

Glosario de conceptos de la exposición «Bernardí Roig. Films 2000-2018»

Referencias mitológicas

Edipo: es un personaje de la mitología griega. Rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta que, sin saberlo, mató a su propio padre y desposó a su madre. Al saber Yocasta que Edipo era en realidad su hijo, se dio muerte, colgándose en el palacio. Ante este hecho Edipo se quitó los ojos con los broches del vestido de Yocasta, o según otras versiones, huyó o fue exiliado de Tebas, o fue encerrado por sus hijos en el palacio, o siguió reinando en Tebas por algún tiempo.

Musas: en la mitología griega, las musas eran, según los escritores más antiguos, las divinidades inspiradoras de la música y el arte, que presidían los diferentes tipos de poesía. Cada una de ellas estaba relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Eran hijas de Zeus y compañeras de Apolo, dios de la música y patrón de las bellas artes.

Mito de Diana y Acteón: Artemisa (Diana, en la mitología romana), diosa protectora de la caza, consagrada a la castidad. Cuenta la leyenda que estaba bañándose desnuda junto a su séquito de ninfas en los bosques cercanos a la ciudad beocia de Orcómeno, cuando Acteón (famoso cazador educado por el centauro Quirón) la encontró casualmente. Se detuvo y se quedó mirándola, fascinado por su belleza. Como castigo a la profanación de su desnudez, Artemisa lo transformó en un ciervo y envió a los propios sabuesos de Acteón a que lo mataran. Estos lo hicieron pedazos y devoraron sus carnes, para después buscar a su amo por el bosque, sollozando. Entonces, encontraron al centauro Quirón, quien, para consolarlos, construyó una estatua de su difunto dueño.

Dioniso: en la mitología clásica Dioniso era hijo de Zeus y dios de la vendimia y el vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos, casi todas las tragedias lo presentan como «extranjero». Fue también conocido por los romanos como Baco.

Tiresias: el tebano Tiresias fue en la mitología griega un adivino ciego que tuvo revelaciones relacionadas con el reinado de Edipo y predijo acontecimientos importantes relacionados con la ciudad de Tebas en diferentes momentos de su historia. Se cuenta que su ceguera fue provocada por la diosa Atenea al verla dándose un baño o por la diosa Hera en un momento

de disputa con Zeus. En ambos casos fue recompensado con el don de la clarividencia y la profecía.

Sísifo: fundador y rey de la antigua ciudad de Corinto, Sísifo fue castigado por los dioses por sus continuados atrevimientos. La deslealtad a Zeus al señalarlo como autor del rapto de Egina le costó una condena de la que no pudo escapar, a diferencia de sus condenas anteriores. El frustrante castigo no fue otro que empujar *in eternum* una enorme roca hasta la cima de una montaña. La piedra, estando a punto de llegar a la cúspide, volvía a caer una vez tras otra hasta el punto inicial haciendo que Sísifo repitiera el esfuerzo y el castigo por toda la eternidad.

Referencias bíblicas

Lázaro: en el Nuevo Testamento aparece Lázaro de Betania, personaje bíblico nacido en un pueblo cercano a Jerusalén. El Evangelio de San Juan relata el episodio en que Lázaro fue resucitado por Jesús cuando ya se encontraba muerto y en el sepulcro. En presencia de las hermanas de Lázaro, Marta y María, Jesús confió en la creencia de este en su fe para devolverle a la vida.

Salomé: un episodio evangélico cuenta como Salomé, hija de Herodías y Herodes Filipo e hijastra de Herodes Antipas, pidió la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata. La solicitud de la princesa fue motivada por el agradecimiento de Herodes a una danza que Salomé realizó para él. Herodes le dijo que podía pedir lo que quisiera como regalo, así que pidió la cabeza de San Juan Bautista, el cual estaba encerrado en un calabozo. Este capítulo bíblico ha sido uno de los más representados en la historia del arte, concretamente en la pintura, aunque también cuenta con adaptaciones tanto en literatura, ópera y cine, entre otras artes.

Referencias literarias y filosóficas

Honoré de Balzac, *Le chef d'oeuvre inconnu*: Balzac (Tours, 1799 – París, 1850) es uno de los grandes autores de la literatura universal y reconocido maestro de las letras francófonas del siglo XIX, representante de la novela realista. Elaboró una obra monumental, *La comédie humaine*, ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa de su tiempo. *Le chef d'oeuvre inconnu* es una novela corta y enigmática que se ha convertido en un punto de referencia legendario para la cultura artística de nuestra época. La primera versión apareció en 1831, en la revista *L'Artiste*, y fue subtitulada entre paréntesis como «cuento fantástico» a la manera de los relatos de E. T. A. Hoffmann. La quinta y definitiva versión vio la luz catorce años más tarde y se incluyó en el conjunto de cuentos *Le provincial à Paris*. En ella se plantea un problema absolutamente moderno, como es la necesidad de que el arte interprete la realidad en lugar de ser su mera copia. La narración está soportada por cuatro personajes masculinos -tres pintores históricos y uno de ficción-, que toman posiciones diferentes frente al hecho artístico, y dos femeninos, que representan la mujer real -amiga y modelo- y -una antigua cortesana-, el ideal femenino. Los pintores protagonistas encarnan diferentes modelos de conducta artística: el artista moderado que atiende a principios inviolables (Frenhofer), el artista que cuestiona esos principios (Porbus) y el aprendiz que oscila entre ambas posturas (Poussin).

Pierre Klossowski, *Les lois de l'hospitalité*: El escritor francés de origen polaco Klossowski (París, 1905 – París, 2001), hermano del pintor Balthus y amigo de Georges Bataille, causó escándalo con *Sade, mon prochain* (1947). Tradujo textos de Virgilio, Wittgenstein, Heidegger, Kafka, Nietzsche y Walter Benjamin al francés, trabajó en películas y era también un prolífico ilustrador, representando varias escenas de sus novelas. Klossowski participó en varias ediciones de la revista de Georges Bataille, *Acéphale*, en los años 1930. Lo mejor de su obra narrativa es la trilogía *Les lois de l'hospitalité: Roberte, ce soir* (1954), *La Révocation de l'Édit de Nantes* (1959) y *Le Souffleur* (1960). La trilogía *Les lois de l'hospitalité* será representante del auge de la literatura erótica francesa del momento. La intención de Klossowski es que el lector o el espectador experimenten un saludable malestar ante lo que él mismo denomina «el efecto moral del simulacro». Dicho efecto consiste en «forzar el estereotipo hasta hacer desear el objeto ausente, el objeto original de la emoción voluptuosa». Al trabajar sobre la imagen en tanto distinta de lo que ella es, Klossowski demuestra el desprendimiento del espíritu por los poderes del cuerpo. Gracias al exceso gestual del simulacro, se manifiesta el

erotismo. Si la obra de Pierre Klossowski se sostiene en la búsqueda del fantasma como motivo obsesivo, solo la función del simulacro, por la vía del erotismo y la teología, la hacen posible.

Samuel Beckett – «Una noche sentado a su mesa con la cabeza entre las manos, se vio levantarse y marchar»: Samuel Beckett (Dublín 1906 – París 1989) fue un dramaturgo, escritor y poeta irlandés. Es considerado uno de los grandes autores teatrales del siglo XX, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1969. Beckett fue fundamental en el nacimiento de la experimentación literaria y el teatro del absurdo, ejemplo de lo cual es su obra más conocida, *En attendant Godot* (1952). La obra de Beckett es fundamentalmente sombría y tendente al minimalismo y, de acuerdo con ciertas interpretaciones, profundamente pesimista acerca de la condición humana. El pesimismo de Beckett viene, sin embargo, atemperado por un particular sentido del humor, entre negro y sórdido. *Stirring Still* es un relato publicado el último día de 1988, el último relato que escribe Beckett. Dividida en tres partes, narra la historia de alguien que una noche, sentado a su mesa con la cabeza entre las manos busca en vano una palabra que «no sabe descifrar», una palabra de gran importancia con la cual «poner fin donde nunca hasta entonces». Es una reflexión amarga e impotente del tiempo pasado. El protagonista, inmovilizado e incapaz, se escinde en un ser fantasmagórico que se mueve con libertad, yendo y viniendo por un espacio y un tiempo poblados de ecos, que no le alivia. El escritor irlandés alterna oraciones cortas con circunloquios y repite obsesivamente palabras con las que crea una atmósfera deprimida cuyo vacío contagia al lector.

Peter Handke, *Publikumsbeschimpfung*: Peter Handke (Austria, 1942) ha escrito teatro, novela, ensayo, poesía y guiones, además de haber realizado trabajos de traducción y de dirección de cine. Parte de su obra gira en torno a la soledad, a la falta de comunicación y a los problemas existenciales de sus personajes aislados. *Publikumsbeschimpfung* es una pieza teatral escrita en 1966. Obra heterodoxa, provocadora y controvertida provoca el ataque o el aplauso por igual entre los detractores y admiradores de Handke. El actor en su interlocución con el público mudo hará que este se incomode, se inquiete y adquiera conciencia de la duración y el sentido del acto.

Arthur Schopenhauer, *Die Kunst zu beleidigen*: Schopenhauer (1788 – 1860) es considerado una de las personalidades filosóficas más brillantes del siglo XIX. Su filosofía, concebida esencialmente como un «pensar hasta el final» es deudora de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental, como el budismo y el taoísmo. En su obra tardía, a partir de 1836, presenta su filosofía en abierta polémica contra los desarrollos metafísicos

postkantianos de sus contemporáneos. *Die Kunst zu beleidigen* es el complemento perfecto de *Die Kunst, Recht zu behalten* pues, tal como acababa concluyendo, y aun previniendo contra él, este es el último recurso cuando todas las demás artes de la argumentación han fracasado. Si bien desaconseja en todos sus escritos llegar a tal extremo, es generoso a la hora de diseminar a lo largo de sus obras insultos, improperios, ofensas, escarnios y sentencias tajantes que, reunidas en orden alfabético en este volumen que difícilmente dejará indiferente a nadie, nos muestran una de sus caras más atrabiliarias, fulminantes y políticamente incorrectas.

Filósofo del martillo: así ha sido denominado el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (Röcken, 1844 – Weimar, 1900) debido a la tendencia crítica que impera en sus obras. El desarrollo de su pensamiento y filosofía se puede dividir en diferentes etapas siendo una de las últimas una filosofía crítica que deriva hacia la afirmativa. El centro de su teoría es, por una parte, localizar y destruir los errores (crítica) y, por otra parte, proponer nuevas verdades (afirmación).

Zaratustra: profeta nacido en el actual Irán y fundador del mazdeísmo o zoroastrismo, una corriente religiosa extendida por India e Irán durante el segundo milenio a.C. en la que adoraban a Ahura Mazda como único Dios, y pretendían suplantar al Dios Mithra y a otras divinidades tratando de imponer el monoteísmo. Esta religión basada en la eterna lucha del bien contra el mal tuvo gran importancia en la zona del antiguo Imperio Persa, sobre todo en la época sasánida. De aquella época tenemos los escritos sagrados del mazdeísmo, llamados gathas, que según parece podrían tener origen en las enseñanzas orales del profeta Zaratustra muchos siglos antes. El fin le llegó con la expansión del islam, a la par que al imperio sasánida, conquistado por los califas Omeyas. *Also sprach Zarathustra* es una de las obras más importantes de Nietzsche, filósofo y literato alemán de finales del siglo XIX, en la que expone sus ideas utilizando a Zaratustra como portavoz. En esta obra muestra toda su idea del superhombre en contraposición a las ideas del hombre débil y temeroso promulgado por la religión católica. Para Nietzsche, este personaje simbolizaba el filósofo ideal, el arquetipo verdadero de la moral y todo un ejemplo entre el bien y el mal. En ella Nietzsche subraya el carácter liberador y redentor de la risa.

Walter Benjamin: Las aportaciones de Walter Benjamin (Berlín, 1892 – Portbou, 1940) en campos como la filosofía, la estética, la crítica y la teoría del arte hacen de él uno de los pensadores e intelectuales más relevantes del siglo XX. Exiliado y huyendo de los avatares ideológicos de su patria se trasladó a París y, más tarde, a Estados Unidos. Sus dos estancias en

la isla balear de Ibiza, en 1932 y en 1933, han sido recogidas como un momento de marcada influencia en su vida y obra.

Ludwig Wittgenstein: El filósofo Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889 – Cambridge, 1951) escribió en 1921 la obra *Tractatus Logico-Philosophicus*, uno de los tratados sobre lógica y filosofía del lenguaje más conocidos de Wittgenstein. La casa en la cual aparece el personaje con túnica es la casa Wittgenstein, un edificio inicialmente diseñado por el arquitecto Paul Engelmann en el que colaboró Wittgenstein, interesado por la arquitectura, y del que finalmente se hizo cargo modificando y rediseñando todos los detalles de la construcción.

Agustín Fernández Mallo: El escritor Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) ha colaborado y protagonizado diferentes proyectos artísticos con artistas contemporáneos entre ellos Bernardí Roig. El autor de libros como *Nocilla Dream* (2006), *Nocilla Experience* (2008), *Limbo* (2014), o recientemente *Trilogía de la guerra* (2018) se sitúa en este caso en Noruega en la cabaña en la montaña que el filósofo Wittgenstein construyó en 1913 en la cual escribió parte de la obra *Tractatus Logico-Philosophicus*. El objetivo es claro: trazar la directísima desde los pies de la montaña hasta la antigua cabaña del filósofo.

Karl Krauss: El escritor y periodista austríaco Karl Krauss (Rep. Checa 1874 – Viena, 1936) fundó y editó la revista *Die Fackel* en 1899 a través de la cual escribió con sátira sobre la cultura de la Viena de fin de siglo y la práctica periodística que la regía. Además, también fue dramaturgo, ensayista y poeta en las diferentes etapas de su vida. La utilización correcta del lenguaje era una de sus prioridades y un foco de estudio y crítica contra el periodismo. En su revista publicaba sobre temas variados como literatura, teatro, música, poesía y artículos de opinión, los cuales podía dar a conocer frente al público espectador en alguno de los numerosos recitales que organizó.

Referencias musicales

***The end*, canción del álbum *The Doors (1967)* del grupo homónimo:** *The end* es el último tema del álbum *The Doors* del grupo estadounidense homónimo publicado el 4 de enero de 1967. El grupo, cuya estela sigue hasta la actualidad, estaba integrado por Robby Krieger, John Densmore, Jim Morrison y Ray Manzarek. La canción, de larga duración, hace referencia a un momento de despedida y se describe como una composición musical épica. En uno de los conciertos Jim Morrison incluyó en la letra de la canción, además de un toque místico y psicodélico, algunas referencias al mito de Edipo.

***Mountain of Needles*, canción del álbum *My Life in the Bush of Ghosts (1981)* de Brian Eno y David Byrne:** la canción y el disco al completo nos evocan a una mezcla de músicas entre las que aparecen ritmos experimentales que juegan con sonidos árabes, percusiones, trazas de la música electrónica y diferentes *samples*. Esta unión de géneros se consideró pionera e innovadora en el momento de su lanzamiento.

***Are you lonesome tonight?*, versión de Elvis Presley (1960):** esta balada fue escrita en 1926 por Roy Turk y Lou Handman. Ha sido versionada e interpretada por diferentes artistas desde su publicación, entre ellos Frank Sinatra, aunque la más conocida es la versión que hizo Elvis Presley. La historia de melancolía y amor se convirtió en la versión de Presley en el momento de su lanzamiento en un éxito rotundo y fue número uno años después de su primera grabación.

Referencias cinematográficas

John Nicholas Cassavetes – *Husbands*: John Nicholas Cassavetes (Nueva York, 1929 – Los Ángeles, 1989) fue un actor, guionista y director de cine estadounidense, considerado un pionero del cine independiente. *Husbands* (1970) es la historia de tres amigos que viven en Nueva York, que después del funeral de un cuarto amigo no regresan a sus casas ni a sus trabajos, sino que emprenden juntos una aventura que dura varios días y termina en Londres, desde donde regresan dos. Mediante esa aventura se trata de perfilar a los tres personajes principales y de generar situaciones con textura de realidad donde se revelen los sentimientos. La historia tiene algo épico. Cassavetes se presenta a sí mismo en la película dos veces como un héroe griego, y en algún momento, deliberadamente o no, *Husbands* recuerda al «Ulises» de Joyce, que de un modo bizarro alude a la *Odisea* de Homero. Sobre todo, en la escena en tiempo real del bar, cuando cantan y beben.

Alain Resnais - *L'Année dernière à Marienbad*: Alain Resnais (Vannes, 1922 – París, 2014) fue un director, guionista de cine y montador francés; junto a François Truffaut y Jean-Luc Godard, entre otros, fue una de las principales figuras de la Nouvelle Vague ('Nueva Ola') del cine francés, que revolucionó el concepto del montaje y la fotografía. *L'Année dernière à Marienbad* es una película francesa de 1961 dirigida por Alain Resnais. El guion, influenciado por la novela *La invención de Morel* del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, fue hecho por el pope de la objetividad y del *nouveau roman*: Alain Robbe-Grillet. Sobre la trama, en un barroco hotel, un extraño, X, intenta persuadir a una mujer casada, A, de que abandone a su marido, M, y se fugue con él. Se basa en una promesa que ella le hizo cuando se conocieron el año anterior, en Marienbad, pero la mujer parece no recordar aquel encuentro. La película es famosa por la ambigüedad de su estructura narrativa. Su dimensión onírica y la confusión entre realidad e ilusión han inspirado posteriormente a muchos realizadores.