey y Thomas Edison. La exposición se completa con 38 fotografías, así como dibujos, grabados y pósters.

También podrá contemplarse una selección de aparatos, copias manipulables que permitirán a los visitantes descubrir los efectos que crean dichos ingenios. Por último, cabe destacar distintas piezas, como el cinematógrafo original de los hermanos Lumière o la maqueta del estudio de Montreuil de Méliès.

Georges Méliès. La magia del cine se completa con la publicación del catálogo de la muestra, una monografía en profundidad que permite llenar el vacío existente en la bibliografía sobre Georges Méliès en nuestro país.

Como es habitual, la Obra Social "la Caixa" ha preparado un completo y diverso programa de actividades relacionadas con *Georges Méliès. La magia del cine*. Además de la ya tradicional conferencia inaugural a cargo del comisario Laurent Mannoni y de un ciclo de conferencias sobre la figura del creador, se ha programado un ciclo de cine en

La source enchantée [*La fuente encantada*], 1892 © Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, en depósito en La Cinémathèque française. Foto: Stéphane Dabrowski

torno a Méliès, que tendrá lugar en el Cinema Truffaut y en el que también colabora el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona.

Con el objetivo de fomentar la participación activa del público, también se ha creado el concurso Participa Méliès, una actividad abierta a todas las personas que dispongan de un dispositivo para grabar, para que creen sus propios videos basados en algunos de los trucos típicos de la cinematografía de Méliès.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

1. LAS RAÍCES DEL CINE DE GEORGES MÉLIÈS: EL ARTE DEL ENGAÑO

Sombras chinescas, linterna mágica, fantasmagoría, ilusiones ópticas, discos estroboscópicos, fotografía animada: «la escritura del movimiento», nacida en las cavernas prehistóricas, se convierte en tema central a partir del siglo XVII. La iconografía móvil del «arte del engaño», repleta de diablos y monstruos inquietos, de vistas diurnas y nocturnas, produjo una extraña cosmogonía que impregnó profundamente la obra del mago Méliès.

En cuanto al cinematógrafo —en realidad una fusión de procedimientos inventados por otros (Étienne Jules Marey, Thomas Edison, Émile Reynaud)—, Méliès se apropió de él al instante para crear una nueva fantasmagoría, más dinámica, gracias a la invención del trucaje, lo que hoy denominamos *efectos especiales*. Fue así como Méliès creó al mismo tiempo el espectáculo cinematográfico, la película de efectos especiales y el cine de ficción.

★ Sombras chinas, linterna mágica y fantasmagorías

La idea de crear sombras animadas con las manos, o de recortar y articular figuras para después situarlas entre una fuente luminosa y una tela blanca y así poder observar la proyección de las siluetas, constituye una de las primeras conexiones directas entre el movimiento, la luz y la puesta en escena teatral.

La linterna mágica, inventada a mediados del siglo XVII y muy popular hasta la aparición del cine, es un instrumento óptico que permite proyectar en una pantalla, en una sala a oscuras, imágenes fijas o móviles pintadas sobre vidrio. Méliès, que también fue «linternista», quiso rendir homenaje a estas proyecciones luminosas en 1903 en su película *La Lanterne magique* (La linterna mágica).

Durante la década de 1790, algunos físicos y magos idearon un nuevo género de espectáculo luminoso: la fantasmagoría. Proyecciones detrás de la pantalla o sobre humo, imágenes animadas y en volumen que se hacían más grandes o más

pequeñas en deslizar la linterna sobre unos raíles, personajes luminosos animados que atravesaban la pantalla en todas direcciones, o que aparecían en el fondo de la sala, se acercaban a los espectadores a una velocidad sorprendente y sobre desaparecían. Estas visiones perturbadoras solían ir acompañadas de música, y alusiones acústicas, efectos pirotécnicos y trucos de magia.

Georges Méliès fue un gran amante de todos estos espectáculos y frecuentó varios cafés de París donde se ofrecían a finales del siglo XIX. Podemos afirmar, pues, que la fantasmagoría, precursora de las películas de terror, las sombras chinescas y los espectáculos de linterna mágica se convirtieron fuentes de inspiración del universo meliesiano.

★ **La perspectiva**

El descubrimiento de la perspectiva se sitúa en el Renacimiento, aunque fue en el siglo XVIII cuando aparecieron los instrumentos que permitían apreciar sus efectos: cajas de óptica, cámaras oscuras, etc. La sensación del paso del tiempo, típicamente cinematográfica, era transmitida mediante vistas ópticas diurnas y nocturnas; la realidad se deformaba con anamorfosis que debían ser interpretadas a través de espejos, y en la segunda mitad del siglo XVIII Martin Engelbrecht ofrecía los primeros efectos de relieve con sus maravillosos teatros de perspectiva. Georges Méliès encuadró sus películas como Engelbrecht, con decorados sucesivos y en ocasiones móviles.

★ **La estroboscopia**

El fenaquistiscopio o disco estroboscópico, desarrollado en 1832 por dos investigadores al mismo tiempo, el belga Joseph Plateau y el austríaco Simon Stampfer, permitía ilustrar el fenómeno de la persistencia de las impresiones luminosas en el ojo y en el cerebro. Resultó ser la base de la técnica cinematográfica. La iconografía producida por los discos estroboscópicos era muy dinámica, divertida y moderna. Por su carga estrafalaria y absurda, algunas de aquellas imágenes animadas anunciaban ya el universo de Méliès. Por su parte, el praxinoscopio, inventado por Émile Reynaud en 1876 y patentado en 1877, ofrecía la posibilidad de crear la ilusión del movimiento a partir de imágenes fijas. Con un praxinoscopio mejorado convertido en «teatro óptico», Reynaud fue el artífice de la primera proyección pública y de pago de imágenes animadas.

★ **La estereoscopia**

El principio de la estereoscopia fue descubierto por el inglés Charles Wheatstone antes incluso de la aparición del daguerrotipo. En un principio, dos dibujos parecidos, aunque ligeramente desplazados uno respecto de otro, eran observados a través de dos lentes; más adelante este sistema se aplicó a la imagen fotográfica, con lo que pudo mostrarse todo un mundo nuevo de muy

marcado relieve. Este mismo principio es el que nos permite hoy en día disfrutar del cine en 3D.

★ La fotografía del movimiento

La fotografía del movimiento, junto con la estereoscopia, fue una de las grandes obsesiones de la segunda mitad del siglo XIX. Un fotógrafo inglés, Eadweard Muybridge, logró obtener series de fotografías instantáneas sucesivas que mostraban el galope de un caballo. Por su parte, el médico francés Étienne Jules Marey, tras explorar el movimiento a través del método gráfico, utilizó en 1882 una primera cámara cronofotográfica, muy moderna, para grabar una serie de imágenes secuenciales en una sola placa de cristal sensible. En 1889, Marey obtuvo las primeras series de imágenes en cintas de celuloide. Esta fue la innovación decisiva que permitió el nacimiento del cine como arte, técnica e industria. Marey fue también el primero en grabar los movimientos de los magos y en «trucar» las fotografías animadas, como posteriormente hizo Méliès.

El kinetoscopio de Thomas Edison, concebido junto con su asistente Dickson, era una máquina que funcionaba con monedas y permitía ver una película cinematográfica de 35 milímetros. Pese a carecer de proyección, ya que simplemente la película se miraba dentro del aparato, supuso un gran adelanto. La primera sala de kinetoscopios abierta al público, el Kinetoscope Parlor, fue inaugurada en Broadway el 14 de abril de 1894. En 1895, William Heise rodó *The Execution of Mary, Queen of Scots (La ejecución de María Estuardo, reina de Escocia)*, película en la que empleó por primera vez el trucaje de la parada de cámara, más adelante utilizado por Méliès.

2. MÉLIÈS, CINEASTA Y MAGO

Georges Méliès se adentró en el mundo de la fotografía animada a partir de 1890, aunque no se decidió a usar esta técnica hasta la primavera de 1896, cuando triunfó la proyección cinematográfica. Se compró entonces su primera cámara en Londres, realizó sus primeras películas, que proyectaba en su teatro Robert-Houdin o vendía a feriantes, e inició su abundante producción. Muy pronto hizo construir el primer estudio cinematográfico acristalado en Montreuil, un «teatro de poses» inteligentemente concebido, donde rodó la mayor parte de sus películas.

El genio de Méliès se desbordó a principios de la década de 1900 con cintas tan hábilmente trucadas que sus rivales toparon con muchas dificultades para imitarle. En 1902, *Le voyage dans la Lune (Viaje a la Luna)* se convirtió en todo un éxito internacional.

Méliès no fue únicamente un cineasta extremadamente inventivo, sino también un dibujante muy hábil. Gracias a sus numerosos esbozos conservados, podemos entender cómo se originaron y crearon sus películas.

