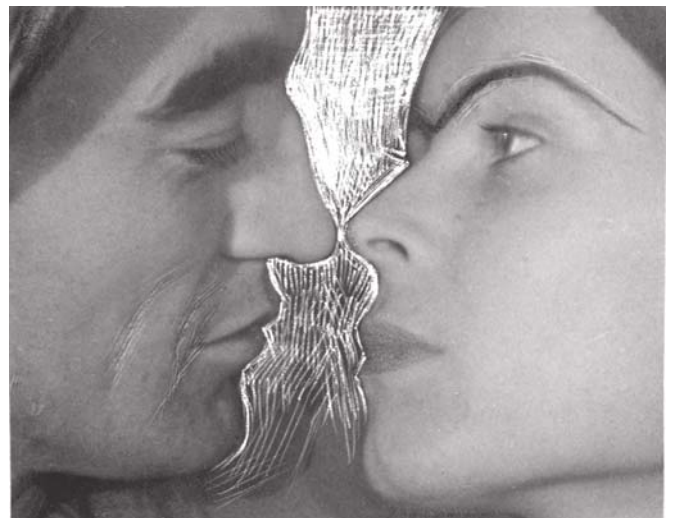
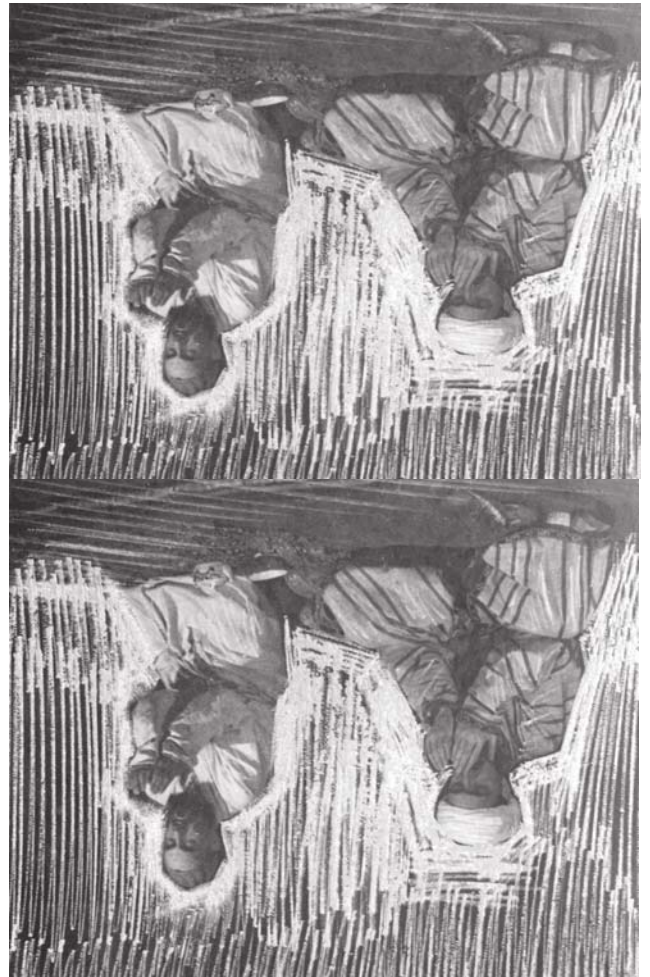

Nikolai Izvolov. L'art de la reconstrucció

CURADORS

* XCENTRIC *

Dokhunda, Lev Kuleshov

Dokhunda, Lev Kuleshov

L'ART DE LA RECONSTRUCCIÓ

Nikolai Izvolov (Kostroma, Rússia, 1962) – historiador del cinema i investigador cinematogràfic. A la dècada dels 90 va desenvolupar un mètode pioner basat en la reconstrucció de la pel·lícula i el va aplicar als arxius de Dziga Vertov, Aleksandr Medvedkin i Lev Kuleshov, entre d'altres. Mitjançant la combinació d'una meticulosa investigació científica amb l'edició creativa, Izvolov va dirigir un gran nombre de reconstruccions de les primeres obres mestres russes que fins aleshores s'havien considerat perdudes per sempre. Nikolai Izvolov també és autor d'un llibre molt elogiat titulat *Phenomenon of Film. History and theory* (El fenomen del cinema. Història i teoria); alhora va col·laborar en múltiples projectes de pel·lícules i documentals, dels quals cal destacar-ne la pel·lícula biogràfica d'Aleksandr Medvedkin que va fer Chris Marker (*The Last Bolshevik – L'últim bolxevic-*). Nikolai Izvolov dirigeix el Departament d'història del cinema rus a l'Institut cinematogràfic de Moscou, on actualment desenvolupa un nou mètode de comentari de pel·lícules digitals anomenat «HYPERKINO».

