

Retrospectiva Peter Whitehead

La palabra y la imagen

Las películas de Peter Whitehead, héroe no reconocido del cine británico, representan una ventana extraordinaria a los movimientos contraculturales de fines de los sesenta.

Nacido en Liverpool en 1937, Whitehead estudió Física en la Universidad de Cambridge. Consiguió una beca como pintor para la Slade School of Art; sin embargo, terminaría dedicándose al cine bajo la tutela del director Thorold Dickinson. En 1964, mientras trabajaba para la TV italiana, realizó por encargo *The Perception of Life*, un documental científico de media hora filmado casi en su totalidad a través de un microscopio.

En 1965 dirigió *Wholly Communion*, film del Encuentro Internacional de Poesía, estrenado en Londres con gran suceso. Tras verlo, el manager de los Rolling Stones invitó al director a la gira irlandesa de la banda. El resultado de esa experiencia, filmado en dos días y con una sola cámara, puede verse en este Bafici.

En 1967 Whitehead realizó dos films: *Tonite Let's All Make Love in London*, según él, "una revisión del mito de que todos en Londres la pasaban bien", y *Benefit of the Doubt*, que documenta la revolucionaria producción londinense de *Us*, realizada por la Royal Shakespeare Company. Ese mismo año fue aclamado por la revista británica *Films and Filming* como "acaso el más creativo y original entre los jóvenes cineastas británicos".

Mientras presentaba ambas películas en el Festival de Cine de Nueva York, Whitehead comenzó a filmar en esa ciudad lo que se convertiría en *The Fall*, su obra cumbre sobre el colapso de los movimientos de protesta en los Estados Unidos. Whitehead capturó el ánimo reinante en las calles en los días que siguieron al asesinato de Martin Luther King Jr., y vivió desde el interior de la Universidad de Columbia su toma y la posterior represión policial.

Los trabajos de Whitehead que documentan la ruidosa escena del pop y del rock de la época, tienen similar importancia. Desde las primeras promociones de *Top of the Pops* para televisión hasta los retratos de bandas como los Rolling Stones, The Dubliners, Jimi Hendrix y Nico.

Los veinte años siguientes vieron a Whitehead alejarse del cine para dedicarse a la cetrería. Establecido en Arabia Saudita hasta la primera Guerra del Golfo, construyó allí el centro de cría de halcones privado más grande del mundo.

Raramente vistos y recientemente redescubiertos por el público y los historiadores en Gran Bretaña, los films de Peter Whitehead han sido adquiridos por el Archivo Nacional de Cine y Televisión de Inglaterra y, desde entonces, son objeto de retrospectivas y conferencias a lo largo de todo el mundo.

Paul Cronin

The Word and the Image

The films of Peter Whitehead, unsung hero of British cinema, represent an extraordinary insight into counterculture movements of the late 1960s.

Born in Liverpool in 1937, Whitehead studied Physics at Cambridge University. He obtained a scholarship to the Slade School of Art as a painter, but instead took up filmmaking under the tutelage of director Thorold Dickinson. In 1964, while he was working for Italian television, he was commissioned to make a half-hour science documentary called The Perception of Life, which was shot almost entirely through a microscope.

In 1965 he made Wholly Communion, the film of the International Poetry Meeting, which opened in London to great acclaim. After seeing the film, Andrew Loog Oldham, manager of the Rolling Stones, invited Whitehead to make a film of the Stones' tour of Ireland. The result of that experience, registered in just two days with a single camera, can be seen in this Bafici.

In 1967 Whitehead made two films: Tonite Let's All Make Love in London, in his words, an "examination on the mythology that everybody in London was having fun" and Benefit of the Doubt, which documents the ground-breaking Royal Shakespeare Company's London production of Us. That same year, Whitehead was hailed by influential British magazine Films and Filming as "probably the most creative and original of the young British filmmakers".

As Whitehead presented the two films at the New York Film Festival, he started shooting what was to become The Fall, his masterpiece about the collapse of protest movements in the US. He captured the mood on the streets of New York in the aftermath of the assassination of Martin Luther King Jr., and lived from within the occupation of Columbia University and subsequent repression by the police.

