

CINEMA ICRE: LA MAGIE CALDER

Projecció

Lloc: Vídeo Instan, carrer de Viladomat, 239 – 08029 Barcelona

Dia: dilluns, 2 de març de 2020

Hora: 19:30 hores

Avui, la proposta de l'ICRE és una mica diferent.

LA MAGIE CALDER és el títol d'un recull de tres interessants documentals sobre l'artista Alexander Calder que el director portuguès Carlos Vilardebó va realitzar entre 1961 i 1974: **Le cirque de Calder** (1961, 19 min.), **Les mobiles de Calder** (1967, 30 min.) i **Les gauches de Sandy** (1974, 17 min).

Alexander Calder (1898-1977) va ser un escultor nord-americà, fill i nét d'escultors. La seva mare era, a més, pintora. Va estudiar enginyeria mecànica i el 1923 va assistir a la Lliga d'Estudiants d'Art de Los Angeles, on va rebre la influència dels artistes de l'escola.

És més conegut com l'inventor del mòbil o *chupin* (joguina mòbil penjant), un precursor de l'escultura cinètica i es considera un dels artistes més innovadors i enginyosos de el segle XX. També va elaborar obres esculturals immòbils, conegudes com *stabiles*. Tot i que els primers *chupines* i *stabiles* de Calder van ser relativament petits, poc a poc va anar orientant cap a la monumentalitat en els seus treballs posteriors. El seu talent ha estat reconegut en importants exposicions d'art contemporani en què va obtenir grans èxits econòmics i de crítica.

El director

Carlos Vilardebó és un director de cinema franco-portuguès, nascut a Lisboa el 16 de setembre de 1926. Després d'estudiar a París, Carlos Vilardebó va començar el 1946 com a sotsdirector de Jacques Becker, René Chanas, Pierre Billon, Julien Duvivier, Jean Grémillon, i després Agnès Varda. El 1948, va dirigir el seu primer curtmetratge, *Un dimanche*.

Director d'una vintena de pel·lícules de curt i mitjà llargmetratge d'art, i tantes pel·lícules per a televisió, Vilardebó és particularment conegut per *Le Cirque de Calder*, *La Petite Cuillère* i *Les Îles enchantées (As Ilhas Encantadas)*, el seu únic llargmetratge, el 1965.

El documental *Le cirque de Calder* permet respirar el gran encant personal del propi Calder, el plaer del joc del seu propi nen interior amb el moviment i el treball dels petits jugadors, exercint el paper de mestre de cerimònies, mentre que la seva dona fa anar el tocadiscs des d'un costat. El circ es troba ara al Museu Whitney de Nova York.

Le cirque de Calder

La fascinació d'Alexander Calder amb el circ va començar quan tenia vint-i-tants anys, quan va publicar les il·lustracions en un diari de Nova York de Barnum i circ de Bailey, per a això va celebrar una passantia d'un any. El 1926, a París, va començar a muntar el seu circ en miniatura i l'avantguarda parisenca es reunia en l'estudi de Calder per presenciar les funcions. Era, com va assenyalar el crític James Johnson Sweeney, un laboratori en el qual s'anirien desenvolupant algunes de les característiques més originals de la seva obra posterior.

El va anar muntant amb materials senzillíssims -draps, fusta, filferro, goma- i va crear una pista de circ que va anar poblant de tots els personatges que conformen una companyia completa. Tot fet a mà, i de tal manera que, sota la seva experta manipulació, podia realitzar una funció completa. Calder gaudia com ningú de la funció, donant vida a tots i cada un dels personatges -trapezistes, domadors, pallassos, llançadors de ganivet, lleons- i els posava veu, mentre la seva dona feia sonar en un tocadiscs, les típiques melodies circenses.

Periòdicament Calder ofería una funció del *Cirque Calder*, la qual van tenir el privilegi de presenciar i de gaudir-ne moltíssims assistents des de 1926. Piet Mondrian, Jean Cocteau, Joan Miró, Le Corbusier, Fernand Léger, Arp, Man Ray, Marcel Duchamp i altres van ser alguns dels adeptes. Les curioses funcions -que segurament van ser delicioses- es van seguir celebrant, a banda i banda de l'oceà, fins a la seva mort el 1976.

Va crear, ni més ni menys, que 55 personatges, cadascun d'ells amb la possibilitat de moviment. Per armar-lo va utilitzar principalment trossos de fusta, taps d'ampolla, filferro, paper, tela i altres materials igual de senzills. Durant tota la seva vida va usar material de rebuig, va ser un gran reciclador. Ens va ensenyar que qualsevol objecte o fragment és útil per expressar coses belles i expressives.

Hi havia pallassos, trapezistes que volaven, cavalls que sabien galopar, equilibristes que pujaven a un monocicle, gossos que saltaven, un elefant que tirava aigua per la boca, domadors, aixecadors de peses, lleons i cangurs. El circ va arribar a tenir tant d'èxit que el seu amo va començar a viatjar a altres ciutats per fer-ne presentacions. En cinc maletes transportava aquest món prodigiós que es desplegava com un micro-món davant els ulls dels curiosos.

CINEMA ICRE: LA MAGIE CALDER

Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura

CINE ICRE: LA MAGIE CALDER

Proyección

Lugar: Video Instan, calle Viladomat, 239-08029 Barcelona

Día: lunes 2 de marzo de 2020

Hora: 19:30 horas

Hoy, la propuesta de ICRE es un poco diferente.

LA MAGIE CALDER es el título de una recopilación de tres documentales interesantes sobre el artista Alexander Calder que el director portugués Carlos Vilardebó realizó entre 1961 y 1974: *Le cirque de Calder* (1961, 19 min.), *Les mobiles de Calder* (1967, 30 min.) y *Les gauches de Sandy* (1974, 17 min.)

Alexander Calder (1898-1977) fue un escultor estadounidense, hijo y nieto de escultores. Su madre también era pintora. Estudió ingeniería mecánica y en 1923 asistió a la Liga de Estudiantes de Arte de Los Ángeles, donde fue influenciado por los artistas de la escuela.

Es mejor conocido como el inventor del móvil o chupin, un precursor de la escultura cinética y es considerado uno de los artistas más innovadores e ingeniosos del siglo XX. También hizo esculturas inmóviles, conocidas como stables. Aunque los primeros chupines y establos de Calder fueron relativamente pequeños, gradualmente se movió hacia la monumentalidad en su trabajo posterior. Su talento ha sido reconocido en las principales exposiciones de arte contemporáneo en las que ha obtenido una gran aceptación económica y crítica.

El director

Carlos Vilardebó es un director de cine franco-portugués, nacido en Lisboa el 16 de septiembre de 1926. Después de estudiar en París, Carlos Vilardebó comenzó en 1946 como Director Adjunto de Jacques Becker, René Chanas, Pierre Billon, Julien Duvivier, Jean Grémillon, y luego Agnès Varda. En 1948, dirigió su primer cortometraje, *Un dimanche*.

Director de cerca de veinte largometrajes cortos y medianos, y tantas películas de televisión, Vilardebó es particularmente conocido por *Le Cirque de Calder*, *La Petite Cuillère* y *Les Îles enchantées* (As Ilhas Encantadas), su único largometraje, en 1965.

El documental *Le cirque de Calder* respira el gran encanto personal del propio Calder, el placer de interpretar a su propio niño interior con el movimiento y el trabajo de los pequeños jugadores, desempeñando el papel de maestro de ceremonias, mientras que su esposa se mueve de un lado a otro. . El circo se encuentra ahora en el Museo Whitney de Nueva York.

*Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura*

Le cirque de Calder

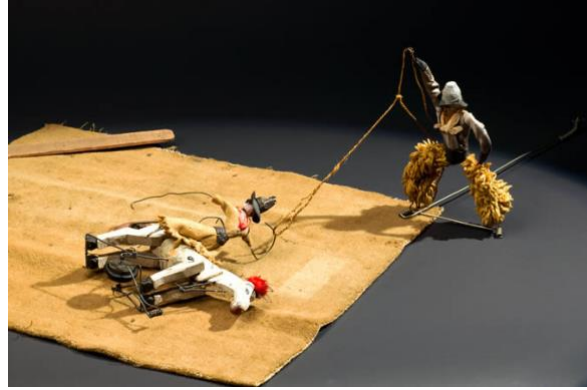
La fascinación de Alexander Calder con el circo comenzó cuando tenía veintiún años, cuando publicó las ilustraciones en un periódico neoyorquino del circo de Barnum y Bailey, para el que realizó una pasantía en el año. En 1926, en París, comenzó a armar su circo en miniatura, y la vanguardia parisina se reunió en el estudio de Calder para presenciar las funciones. Fue, como señaló el crítico James Johnson Sweeney, un laboratorio en el que se desarrollarían algunas de las características más originales de su trabajo posterior.

Lo ensambló con materiales simples (tela, madera, alambre, caucho) y creó una pista de circo que poblaba a todos los personajes que componen una compañía completa. Todo está hecho a mano, por lo que bajo su manejo experto podría realizar una función completa. Calder disfrutó, como ningún otro, del papel, dando vida a todos y cada uno de los personajes: trapecistas, domadores, payasos, lanzadores de cuchillos, leones, y los expresó, mientras su esposa sonaba en un tocadiscos, las típicas melodías de circo.

Calder ofreció periódicamente una función del Cirque Calder, que tuvo el privilegio de estar presente y disfrutado por muchos asistentes desde 1926. Piet Mondrian, Jean Cocteau, Joan Miró, Le Corbusier, Fernand Léger, Arp, Man Ray, Marcel Duchamp y otros fueron algunos de los adherentes. Las curiosas funciones, que seguramente eran deliciosas, continuaron celebrándose a ambos lados del océano hasta su muerte en 1976.

