

MANOEL DE OLIVEIRA

Exposición
y retrospectiva
de films

Fotógrafo

09.11.22

—28.02.23

Las más de cien imágenes que hoy se presentan en la exposición “Manoel de Oliveira, fotógrafo” son, sin duda, una de las grandes sorpresas que el archivo personal del director, depositado íntegramente en la Fundação Serralves (Oporto), tenía en reserva. Estas fotografías, tomadas entre finales de los años treinta y mediados de los cincuenta, almacenadas durante varias décadas y mayoritariamente inéditas, no solo nos descubren una faceta desconocida de Manoel de Oliveira —su actividad como fotógrafo—, sino que además abren nuevas perspectivas sobre cómo se desarrolló su carrera cinematográfica.

El paso de Oliveira por la imagen estática fue una etapa decisiva en su carrera como cineasta. Sus fotografías, en diálogo tanto con el pictorialismo como con el constructivismo y la estética experimental de la Bauhaus, se encuentran a medio camino entre la exploración de los valores clásicos de la composición y el espíritu moderno que inspira sus primeras obras.

El interés que de joven, el director mostró por la fotografía es muy probable que se debiera, en gran parte, a su amistad con António Mendes. Este reconocido fotógrafo amateur, estrechamente vinculado a la delegación norte del Grémio Português de Fotografia (Asociación Portuguesa de Fotografía) y los Salões Internacionais de Arte Fotográfica (Salones Internacionales de Arte Fotográfico), es el responsable de la fotografía de las cinco películas que van entre *Douro, faina fluvial*, comenzada en 1929 y terminada en 1931, y *Aniki Bóbo* (1942), todas rodadas en blanco y negro.

Su interés por la fotografía, que se desarrolló de forma paralela al cine, se intensificó a principios de los años cuarenta y solo se alejó de aquella cuando, tras la larga pausa de catorce años que siguió a *Aniki Bóbo*, finalmente volvió a la dirección con *O pintor e a cidade* (1956). Tras unas prácticas en AGFA, en Leverkusen (Alemania), en septiembre de 1955, en las que estudió el uso del color, Manoel de Oliveira asumió la dirección de fotografía de sus propias películas, y lo siguió haciendo hasta que rodó *O passado e o presente* (1972), un largometraje que marca un punto de inflexión en su carrera.

El interés de Oliveira por la fotografía coincide, pues, con un periodo en el que, tanto por motivos de censura como por no simpatizar con el régimen, no pudo disponer de los medios para llevar al cine muchos de

Sin título, c. 1944. Manoel de Oliveira.

Col.lección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

los guiones que escribió en aquella época. Hasta cierto punto, es posible que la fotografía fuera un sustituto circunstancial del cine, ya que muchas de estas imágenes parecen guardar una relación directa con algunos de los proyectos cinematográficos que no llevó a cabo. Un ejemplo de ello son las fotografías de la vendimia, que muestran los “Gigantes do Douro” (proyecto de 1934-1935), así como las imágenes de circo, tomadas el mismo año en que escribió el guion de “O saltimbanco” (1944), y que dialogan con los dibujos que António Cruz ejecutó en la preparación de este proyecto. También se muestran las fotografías de una joven muerta que darían origen a *O estranho caso de Angélica*, una película escrita entre 1952 y 1954, aunque no se rodó hasta el 2010. Las fotografías de aviación, de los años 1937 y 1938, también están relacionadas con un proyecto documental, hasta ahora desconocido, sobre los cursos de pilotaje del Aero Clube do Porto (Oliveira fue uno de sus primeros alumnos).

Empleada casi siempre artísticamente, la fotografía fue un instrumento de investigación y experimentación formal para Oliveira: otra forma de cuestionar, en una relación directa y a la vez complementaria con las películas (realizadas o idealizadas), y a la vez construir un lenguaje visual. Si bien la fotografía de Manoel de Oliveira fue una actividad influenciada por los movimientos estéticos que dominaban entonces la producción internacional —como lo demuestran las numerosas publicaciones sobre fotografía de la biblioteca personal del director—, también pone de manifiesto la voluntad de quienes estaban comprometidos con la explotación de todo el potencial de la cámara, con el eclecticismo como nota dominante en todas estas imágenes.

Además de las que podríamos denominar fotografías de estudio o de caballete, en las que la pose y la recomposición conviven con composiciones de objetos que dialogan con la tradición de las naturalezas muertas, en la exposición también se muestran otras imágenes que, más cercanas a la fotografía directa, podrían calificarse de realismo social, convertido en realismo poético.