★ La magia y la *féerie*

Antes de convertirse en uno de los cineastas más importantes de los inicios del cine, Georges Méliès fue un genio de la magia, faceta que cultivó a lo largo de toda su vida. Fascinado desde su infancia por los títeres, se inició en la prestidigitación durante una estancia en Londres, en la década de 1880, con dos grandes maestros: John Maskelyne y David Devant. En julio de 1888, ya en París y gracias a la fortuna de su padre, compró el pequeño teatro de su gran maestro, el mago Robert-Houdin, donde presentó sainetes ilusionistas llenos de fantasía y sorpresas. Allí desplegó inicialmente su portentosa imaginación, por ejemplo en *L'armoire du décapité récalcitrant* (*El armario del decapitado recalcitrante*, 1890), un sainete que incluía uno de los trucos más delirantes de todos los números de magia que llegó a presentar. Sobre aquel escenario, Méliès ejerció toda su imaginación, plasmó todo su temperamento e ideó todo tipo de trucajes mágicos, mecánicos, ópticos y catóptricos, de los que posteriormente se sirvió en sus películas. Méliès fue también un ferviente admirador de la *féerie*, un género de teatro basado en fábulas e historias fantásticas muy de moda en la segunda mitad del siglo XIX. Tanto la magia como la *féerie* fueron dos fuentes de inspiración fundamentales para el conjunto de su obra.

★ El cinematógrafo

La aparición del cinematógrafo Lumière supuso un momento importante en la vida de Georges Méliès. En 1895, el industrial de la fotografía Louis Lumière, aprovechando los adelantos tecnológicos de la época, perfeccionó los aparatos inventados por Marey, Reynaud y Edison, logrando combinar de forma satisfactoria la proyección (la vieja linterna mágica de Huygens) y la obtención de imágenes sucesivas del movimiento (la cronofotografía de Marey). La patente del cinematógrafo fue registrada el 13 de febrero de 1895, y la primera película, *La sortie des usines Lumière* (*La salida de la fábrica Lumière*), fue rodada en el mes de marzo de aquel mismo año en Lyon.

La primera proyección cinematográfica pública se organizó en el Salon Indien del Grand Café del Boulevard des Capucines de París, el 28 de diciembre de 1895, causando sensación: «Todos nos quedamos boquiabiertos, estupefactos», declaró Méliès. La proyección cronofotográfica o cinematográfica dio rápidamente la vuelta al mundo, como en el siglo XVII lo hiciera la linterna mágica.

★ **Méliès cineasta**

La primera película filmada por Méliès en 1896 no fue más que un plagio de los hermanos Lumière, pero pronto rodó *Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin* (Escamoteo de una dama en el Robert-Houdin, 1896), un filme de trucajes que consagró la fusión, precoz y decisiva, de la magia y el cine. La extraordinaria cosmogonía que ya había puesto en escena en el teatro Robert-Houdin quedaba registrada en la película: la magia de épocas remotas, la fantasmagoría de Robertson, etc. Su universo diabólico, de una velocidad extrema, donde se combinaban el terror y la risa, estaba lleno de diablos, esqueletos, fantasmas y demonios que evolucionaban ante unos decorados de perspectivas forzadas: el cine se reencontró con sus orígenes ancestrales, los de la linterna mágica.

A comienzos del 1897, Georges Méliès hizo construir en su propiedad de Montreuil-sous-Bois un estudio acristalado para rodar las películas. Lo usó hasta el final de su carrera cinematográfica pero, desgraciadamente, fue destruido al acabar la Segunda Guerra Mundial.

Fue en ese estudio en el que realizó sus películas de trucajes. Sobreimpresión, fundiciones encadenadas, montaje, fondos negros, primeros planos con diferencia de escala, efectos pirotécnicos, ilusionismo ... Cuerpos cortados, aplastados, explosionados; cabezas y extremidades separados del cuerpo pero con vida; multiplicación, permutación, transformación o levitación de personajes y objetos ... Los trucajes de Méliès anticipaban los efectos especiales, hechos hoy con medios digitales: George Lucas, Steven Spielberg y Martin Scorsese se inspiran a menudo en el maestro y consideran que fue el mago de Montreuil quien abrió la caja de Pandora.

★ ***Le voyage dans la Lune***

La película más conocida de Méliès es *Le voyage dans la Lune* (*Viaje a la Luna*), rodada en el estudio de Montreuil en 1902. Está inspirada en varias fuentes, entre otras Julio Verne, H. G. Wells, atracciones de feria y una opereta que Offenbach presentó en 1875 en el Théâtre de la Gaîté. La producción se alargó durante meses, exigiendo una importante inversión. La cinta, de 260 metros (es decir, unos 13 minutos de proyección), incluye 30 cuadros o escenas. Abundan sorprendentes trucajes como por ejemplo la famosa secuencia en que la Luna recibe el impacto del obús en el ojo, o el cuadro donde los astrónomos sueñan con la Osa Mayor, cuyas siete estrellas son rostros femeninos. *Le voyage dans la Lune* dejó al mundo fascinado. Se hicieron tantas copias ilegales del filme, especialmente en Estados Unidos, que Méliès tuvo que abrir una sucursal en aquel país para proteger sus derechos.

★ **Viajes fantasmagóricos**

En la obra de Méliès, que era un gran amante de la figura de Mefistófeles, siempre aparecen una serie de fantasmas, diablillos, gnomos, brujas, demonios, monstruos, espectros y esqueletos que hacen de las suyas para hacer tambalear el orden establecido, pero también hay hadas, genios y crucifijos para mantenerlos a raya. Méliès recurre a la iconografía de la linterna mágica, de la *féerie* y de la fantasmagoría para construir su arte. Todas sus películas están llenas de vida, de movimiento y de detalles: Méliès tenía horror al vacío y a la lentitud, como también a la muerte, aunque, paradójicamente, fuera un tema recurrente en su obra. En las manos del mago Méliès, el rey de los trucajes, el cine se convirtió en un poder chamánico.

Su «lógica del absurdo» se prestaba particularmente al tema de los viajes. Su adaptación de *Les Aventures de Robinson Crusoe* (Las aventuras de Robinson Crusoe, 1902) se basa en el mismo principio narrativo que *Voyage dans la Lune* (Viaje a la luna): llegada a una tierra hostil, peripecias con los autóctonos, fuga, regreso al país, charanga y desfiles, apoteosis ... en 1904 también adaptó la obra de teatro *Voyage à travers l'impossible* (Viaje a través de lo imposible), con el subtítulo "Aventura inverosímil de un grupo de sabios de la Sociedad de Geografía Incoherente". En el caso de *À la conquête du Pôle* (A la conquista del Polo, 1911), el profesor Mabouloff viaja al Polo Norte en su «aerobús» a pesar del riesgo de ser devorado por el Gigante de las Nieves. Maquinaria teatral, desplegables panorámicos horizontales y verticales, maquetas, sobreimpresiones, fundidas encadenadas, paradas de cámara, efectos pirotécnicos: en la obra de Méliès, los viajes nunca son tranquilos

3. MUERTE Y RESURRECCIÓN DE MÉLIÈS

En 1912, por encargo de la poderosa empresa Pathé, Georges Méliès rodó sus tres últimas películas, que fueron todas ellas grandes fracasos financieros. No eran buenos momentos para fantasías y películas de trucajes: el realismo poético de Feuillade triunfaba en las pantallas, David W. Griffith imponía un nuevo ritmo en el cine mundial desde Estados Unidos, se acercaba la Primera Guerra Mundial... Las compañías cinematográficas francesas Pathé, Gaumont y Éclair se convirtieron en importantes monopolios con sólidas bases financieras, mientras que Méliès se negaba a transformar su pequeña empresa artesanal en «sociedad anónima».

En 1923, incapaz de devolver sus préstamos a Pathé, Méliès tuvo que vender su propiedad de Montreuil. Para ganarse la vida, empezó a trabajar en una pequeña tienda de juguetes en el vestíbulo de la estación de Montparnasse, donde le reconoció un periodista en 1926. En 1929 se organizó una gala en su honor, y al cabo de tres años se retiró con Jehanne d'Alcy (su esposa desde 1925) y su nieta al glacial castillo

de Orly, por aquel entonces propiedad de la Mutua del Cine. Murió en París el 21 de enero de 1938. El homenaje más reciente y espectacular a la figura de Georges Méliès ha sido la película *Hugo* (2011), de Martin Scorsese.

LA VIDA DE MÉLIÈS

Georges Méliès nació el 8 de diciembre de 1861 en París. A los 23 años, durante una estancia en Londres, quedó fascinado por la prestidigitación, y en 1888, al retirarse su padre del negocio familiar de calzado de lujo, recibió una considerable fortuna con la que pudo adquirir el teatro del mago Robert-Houdin. En aquel pequeño teatro creó sainetes mágicos con complejos trucajes que, posteriormente, le sirvieron para el cine.

A finales de 1895 descubrió el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que le cautivó. Cuando ellos se negaron a venderle su aparato, Méliès recorrió a un óptico londinense, Robert William Paul, que había inventado una cámara. A su regreso a París rodó sus primeras cintas, y en mayo de 1896 empezó a realizar sus primeras películas trucadas, como *Le manoir du diable* (*La mansión del diablo*) y *Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin* (*Desaparición de una dama en el Robert-Houdin*).

Georges Méliès en 1895, a los 34 años de edad © La Cinémathèque Française. Foto: Stéphane Dabrowski

El público, fascinado, quería más. Para dar respuesta a aquel gran éxito, Méliès hizo construir en la propiedad familiar de Montreuil-sous-Bois, sin reparar en gastos, un estudio de cine completamente acristalado. En 1902, con *Le voyage dans la Lune* (*Viaje a la Luna*), se convirtió en uno de los más solicitados. Pero la duplicación ilegal de este filme alcanzó tales proporciones en Estados Unidos que Méliès tuvo que enviar a Nueva York a su hermano Gaston para abrir una sucursal en representación de la marca Méliès Star Film.

El año 1908 fue el de su máximo esplendor: en el estudio de Montreuil se filmaron más de 50 películas. Pero también supuso el inicio del declive de Méliès, que se vio superado por la producción masiva de Pathé y Gaumont y por la llegada de cineastas extraordinariamente dotados, como por ejemplo Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, el español Segundo de Chomón (especializado como él en películas de trucajes) y David W. Griffith en Estados Unidos. Pathé produjo en 1911 y 1912 las últimas cintas de Méliès, que fueron un absoluto fracaso pese a la magnífica *À la conquête du Pôle* (*A la conquista del Polo*).

En 1917, intentó la reconversión al teatro sin éxito, y en 1922 tuvo que vender la propiedad de Montreuil. En 1925, la sala Robert-Houdin fue derribada. Desesperado y

totalmente olvidado por el público y la profesión, Méliès destruyó todos los negativos de sus películas.

Tras casarse en segundas nupcias con una de sus primeras actrices, Jehanne d'Alcy, encontró trabajo como vendedor de juguetes en el vestíbulo de la estación de Montparnasse, en París, donde un periodista le reconoció por casualidad en 1926. Aquel encuentro casual supuso su redescubrimiento, que se produjo especialmente a raíz de la Gala Méliès, celebrada en 1929 en la sala Pleyel, donde pudieron proyectarse ocho de sus películas, milagrosamente recuperadas. Murió el 21 de enero de 1938.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

PARA EL PÚBLICO GENERAL

CONFERENCIA INAUGURAL

Miércoles 11 de febrero, a las 19 h

“Georges Méliès. La magia del cine”

Laurent Mannoni, comisario de la exposición y director científico del Patrimonio del Conservatoire des Techniques de La Cinémathèque française

La conferencia será impartida en francés. Habrá servicio de traducción simultánea al catalán. Actividad gratuita

CICLO DE CONFERENCIAS

“UN VIAJE A LA FANTASÍA. GEORGES MÉLIÈS Y EL CINE DE LA FASCINACIÓN”

Jueves 26 de febrero, a las 19 h

“Méliès y el primer cine de fascinación”

Joan M. Minguet, profesor de arte contemporáneo e historia del cine de la Universidad Autónoma de Barcelona

Jueves 5 de marzo, a las 19 h

“Méliès dibujante. El universo fantástico de su cine y la cultura visual de su tiempo”

Magdalena Brotons, profesora de Historia del arte y del cine en la Universidad de las Illes Balears

Jueves 12 de marzo, a las 19 h

“El mago Méliès en los circos, teatros, cines, cafés y otros antros de la Península”

Begoña Soto Vázquez, profesora de Historia de los medios audiovisuales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Jueves 19 de marzo, a las 19 h

“El lado oculto de la luna. Méliès antes y después del cine”

Luis Alonso, profesor de historia del cine y medios de comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Coordinación del ciclo: Joan M. Minguet

Precio per conferencia: 4 €

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

CICLO DE CINE: NADA ES LO QUE PARECE! MAGOS Y MAGIA, ENTORNO A GEORGES MÉLIÈS

Este ciclo de cine rinde homenaje a Georges Méliès y a su amor por la magia y los magos