Whitehead's work documenting the noisy rock and pop scene of the era is equally important. From the first promos for Top of the Pops on British TV to the portraits of bands like The Rolling Stones, The Dubliners, Jimi Hendrix and Nico.

In the next twenty years, Whitehead quit filmmaking to dedicate himself to falconry. Based in Saudi Arabia until the First Persian Gulf War, he built and ran there the largest private falcon breeding center in the world.

Rarely seen and freshly rediscovered by the audience and historians in Britain, Whitehead's films have been acquired by England's National Film and Television Archive and become the subject of retrospectives and lectures all over the world.

PC

Reino Unido - UK, 1965
33' / 35 mm / B&N

D, G, F, E: Peter Whitehead

Wholly Communion

(Comunión absoluta)

El documental que inició la carrera de Whitehead capta el evento histórico del 11 de junio de 1965 en el Royal Albert Hall, en el cual unas 7000 personas presencian la primera reunión entre poetas *beats* americanos y británicos. Entre los presentes se encuentran Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Ruth Fainlight, Alexander Trocchi y Adrian Mitchell.

The documentary that effectively launched Whitehead's career, Wholly Communion captures the historic event at the Royal Albert Hall on June 11th, 1965 where an audience of 7,000 witness the first meeting of American and English Beat poets. Among the performers featured are Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Ruth Fainlight, Alexander Trocchi and Adrian Mitchell.

Reino Unido - UK, 1967
60' / Digibeta / Color

D, F, E, P: Peter Whitehead

Contacto / Contact

Contemporary Films
24 Southwood Lawn Road
N 6 5SF London, England
T +44 20 83 40 57 15
E inquires@contemporaryfilms.com
www.contemporaryfilms.com

The Benefit of the Doubt

(El beneficio de la duda)

Peter Brook dirige a la Royal Shakespeare Company en *Us*, la famosa obra semi-improvisada de protesta contra el rol oculto de Inglaterra en la guerra de Vietnam.

Peter Brook directs the Royal Shakespeare Company in Us, the celebrated semi-improvised work protesting England's unseen and unacknowledged role in the Vietnam War.

Reino Unido - UK, 1966
60' / Digibeta / B&N

D, F, E: Peter Whitehead
S: Glyn Johns

M: Mike Leander, Andrew Loog Oldham
P: Andrew Loog Oldham

Rare Rolling Stones Film

(Película rara de los Rolling Stones)

Dos meses después de rodar *Wholly Communion*, Whitehead fue convocado por el manager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, quien le preguntó: "¿Querés filmar a los Stones? Me gustaría que sea en este método de *cinéma vérité*; sólo una cámara, nada más". Tres días más tarde, Whitehead ya estaba de gira con la banda.

Two months after shooting Wholly Communion, Rolling Stones manager Andrew Loog Oldham asked Whitehead: "You want to film the Rolling Stones? I'd like to see this cinéma vérité method – just a camera, nothing else–". Three days later, the director was already touring with the band.

Contacto / Contact
Contemporary Films

24 Southwood Lawn Road
N6 5SF London, England
T +44 20 83 40 57 15

E inquires@contemporaryfilms.com
www.contemporaryfilms.com

Clips y promos

Clips & Promos

Pink Floyd - London '66-'67
(1967 / Digibeta / 20')

Whitehead encargó música incidental para *Tonite...* a unos vecinos suyos que tenían una banda. Resultó que eran los mismísimos Floyd.

Whitehead commissioned the incidental music for Tonite... from some neighbors of his who had a band. As it turns out, they happened to be Pink Floyd themselves.

The Beach Boys in London
(1967 / Digibeta / 30')

Brian Wilson ya se había alejado de las actuaciones en vivo cuando la banda californiana hizo esta gira británica. Whitehead sigue al grupo por las calles de Londres, los entrevista y toma imágenes del concierto.

Brian Wilson had already quit live performances when the California band went on this British tour. Whitehead follows the band through the streets of London, interviews them and shoots the gig.

Clips:

Nico - I'm Not Sayin'
(1965 / Digibeta / 3')

The Rolling Stones - Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?

(1966 / Digibeta / 2')

The Rolling Stones - We Love You
(1967 / Digibeta / 4')

Small Faces - Get Yourself Together
(1967 / Digibeta / 3')

The Dubliners - Seven Drunken Nights

(1967 / Digibeta / 4')

Reino Unido - UK, 1967
70' / 35 mm / B&N - Color

D, F, E, P: Peter Whitehead

Contacto / Contact
Contemporary Films
24 Southwood Lawn Road
N 6 5SF London, England
T +44 20 83 40 57 15
E inquires@contemporaryfilms.com
www.contemporaryfilms.com

Tonite Let's All Make Love in London

(Esta noche hacemos todos el amor en Londres)

Siendo uno de los pocos directores a los que los iluminados del rock de los '60 franquearon la entrada a su club exclusivo, Whitehead pudo llegar al corazón del círculo del pop y así capturar la época para su película más caleidoscópica. Con las contribuciones de estrellas como Mick Jagger, Michael Caine, Julie Christie, Lee Marvin, David Hockney y música de Pink Floyd, *Tonite Let's All Make Love in London* presenta un documento íntimo y deslumbrante sobre el núcleo del "in-crowd" del Swingin' London.

One of the few film-makers trusted within the perfumed gardens of the 60s rock illuminati, Whitehead was allowed unparalleled access into the centre of the pop circle to capture the moment for his kaleidoscopic film. With contributions from the likes of Mick Jagger, Michael Caine, Julie Christie, Lee Marvin and David Hockney, Tonite presents a dazzling and intimate record from the very core of the 'in-crowd.' With music by Pink Floyd, among many others.

Reino Unido - UK, 1969
110' / Digibeta / Color

D, G, F, E, P: Peter Whitehead

Contacto / Contact

Contemporary Films
24 Southwood Lawn Road
N6 5SF London, England
T +44 20 83 40 57 15
E inquires@contemporaryfilms.com
www.contemporaryfilms.com

The Fall

(La caída)

"Lo que estaba filmando realmente era el colapso –la 'caída'– de un movimiento de protesta cada vez más defectuoso e impotente", declaró alguna vez Whitehead con relación a su trabajo más importante. *The Fall* es una película extraordinaria, una declaración extremadamente personal acerca de la violencia, la revolución y la turbulencia de fines de los sesenta en Norteamérica. Completamente filmada en y alrededor de Nueva York entre octubre de 1967 y junio de 1968, presenta a Robert Kennedy, The Bread and Puppet Theater, Paul Auster (en ese entonces, un jovencito estudiante de la Universidad de Columbia), Tom Hayden, Mark Rudd, Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Arthur Miller, Robert Lowell, Robert Rauschenberg y The Deconstructivists. Y muchos, muchos más.

"What I was actually filming was the collapse – the 'fall' – of an increasingly ineffective and impotent protest movement", Whitehead once said about his most important work. The Fall is an extraordinary piece of filmmaking, an extremely personal statement on violence, revolution and the turbulence within late sixties America. Filmed entirely in and around New York between October 1967 and June 1968, it features Robert Kennedy, The Bread and Puppet Theater, Paul Auster (fresh-faced as a Columbia student), Tom Hayden, Mark Rudd, Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Arthur Miller, Robert Lowell, Robert Rauschenberg and The Deconstructivists. And a lot, a lot more.

Reino Unido / Francia - UK / France, 1973
90' / Digibeta / Color

D: Peter Whitehead, Niki de Saint Phalle

G: Niki de Saint Phalle

F, E: Peter Whitehead

P: Peter Schamoni, Tom G. Neuman

Contacto / Contact

Contemporary Films

24 Southwood Lawn Road

N6 5SF London, England

T +44 20 83 40 57 15

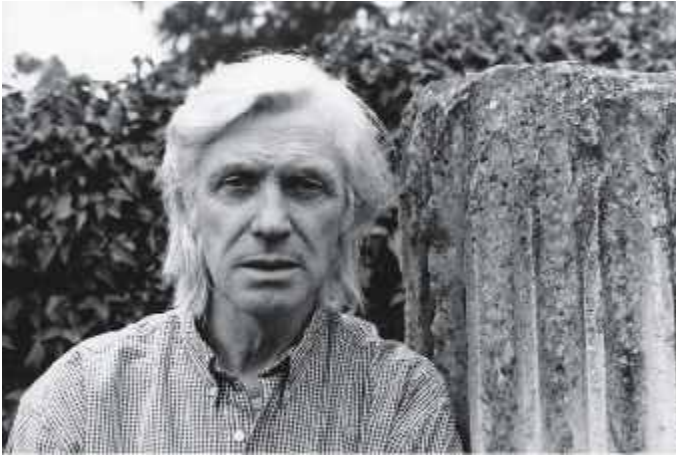
E inquires@contemporaryfilms.com

www.contemporaryfilms.com

Daddy (Papi)

Lo que comenzó como un documental acerca de la escultora francesa Niki de Saint Phalle terminó como una fantasía –en colaboración entre la propia De Saint Phalle y Whitehead– sobre los intentos de una mujer por exorcizar la influencia de su abusadora figura paterna. Alternativamente góticas y surrealistas, De St. Phalle y Mia Martin son las dos protagonistas de esta suerte de *Molestando a papá* en tono de charada, exteriorizando sus fantasías sobre un pobre y desafortunado patriarca, interpretado por Rainer Diez. Una de las películas más extremas de Whitehead, lo cual es mucho decir.

What began as a documentary about French sculptress Niki de Saint Phalle finished up as a fantasy –in collaboration between De Saint Phalle herself and Whitehead– about a woman's attempts to exorcise the influence of her sexually domineering father. Alternately gothic and surreal, De Saint Phalle and Mia Martin are the two protagonists in a kind of Let's Get Daddy charade, acting out their fantasies on the poor unfortunate patriarch, as played by Rainer Diez. One of Whitehead's most extreme films –and that's saying something.

Reino Unido - UK, 2006
200' / Digibeta / Color - B&N

D: Paul Cronin
F: Gavin Syevens
E: Franz Walsch
P: Presley Parks
CP: Sticking Place Films

Contacto / Contact
 Sticking Place Films
 Paul Cronin
 26 Highcroft North Hill
 N6 4RD London, England
 E paul.cronin@thestickingplace.com
 www.thestickingplace.com

In the Beginning Was the Image: Conversations with Peter Whitehead

(En el principio fue la imagen:
 conversaciones con Peter Whitehead)

El documentalista británico Paul Cronin parece decidido a reivindicar ciertos nombres negados de la historia oficial del cine a través del visor de su cámara. A sus dos películas anteriores, *Film As a Subvertive Art* (2003), sobre Amos Vogel, y *Look Out Haskell, It's Real!* (2001), sobre el rodaje de *Medium Cool* (Bafici 2005 y 2006, respectivamente), ahora se le suma ésta sobre Peter Whitehead, maestro olvidado de la tradición documental británica. Una nueva y enorme entrevista filmada que incluye clips de sus películas y apariciones en televisión, sumados a una gran cantidad de fotografías.

British documentarian Paul Cronin seems devoted to restore certain names neglected from official film history through his camera's viewfinder. His two previous films, Film As a Subvertive Art (2003), about Amos Vogel, and Look Out Haskell, It's Real! (2001) about the shooting of Medium Cool (Bafici 2005 and 2006, respectively), are now joined by this one about Peter Whitehead, the forgotten documentary master. A newly –and huge– filmed interview with Whitehead, including clips from his films and television appearances, and a wealth of still images.

Paul Cronin

Paul Cronin nació en Londres en 1972. Es productor y distribuidor de films, editor de libros de cine y realizador de films sobre cineastas, como los que dedicó a Haskell Wexler (2001), Amos Vogel (2003) y Alexander Mackendrick (2004).

Paul Cronin was born in London in 1972. He's a producer and distributor, editor of books on cinema and director of films about filmmakers, such as those he dedicated to Haskell Wexler (2001), Amos Vogel (2003) and Alexander Mackendrick (2004).