Subrayando la tensión entre la objetividad mecánica y la subjetividad, algunas fotografías de calle, instantáneas de peatones o de trabajadores anónimos, contrastan con la tendencia pictórica de al-

gunos paisajes, donde lo que es naturalmente bucólico recibe una carga simbólica, en algunos casos, de parte de Oliveira, que trabaja la imagen para reforzar las formas, destacar el brillo y los contrastes o, por el contrario, suavizar el fondo y neutralizar superficies. Son ejemplos de ello algunas tiradas de la época, impresas por el propio director en una gran variedad de papeles, en las que podemos apreciar retoques y otras manipulaciones gráficas y químicas del positivo: tonos sepia, inversiones y reencuadres, sobreimpresiones y uso de tintas.

El interés por los fenómenos ópticos se extiende, en algunas imágenes, a una reflexión sobre el propio acto de fotografiar, una autorreferencialidad que descubrimos, concretamente, en los retratos. En ellos, Manoel de Oliveira captó su propia imagen reflejada (en el faro de un coche, en una llanta); también encontramos otro tipo de retratos, como una de las fotografías tomadas durante el casting para *Aniki Bóbbó*, en la que fotografiado y fotógrafo aparecen juntos en la misma imagen. Este aspecto es todavía más evidente en fotografías en las que se muestra material fotográfico (negativos, pruebas, una ampliación: la fotografía de una fotografía), u otras en las que la lente apunta a alguien que, al otro lado del objetivo, dispara con su propia cámara. En los retratos con pose también se aprecia que la fotografía capta, sobre todo, la relación entre la modelo y el fotógrafo, tal y como muestran las fotografías de Maria Isabel, la esposa del cineasta.

En su totalidad, las fotografías de esta exposición son, quizás, algunas de las primeras imágenes que formulan la desnaturalización de la representación que recorre el cine de Oliveira, en la que uno de los requisitos fundamentales es que la imagen, si no es —o no puede ser— consciente de sí misma, al menos se vea conscientemente a sí misma como una imagen.

No cabe duda de que estas fotografías, hasta ahora inéditas, añadirán un nuevo capítulo a la historia de la fotografía portuguesa de los años cuarenta. Sin embargo, como testimonio de un ejercicio efímero o, si lo preferimos, de unas “prácticas”, estas fotografías son, sobre todo, un valioso instrumento para entender mejor la forma en que Manoel de Oliveira, durante un periodo de diez años, asumió la dirección de la fotografía de sus propias películas. También

Sin título (retrato de Maria Isabel Carvalhais), c. 1939. Manoel de Oliveira.

Col.lección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

Sin título, n/d. Manoel de Oliveira.

Collección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

contextualizan, desde una perspectiva más amplia, la estricta composición y encuadre que, por lo general, caracterizan sus películas. Estas imágenes reflejan las polaridades fundamentales de su cine: tiempo y espacio, quietud y movimiento, narración y presentación, documentación y representación. Contemplando estas imágenes, es inútil querer averiguar dónde empieza el fotógrafo y dónde termina el cineasta, o definir estrictamente hasta qué punto a veces el primero puede haber sustituido al segundo. Lo importante es preguntarnos cómo se plasma en su obra esta convivencia entre dos formas de ver y de pensar.

António Preto
Comisario de la exposición

Manoel de Oliveira

Manoel Cândido Pinto de Oliveira nació el 11 de diciembre de 1908 en Oporto.

Cuando acabó el bachillerato, el joven Manoel de Oliveira se convirtió en un deportista famoso, tanto en el mundo del atletismo como en el de las carreras automovilísticas, en las que ganó varios premios en Portugal y en el extranjero. El 4 de diciembre de 1940 se casó con Maria Isabel Brandão Carvahais y vivieron juntos hasta la muerte de Maria Isabel, casi ochenta años después. Tuvieron cuatro hijos.

Su primera película, el documental mudo *Douro, faina fluvial*, inspirado en las sinfonías urbanas de la década de 1920, se presentó en el V Congreso Internacional de la Crítica, en Lisboa, en 1931. Durante la década de 1930, Oliveira intentó que le financiaran varios proyectos cinematográficos, la mayoría de los cuales nunca llegaron a hacerse realidad, pero sí dirigió algunos documentales cortos. En 1942 dirigió su primer largometraje, *Aniki Bóbó*, una adaptación del cuento de João Rodrigues de Freitas.