ALCOHOLISM AND ITS ILL-EFFECTS (1913, Khanzhonkov Studios), 6 min.

Alcoholism and its ill-effects (L'alcohol i els seus efectes adversos) es va considerar una de les pel·lícules de «publicitat científica» (o educativa) més famoses produïda a Rússia abans de la revolució de 1917. Alexander Khanzhonkov, pioner de la producció cinematogràfica comercial, fundador i director dels famosos estudis *Khanzhonkov Studios* a Moscou, havia finançat un departament especial dedicat al cinema de no ficció (p. ex. documental), tot i que aquest tipus de pel·lícules no eren rendibles. Malauradament, avui dia no s'ha conservat cap còpia de la pel·lícula original. Només en queden els 12 fotogrames que Nikolai Izvolov va utilitzar per crear la seva reconstrucció. Izvolov també va utilitzar extractes de ressenyes crítiques publicades a l'època en què es va estrenar la pel·lícula.

La presència de tipus *cameo* d'Ivan Mozzhuhin, que s'acabaria convertint en una carismàtica estrella a Rússia i més tard, als anys 20, a França (*Le Lion des Mogols*, *Casanova*), contribueix sens dubte a la importància d'*Alcoholism and its ill-effects* en la història del cinema. Mozzhuhin interpreta a un alcohòlic les al·lucinacions del qual provocades per l'embriaguesa prenen la forma d'un dimoni que surt d'una ampolla (a Rússia, l'expressió «beure per als dimonis» fa referència a un grau extrem d'embriaguesa). La figura de plastilina del dimoni va ser dissenyada pel jove director de cinema Wladislaw Starevitz, avui dia conegut a tot el món com el gran clàssic de l'animació cinematogràfica. De fet, els experts consideren que l'aparició del dimoni de plastilina a *Alcoholism and its ill-effects* és el primer exemple d'animació amb plastilina de la història del cinema.

L'any 2006, Nikolai Izvolov va utilitzar aquest guió «final» per produir una reconstrucció. Tot i que Lev Kuleshov, el pioner del «mètode d'assaig» en el cinema, havia creat un esborrany molt precís, un avantprojecte de la seva futura pel·lícula, la imatge original en sí mateixa mai no es va arribar a completar.

Les autoritats soviètiques van prohibir *Dokhunda* en el moment en què la producció cinematogràfica estava en ple desenvolupament. No se'n va poder conservar cap seqüència. És per això que Nikolai Izvolov es va haver de basar en l'esborrany de Kuleshov per tal d'estudiar i apreciar la visió del mestre i el concepte estètic únic, un concepte que mai no s'arribaria a comprendre en vida de Kuleshov.

Aquesta peça creada amb gran meticulositat i bellesa fa renéixer la màgia del veritable talent i emula l'exòtic poder de l'avantguarda russa.

Programadora: Maria Baker

La reconstrucció creada per Nikolai Izvolov l'any 2001, basada en el material d'arxiu original, constitueix una enginyosa i agosarada improvisació inspirada en bona part en l'entusiasme dels crítics de cinema que l'any 1913 elogiaven el valor social i cultural d'aquest tresor publicitari sobre la salut. Per als espectadors d'avui dia, *Alcoholism and its ill-effects* ofereix una experiència entretinguda i desafiadora així com la possibilitat de penetrar en els inicis de la història de la publicitat cinematogràfica.

alguns anys diversos museus cinematogràfics per adquirir una educació cinematogràfica de la mateixa magnitud.

DOKHUNDA (1936, Lev Kuleshov), 60 min.

Aquesta adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'escriptor de Tadjikistan, Sadriiddine Aini, que narra la trista història d'un rodamón que s'enamora d'una noia rica, es va considerar el primer llargmetratge de la història de l'Àsia Central soviètica. Lev Kuleshov va investigar meticulosament la geografia i etnografia de la regió. Com a resultat d'aquesta investigació fonamental, es van crear tres esborranys diferents de la futura pel·lícula – un guió literari i dues versions del director. Una d'aquestes versions incloïa un detallat informe fotogràfic de la gent del Tadjikistan rural i el seu hàbitat. L'altra versió (que Kuleshov va anomenar el guió «final») consistia en dibuixos molt detallats de cadascuna de les preses del film, així com notes sobre els efectes de so. Uns anys més tard, Kuleshov va comentar que el guió «s'havia realitzat després de molts assaigs a l'estudi amb els actors i que primer es fotografiaven totes les preses i després s'afegien dibuixos addicionals per tal de recrear els paisatges i el veritable ambient de l'emplaçament que d'altra manera es perdia durant els assaigs».

Alcoholism and Its Ill-effects, Khanzhonkov Studios

Alcoholism and Its Ill-effects, Khanzhonkov Studios

