

Eric Rohmer pertenece a esa generación de críticos cinematográficos que cambió su pluma por el lente a finales de los años 50 en Francia. Rohmer, el mayor en edad, encuentra a hombres de la talla de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Jaques Rivette -entre otros- en Cahiers du Cinema, publicación que daría origen al movimiento cinematográfico La Nouvelle Vague (nueva ola). El gran aporte de esta vanguardia a la historia del cine moderno se basa en la teoría de autor, el cine como reflejo de la personalidad de un narrador, donde filmar equivale a mostrar una idea, una mirada moral y no como el desarrollo industrial de un formato estándar narrativo. Aunque en un principio toda esta generación de cineastas coincide en algunos puntos -el uso de cámaras al hombro, locaciones afuera de los estudios, filmaciones económicas, historias personales, etc- con el tiempo, esa homogeneidad se fragmenta construyendo abismos de gran tamaño entre los autores. Eric Rohmer, es de todos, quien mantiene, de forma más uniforme, su estilo siempre fiel al principio de la producción independiente, priorizando la historia, los personajes y el conflicto permanente de la vida humana. Pero su carrera no surge tan veloz ni tan exitosamente como la de otros de sus contemporáneos, Rohmer tiene que levantarse del fracaso de su primer estreno *Le signe du Lion*, (1959) y sólo 3 años después, con el inicio de su primera serie "Cuentos Morales", puede ratificarse como creador cinematográfico.

Influenciado por directores anteriores como Roberto Rosellini y de la mano de las ideas planteadas por el teórico francés André Bazin, Rohmer desarrolla una obra diáfana, en apariencia sencilla, de grandes connotaciones filosóficas y morales. Al autor no le interesan los argumentos ni los dramas tradicionales, sino los pequeños e íntimos detalles de las relaciones y los aspectos paradójicos de la psicología de sus personajes, prototipos de gente corriente en su vida cotidiana y muy particularmente en sus relaciones amorosas. Sus filmes se cuentan de manera indirecta, evitando los hechos y más bien, priorizando las reflexiones que surgen después de estos. Es por eso que en su cine la palabra cobra mayor importancia, sus personajes conversan sobre lo que han hecho o harán. "Para mí es mucho más interesante contar la historia de forma indirecta, a través de lo que dice un personaje. Me podrían reprochar que esto es más propio de la novela o del teatro, si se piensa que el cine debe mostrar frontalmente las cosas, pero esto para mí impide el misterio. Para aprovechar su enorme potencialidad no es necesario hacer que la significación de lo hablado sea indiferente o prescindible, sino engañosa. Es decir, un cine en el que la palabra ponga en tela de juicio la verdad y en el que los personajes mientan. Mostrar los hechos de manera frontal es muy sencillo, pero me parece mucho más interesante plantear preguntas que mostrar certezas" Otra de sus características es la narración en presente, incluso en sus pocas películas de época se evitarán Flash Backs o insertos de otras temporalidades "Creo que la imagen cinematográfica debe estar siempre en presente y que no se puede confundir una imagen real con una imagen virtual que sólo existe en la mente. No se pueden confundir imaginación y percepción. La imagen del cine es el presente, porque la cámara no puede examinar los detalles que uno no ve. Desde el punto de vista filosófico, soy contrario a la expresión del pasado en el cine. Me interesa mucho más tratar de visualizar lo invisible a través de lo visible que tratar en vano de visualizar lo invisible. El pasado no se puede ver y, para mí, tampoco se puede filmar"

Entre sus películas más importantes se encuentran: *La Carrière de Suzanne* (1963), *La Coleccionista* (1967), *Mi noche con Maud* (1969), *La rodilla de Claire* (1970) de la serie "Cuentos Morales". De la serie "Comedias y Proverbios" se destacan: *La mujer del aviador* (1980), *La buena boda* (1981), *Pauline en la playa* (1982), *Las noches de la luna llena* (1983), *El rayo verde* (1986) y de su última serie "Cuentos de las Cuatro Estaciones", *Cuento de Primavera* (1990), *Cuento de invierno* (1991), *Cuento de verano* (1996) y *Cuento de Otoño* (1998). A sus 86 años este francés sigue constante en su propuesta a pesar de las transformaciones políticas, artísticas y sociales que ha sufrido la humanidad en los últimos 50 años.

ERIC ROHMER

LA RODILLA DE CLARA

Julio 29

La Rodilla de Clara (1970) nos habla del juego perverso en el que se ve envuelto Jerome, hombre recorrido y maduro a punto de contraer matrimonio, cuando intenta enamorar a la pequeña Laura para complacer a Aurora, amiga escritora que busca con afán la inspiración real para terminar su novela. Jerome y Aurora llevan cabo su plan pero la hermosura Clara, hermanastra de Laura, se interpondrá en el camino. Eric Rohmer en su quinta entrega de los “Cuentos Morales” recrea un ejercicio de sensualidad y misterio elaborando una trama desprovista de toda acción física. En la película las acciones se desarrollan en la cabeza de quien narra, generando en el espectador un deseo incontrolable que pondrá en duda su capacidad de afrontar

moralmente el desarrollo de la historia. Rohmer, negando toda acción sexual, potencializa lo sensual y frustra la convencional forma de presentar un aconteciendo en el que se progresa de manera constante hasta una cima climática. En el film ese climax quedará fuera de campo y sólo las palabras de Jerome, que nos habla de sus sentimientos, serán las que nos den una idea certera de lo ocurrido. La película no termina siendo la historia de una obsesión sexual, sino más bien la de un desafío; Jerome, en apariencia, se enloquece con la rodilla de Clara, pero es esto un símbolo de la NO-acción, la rodilla viene a ser la parte menos prohibida de la chica y Jerome, al fijarse en ella, asegurará la NO consumación de su verdadero deseo.

La producción de la película fue realizada por el también director Barbet Schroeder y la fotografía, basada en las pinturas de Gauguin, por el español Nestor Almendros, quien utilizó de manera audaz su estilo de luz natural reflejada. La Rodilla de Clara recibió el reconocimiento mundial al obtener “La Concha de Oro” en el Festival de San Sebastián, año 1972.

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Eric Rohmer
INTÉRPRETES: Jean-Claude Brialy , Aurora Cornu , Béatrice Romand, Laurence de Monaghan
FOTOGRAFÍA: Nestor Almendros
MONTAJE: Cécile Decugis
SONIDO: Jean-Pierre Ruh
PRODUCCIÓN: Barbet Schroeder para Les Films du Losange
PAIS: Francia
AÑO: 1970
DURACIÓN: 105 min

PAULINE EN LA PLAYA

agosto 5

Una de las características más importantes de la obra de Eric Rohmer es que casi todas sus historias se desarrollan a las afueras de la ciudad, bien sea en casas de campo, viajes de diferente índole o en este caso, al lado del mar durante las vacaciones. Pauline una joven provocativa pero a la vez tierna, de tan sólo 15 años, se ve en medio de una decena de situaciones de infidelidad por parte de los adultos que la acompañan. Rohmer retrata un abanico de escenarios en el que los personajes tendrán diferentes caras y actitudes. Pauline se convierte en el único de los personajes que no miente o finge para conseguir sus objetivos. El resto de ellos actúa de acuerdo a sus intereses más primarios, obviando cualquier barrera moral. La trama del film, se puede decir, es casi nula, la acción realmente no avanza; Rohmer crea unos personajes a quienes otorga una gran capacidad discursiva, que plantearán sus concepciones sobre el amor e irán de una locación a otra (playa, Casa de Marion, Casa de Henri) como buscando presa. Este es el camino que escoge el autor para esconder muy bien las intenciones reales que lo ocupan. En Pauline en la Playa (1982) el extraño triángulo amoroso que se forma entre Marion, Pierre y Henri, aparente hilo conductor, es en realidad el pretexto para que el autor hable de la condición humana: ser animales de instinto, atados al deseo, irracionales y competitivos. Una película intimista en la que Rohmer, fiel a su estilo sencillo, vuelve a ofrecernos un escenario similar al de otros de sus filmes. Y es que Rohmer contará

casi siempre la misma historia pero cada vez desde una perspectiva y en un escenario diferente. Esta condición serial lo identificará a lo largo de su carrera.

El carácter tan poco ficticio que tienen sus películas se acentúa por su austera puesta en escena. Utiliza pocos personajes, uno que otro escenario, mucho diálogo, pocos planos y muy largos, sin cortes, casi invisibles donde apenas se percibe un movimiento de cámara o un cambio de lente (casi siempre Lente Normal). Una manera que comulga perfectamente con la de sus colaboradores, que en general no son muchos. En Pauline vuelve a contar con el impecable trabajo de Nestor Almendros quien realiza una fotografía que es casi imperceptible para el espectador común por carecer de los acostumbrados golpes de luz directos del cine americano. La estructura circular del filme le da un carácter de fábula o cuento que Rohmer consigue, próximo al realismo, contarle a su audiencia.

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Eric Rohmer
INTÉRPRETES: Amanda Langlet, Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Féodor Atkine, Simon de La Brosse.
FOTOGRAFÍA: Nestor Almendros
MONTAJE: Cécile - Decugis
PRODUCCIÓN: Margaret Ménégoz para Les Films du Losange
PAIS: Francia
AÑO: 1982
DURACIÓN: 94 min

agosto 12

LAS NOCHES DE LA LUNA LLENA

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Eric Rohmer
INTÉRPRETES: Pascale Ogier, Tchéky Kar-
yo, Fabrice Luchini, Virginie Thévenet,
Christian Vadim.
FOTOGRAFÍA: Renato Berta
MONTAJE: Cécile Decugis
MÚSICA: Jacno y Elli
PRODUCCIÓN: Les Films du Losange y Les
Films Arianne
PAIS: Francia
AÑO: 1983
DURACIÓN: 100 min

La serie "Comedias y Proverbios" realizada durante los años ochenta, se caracterizó por su forma circular; el inicio y final de cada una de las películas que componen el ciclo son en apariencia iguales; como empiezan, terminan. Encontraremos una frase (proverbio) en los créditos iniciales de los filmes que sintetizará el desarrollo de cada una de las historias. "Quien tiene dos mujeres, pierde el alma; quien tiene dos casas, pierde el seso" Las Noches de la Luna Llena (1983) fue realizada con la tranquilidad y libertad que se le

otorga a un autor cuando ha podido trascender en diferentes públicos y festivales. Rohmer, un experto desde temprana edad, nos cuenta la tragicómica historia de Louise, que, con afanes de libertad, desea tener dos casas: una con su pareja y otra con sus amigos. Esta vez Rohmer nos sitúa en el París juvenil de los ochenta y se concentra en jóvenes inseguros y frágiles, que se desnudan ante los ojos del espectador, quedando desprotegidos a su juicio. La película utiliza los preceptos de la comedia de equívocos, donde habrá una acumulación de acciones desacertadas que llevarán a los personajes a incurrir en un egoísmo extremo.

Octave, uno de los amigos de Louise, interpreta el papel de un intelectual aburrido quien sólo tiene deseos de hablar de sí mismo. Por otro lado está el novio oficial de Louise, Remi, que con desconcierto acepta la extraña manera en que su novia quiere llevar las riendas de su relación. Rohmer plantea a través de estos personajes la necesidad de espacios individuales, una necesidad que choca con la aparente tradición y quietud que otorga el compromiso de vivir en pareja. Los personajes que construye el autor no serán de una sola pieza, pueden resultar del gusto y a la vez del odio de los espectadores, esto les dará una característica de HUMANOS con falencias y aptitudes y no de HEROES convencionales. La narración se ancla en un realismo directo que va en concordancia con lo que busca Rohmer, no sólo en este film, sino en toda su obra. A pesar de utilizar nuevamente la técnica de diálogo excesivo (se podría decir que es una película de conversaciones), Rohmer genera tal tono de ligereza en sus acciones y personajes que evita que las palabras se transformen en un discurso dogmático y categórico.

agosto 19

DIRECCIÓN : Eric Rohmer
GUIÓN: Eric Rohmer-Marie Rivière
INTÉRPRETES: Marie Rivière, Lisa Hérédia,
Amira Chemakhi, Sylvie Richez, Basile Gervaise
FOTOGRAFÍA: Sophie Maintigneux
MONTAJE: María Luisa García
MÚSICA: Jean-Louis Valéro
PRODUCCIÓN: Margaret Ménégos
PAIS: Francia
AÑO: 1986
DURACIÓN: 98 min

Para hablar de El Rayo Verde (1986), película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia 1986, hay que tener en cuenta el tipo de colaboración con que cuenta Rohmer en esta ocasión y la técnica que utiliza. El francés se rodea de un equipo de mujeres (actriz-guionista, fotógrafa, productora, escenógrafa) para retratar la figura femenina contemporánea y filma en 16mm, formato inferior al tradicional 35mm, para darle un carácter de Home Movie a la historia. Esta decisión autoral sorprende por la época (casi años 90) ya que retoma la estética de las tempranas películas de la nueva ola francesa, cámara al hombro y luz natural en exteriores, en contraposición a algunos de sus colegas que se han pasado a los grandes formatos (caso François Truffaut que filma en Panavision, cámara tradicionalmente Hollywoodense). Rohmer insiste en las raíces del movimiento, la pequeña producción, para concentrar su narración en los aspectos más esenciales de la vida humana. Plasma en su historia una honesta mirada a la soledad en la sociedad actual, aparentemente libre y diversa.

El título del film es el mismo de una obra literaria de Julio Verne y remite al último momento de la puesta de sol, en el que aparece un rayo de color verde. Esa idea se convierte en la metáfora de toda la cinta: Delphine después de su caída, encuentra, al final, una verde luz de esperanza y alegría. Rohmer hace arte de lo trivial realizando un cine que parece un espejo de lo rutinario, de lo casi vulgar, por eso se concentra en conversaciones cotidianas, paseos, silencios y tiempos muertos. Para la cinta permitió que los actores improvisaran parlamentos a partir de unas pautas iniciales. El Rayo Verde es una búsqueda de la felicidad en medio del tedio que produce la vida común y corriente. El espectador tendrá la sensación de que el tiempo se ha detenido, que nada avanza, pero al final estará seguro de haber visto una representación de la realidad que puede ser propia o de otros pero siempre fiel y cercana.

Investigación y escritura: Oscar Ruiz Navia

julio 29 - la rodilla de clara
agosto 5 - pauline en la playa
agosto 12 - las noches de la luna llena
agosto 19 - el rayo verde

todos los sabados 7:00 pm entrada libre

lugar a dudas
calle 15N # 8N - 41 tel:668 23 35
lugaradudas@uniweb.net.co
cali, colombia

EL RAYO VERDE

daros-latinoamerica