Después de un paréntesis de catorce años sin rodar, y tras haber asistido a un curso de cine en color en los estudios de Agfa-Gevaert AG en Alemania del Este, en 1956 dirigió el cortometraje en color *O pintor e a cidade*. Después, completó el primer período de su obra con un segundo largometraje, *Acto da primavera* (1962), un falso documental que recreaba una representación de la pasión de Cristo en un pueblo del norte de Portugal.

En el contexto del nuevo cine portugués de los años sesenta, Manoel de Oliveira fue aclamado como la principal figura de la nueva generación. Gracias a su carácter determinado, fue el primer director que recibió apoyo financiero, y rodó *O passado*

e o presente (1971), *Benilde ou a Virgem Mãe* (1974), *Amor de perdição* (1978) y *Francisca* (1981), cuatro adaptaciones que constituyeron lo que Oliveira denominó su "Tetralogía de los amores frustrados". Poco después de terminarlas, dirigió *Visita ou memórias e confissões* (1982, a los setenta y tres años), con la condición expresa de que solo se proyectara tras su muerte.

A partir de entonces, Manoel de Oliveira comenzó a producir con regularidad, casi una película por año, empezando por *Le soulier de satin* (1985), una adaptación completa de la monumental obra de Claudel. Desde finales de la década de 1970, sus películas fueron aclamadas por la crítica internacional (especialmente, en Francia e Italia) y a partir de la segunda mitad de la década de 1990 consiguieron una distribución comercial más amplia, gracias a coproducciones internacionales en lengua francesa e inglesa, con actores como Catherine Deneuve, John Malkovich, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Irene Papas y Chiara Mastroianni.

Oliveira es el director cinematográfico con la carrera más larga de la historia del cine: un total de ochenta y cuatro años entre su debut como director y su última película (*Um século de energia*, 2015). Su filmografía incluye más de sesenta títulos. Fue el único cineasta que transitó por los múltiples cambios experimentados en el mundo del cine: del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, de los nitratos a los medios digitales. Venerado como "el maestro", Manoel de Oliveira, además de ser reconocido internacionalmente en los festivales de cine más importantes del mundo como exponente del arte cinematográfico, se convirtió por su longevidad en el "director de cine activo más mayor", pues continuó haciendo películas hasta su muerte, a los ciento seis años.

Autoretrato, c. 1940. Manoel de Oliveira.

Collección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

Sin título, c. 1938. Manoel de Oliveira.

Collección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

SESIÓN INAUGURAL

Proyección de los cortometrajes:

Douro, faina fluvial (1931)

O Pintor e a Cidade (1956)

Presentación a cargo de António Preto, comisario de la exposición, de Ana Pinho, presidenta de la Fundação de Serralves, y de José Manuel Costa, director de la Cinemateca Portuguesa.

Martes, 8 de noviembre / 19h

Sala Laya

Oliveira visto por... Glòria Salvadó

Visita comentada a la exposición y presentación de la película *Porto da minha infância* (2001).

Viernes, 2 de diciembre / 18 h

Sala de exposiciones y Sala Laya

CONFERENCIA

Elogio de la luz.

Aproximación al contexto fotográfico europeo de los años veinte y treinta.

Las fotografías de Manoel de Oliveira condensan alguno de los rasgos que caracterizaron uno de los momentos más intensos de la creación fotográfica de principios del siglo XX. La atención a la capacidad de las imágenes para ampliar la percepción visual del mundo más cercano y el deseo de experimentación a través de las distorsiones ópticas, las perspectivas inusuales o los efectos lumínicos son algunos de los aspectos donde se decanta su poética visual y se enlazan con los planteamientos de la 'Nueva visión'. Abordar el trabajo de autores como Alexander Ródtchenko, Florence Henri, François Kollar, Marianne Breslauer, André Kertész, Emmanuel Sougez, Antoni Arissa o Pere Català-Pic, entre otros, nos permitirá reconocer vínculos y resonancias estéticas con gran parte de la producción fotográfica de Manoel de Oliveira.

A cargo de Marta Dahó

Martes, 13 de diciembre / 19 h

Sala Laya

Oliveira visto por... Pedro Costa

Visita comentada a la exposición.