Jueves 7 de mayo, a las 19 h

La invención de Hugo (Hugo)

Martin Scorsese, EUA (2011), 127 min. VOSE. Aventuras

Jueves 14 de mayo, a las 19 h

El gran Houdini (Houdini)

George Marshall, USA, (1953), 106 min. VOSE. Drama

Jueves 21 de mayo, a las 19 h

El rostro (Ansiktet)

Ingmar Bergman, Suecia (1958), 102 min. VOSE. Drama

Jueves 28 de mayo, a las 19 h

La doble vida del faquir

Esteve Riambau y Elisabet Cabeza, España (2005), 100 min. Documental

Presentación y coloquio: Sandro Machetti, profesor de Historia del cine de la Universitat de Lleida. Precio por proyección: 4 €

VISITAS COMENTADAS PARA EL PÚBLICO GENERAL

Todos los sábados, a las 19 h

Precio: 3 €

VISITAS COMENTADAS PARA COLECTIVOS

Horario a convenir. Precio por grupo: 60 € (25 personas como máximo). Servicio de intérpretes de lengua de signos catalana o española en las visitas guiadas a la exposición dirigidas a colectivos con discapacidad auditiva.

CAFÉ TERTULIA CON LAS ARTES

Lunes 9 de marzo, 13 de abril y 18 de mayo, de 17.30 a 19.30 h
Después de la visita comentada a la exposición compartiremos impresiones en una tertulia acompañada de un café. Precio: 4 €

PARA PROFESORES

Presentación de los recursos educativos de la exposición

Miércoles 11 de febrero, a las 18 h

La presentación incluirá una visita guiada a la exposición a cargo de Alexis Borràs, autor del proyecto educativo de la exposición. Es necesario realizar inscripción en el teléfono 973 27 07 88

PERA ESCOLARES

Visitas dinamizadas y comentadas Más información en el teléfono 973 27 07 88 e inscripciones en www.eduCaixa.com

PARA GRUPOS DE ESPLAIS Y CASALES DE VERANO

VISITAS-TALLER

Del 29 de junio al 17 de julio, de lunes a viernes. Horario a convenir. Más información e inscripciones en el teléfono 973 27 07 88

Precio por grupo: 18 € (30 personas como máximo)

PARA FAMILIAS

Concierto familiar

De la magia a la luna +5

Sábados 7 y 14 de marzo a las 17.30 h

Te proponemos conocer las películas de Georges Méliès con música en directo, tal como se hacía en la época pero con música de hoy creada por Mamut Cine.

Precio: 6 €

Visita taller

De la magia al cine +5

30 y 31 de marzo y 1 de abril, a las 12 h

30 de junio y 7 y 14 de julio, a las 19 h

Itinerario por la exposición con actividades y propuestas participativas que te descubrirán trucos y secretos que se esconden tras las películas de Georges Méliès, el mago del cine. Precio: 2 €. Los niños y niñas deben ir acompañados de un adulto.

NOCHE DE LOS MUSEOS

Sábado 16 de mayo

Horario especial de visita de la exposición: de 10 a 24 h

Para el público familiar

Visita-taller. De la magia al cine +5

A las 18 h

Los niños y las niñas deben ir acompañados de una adulto

Visitas comentadas para el público general

A las 19 y las 22 h

Actividades gratuitas

PROYECTO ON-LINE

Participa Méliès. Imaginación al poder

Quieres demostrar tu ingenio y tu creatividad? ¿Quieres que tu obra se pueda ver en CaixaForum? Inspírate en los trucajes de Georges Méliès, haz un vídeo que ilusione los espectadores y envíalo a la web del concurso: www.participamelies.com

GEORGES MÉLIÈS

LA MAGIA DEL CINE

Del 12 de febrero al 19 de julio de 2015

CaixaForum Lleida

Blondel, 3
25002 Lleida
Tel.: 973 27 07 88

Horario:

De lunes a sábado, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 11 a 14 h

Servicio de Información

Obra Social "la Caixa"
Tel. 902 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.lacaixa.es/obrasocial

Venta de entradas:

www.CaixaForum.com/agenda
Entradas también disponibles en
CaixaForum en horario de atención
al público

Más información:

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"
Maribel Tost i Estivill - mitost@fundaciolacaixa.org / 973 28 81 42
<http://www.lacaixa.es/obrasocial>

Sala de Prensa Multimedia

<http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/>