Creó, no más y no menos de 55 caracteres, cada uno con la posibilidad de movimiento. Utilizó principalmente piezas de madera, tapas de botellas, alambre, papel, tela y otros materiales para armarlo. A lo largo de su vida utilizó material de desecho, fue un gran reciclador. Nos enseñó que cualquier objeto o fragmento es útil para expresar cosas bellas y expresivas.

Había payasos, trapecios voladores, galopantes, jinetes que montan en monociclo, saltan perros, un elefante arroja agua por la boca, domadores, levantadores de pesas, leones y canguros. El circo tuvo tanto éxito que su maestro comenzó a viajar a otras ciudades para dar presentaciones. En cinco maletas llevaba este mundo prodigioso que se desarrolló como un micromundo ante los ojos de los curiosos.

CINEMA ICRE: LA MAGIE CALDER

ICRE CINEMA: LA MAGIE CALDER

Projection

Venue: Instan Video, Viladomat Street, 239 - 08029 Barcelona

Day: Monday, March 2, 2020

Time: 19:30 hours

Today, the ICRE proposal is a bit different.

LA MAGIE CALDER is the title of a compilation of three interesting documentaries about the artist Alexander Calder that the Portuguese director Carlos Vilardebó made between 1961 and 1974: *Le cirque de Calder* (1961, 19 min.), *Les mobiles de Calder* (1967, 30 min.) And *Les gauches de Sandy* (1974, 17 min.)

Alexander Calder (1898-1977) was an American sculptor, son and grandson of sculptors. Her mother was also a painter. He studied mechanical engineering and in 1923 attended the Los Angeles Art Student League, where he was influenced by the school's artists.

He is best known as the inventor of mobile or chupin, a precursor to kinetic sculpture and is considered one of the most innovative and ingenious artists of the 20th century. He also made still sculptures, known as stables. Although Calder's early chupines and stables were relatively small, he gradually moved toward monumentality in his later work. His talent has been recognized at major contemporary art exhibitions where he has gained significant economic and critical acclaim.

The director

*Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura*

Carlos Vilardebó is a Franco-Portuguese film director, born in Lisbon on September 16, 1926. After studying in Paris, Carlos Vilardebó began in 1946 as Deputy Director of Jacques Becker, René Chanas, Pierre Billon, Julien Duvivier, Jean Grémillon, and then Agnès Varda. In 1948, he directed his first short film, *Un dimanche*.

Director of about twenty short and medium-length feature films, and so many television films, Vilardebó is particularly well known for *Le Cirque de Calder*, *La Petite Cuillère* and *Les Îles enchantées (As Ilhas Encantadas)*, his only feature film, in 1965.

The documentary *Le cirque de Calder* breathes the great personal charm of Calder himself, the pleasure of playing his own inner child with the movement and work of the little players, playing the role of master of ceremonies, while his wife goes the turntable from one side. The circus is now at the Whitney Museum in New York.

Le cirque de Calder

Alexander Calder's fascination with the circus began when he was twenty-one, when he published the illustrations in a New York newspaper by Barnum and Bailey's circus, for which he held an internship in year. In 1926, in Paris, he started assembling his miniature circus, and the Parisian avant-garde was meeting at Calder's studio to witness the functions. It was, as noted by critic James Johnson Sweeney, a laboratory in which some of the most original features of his later work would be developed.

He assembled it with simple materials - cloth, wood, wire, rubber - and created a circus track that populated all the characters that make up a complete company. Everything is handmade, so that under his expert handling he could perform a complete function. Calder enjoyed, like no other, the role, bringing to life each and every one of the characters - trapeze players, tamers, clowns, knife throwers, lions - and voiced them, while his wife sounded on a turntable, the typical circus tunes.

Calder periodically offered a function of the *Cirque Calder*, which was privileged to be present and enjoyed by many attendees since 1926. Piet Mondrian, Jean Cocteau, Joan Miró, Le Corbusier, Fernand Léger, Arp, Man Ray, Marcel Duchamp and others were some of the adherents. The curious functions - which were surely delicious - continued to be celebrated on both sides of the ocean until their death in 1976.

He created, no more and no less than 55 characters, each with the possibility of movement. He used mainly pieces of wood, bottle caps, wire, paper, cloth and other materials to assemble him. Throughout his life he used waste material, was a great recycler. He taught us that any object or fragment is useful for expressing beautiful and expressive things.

There were clowns, flying trapeze horses, galloping horses, riders riding a unicycle, dogs jumping, an elephant throwing water through its mouth, tamers, weightlifters,

*Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura*

lions and kangaroos. The circus became so successful that its master began traveling to other cities to give presentations. In five suitcases it carried this prodigious world that unfolded like a micro-world before the eyes of the curious.