Jueves, 19 de enero de 2023 / 18.30 h

(fecha por confirmar)

Sala de exposiciones

RETROSPECTIVA
Manoel de Oliveira,
fotógrafo y cineasta

***Douro, faina flavial* (1931)**

***O Pintor e a Cidade* (1956)**

Martes, 8 de noviembre / 19h

Presentación a cargo de António Preto, comisario de la exposición, Ana Pinho, presidenta de la Fundação de Serralves, y José Manuel Costa, director de la Cinemateca Portuguesa.

***Visita ou Memórias e Confissões* (1982)**

Miércoles, 9 de noviembre / 20h

Presentación a cargo de José Manuel Costa, director de la Cinemateca Portuguesa.

***Aniki Bobó* (1942)**

Jueves, 10 de noviembre / 20h

Sábado, 12 de noviembre / 20h

***Amor de Perdição* (1979)**

Jueves, 10 de noviembre / 17h

Martes, 15 de noviembre / 18h

***Acto da primavera* (1963)**

Viernes, 11 de noviembre / 17h

Sábado, 19 de noviembre / 21h

Sesión doble

***A caça* (1963) i**

***O pão* (1959)**

Viernes, 11 de noviembre / 21h

Viernes, 18 de noviembre / 17h

***Francisca* (1981)**

Martes, 15 de noviembre / 21h

Jueves, 24 de noviembre / 20h

***Os canibais* (1988)**

Miércoles, 16 de noviembre / 20h

Jueves, 24 de noviembre / 18h

***A divina comédia* (1991)**

Jueves, 17 de noviembre / 17h

Martes, 22 de noviembre / 21h

***Vale Abraão* (Val Abraham) (1993)**

Jueves, 17 de noviembre / 20h

Domingo, 20 de noviembre / 18h

***O convento* (1995)**

Miércoles, 23 de noviembre / 20h

Viernes, 25 de noviembre / 18h

***Party* (1996)**

Viernes, 25 de noviembre / 20h

Sábado, 26 de noviembre / 18h

***Viagem ao princípio do mundo*
(Voyage au début du monde) (1997)**

Domingo, 27 de noviembre / 21h

Martes, 29 de noviembre / 21h

***La lettre* (1999)**

Jueves, 1 de diciembre / 17h

Martes, 6 de diciembre / 18h

***Je rentre à la maison* (2001)**

Jueves, 1 de diciembre / 21h

Sábado, 3 de diciembre / 18h

***O princípio da incerteza*
(Le principe de l'incertitude) (2002)**

Domingo, 4 de diciembre / 20h

Miércoles, 7 de diciembre / 18h

Um filme falado

(Un film parlé) (2003)

Martes, 6 de diciembre / 21h

Jueves, 8 de diciembre / 18h

Sin título, n/d. Manoel de Oliveira.

Col·lección Manoel de Oliveira, Casa do Cinema Manoel de Oliveira — Fundação de Serralves.

Porto da minha infância
(Porto de mon enfance) (2001)

Viernes 2 de diciembre / 19h

Presentación a cargo de Glória Salvadó.

Miércoles 13 de diciembre / 21h

***Belle toujours* (2006)**

Miércoles, 7 de diciembre / 21h

Viernes, 9 de diciembre / 18h

***Singularidades de uma rapariga loura* (2009)**

Miércoles, 14 de diciembre / 18h

Presentación a cargo de Lluís Miñarro,
coproductor del film.

Viernes, 16 de diciembre / 18h

***Gébo et l'ombre* (2012)**

Martes, 20 de diciembre / 21h

Jueves, 29 de diciembre / 18h

***O estranho caso de Angélica* (2010)**

Miércoles, 21 de diciembre / 18h

Presentación a cargo de Lluís Miñarro,
coproductor del film.

Martes, 27 de diciembre / 20h

MANOEL DE OLIVEIRA

Fotógrafo

EXPOSICIÓN

Del 09 de noviembre de 2022
al 28 de febrero de 2023

HORARIOS

Sala de exposición

De martes a viernes, de 10h a 14h y de 16h a 21h.

Sábado y domingo, de 16h a 21h.

Entrada gratuita.

Aforo limitado.

Biblioteca del cinema

De martes a jueves, de 10 a 19h.

Viernes, de 10 a 14h.

Navidad, Semana Santa y del 1 de julio
al 30 de septiembre: De martes a viernes, de 10 a 14h.

bibliofilmoteca.cultura@gencat.cat

Plaça Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
T. 935 671 070
Filmoteca.cultura@gencat.cat
[@filmotecacat](https://www.filmotecacat.cat)

www.filmoteca.cat

Filmoteca
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

SERRAVES
CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA

