

· Cine Club Caligari ·

lugar a dudas / Cine de Autor / Junio - Julio 2011 / Cali - Colombia

11

Cine de Autor Contemporáneo

lugar a dudas

Dos ciclos de cine dedicados a la ficción y a la no ficción. Todos los Martes y Sábados a las 7:00 p.m. en el patio de *lugar a dudas*.

Los sábados, en Cine de Autor, estarán dedicados a la proyección de obras de autores cinematográficos, que han creído que el cine se equipara más a un arte que a una técnica o un comercio, quienes han consuetudado una obra profunda y consecuente.

No se trata de hacer una exposición museística o heroica de grandes nombres de la historia del cine. Ni tampoco de reforzar la teoría del cine de autor, ya suficientemente discutida por los teóricos. Lo que nos mueve son las muchas opciones que existen para presentar una serie de películas: a través de la exploración de los géneros, de movimientos, de temáticas comunes, etc.

La programación está a cargo del docente y realizador Oscar Campo, y las obras son investigadas y proyectadas por Luisa Fernanda González, miembros del cineclub Caligari de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.

Dirección del cine club:
Oscar Campo

Investigación:
Luisa Fernanda González

Coordinación de publicaciones:
Claudia Patricia Sarria

Corrección de estilo:
Astrid Muñoz

Diseño y diagramación:
David Álvarez Gómez

Impresión:
Feriva

Las publicaciones reciben el apoyo de:
Ernesto Fernández

lugar a dudas es posible gracias al apoyo de:

Mario
Scarpetta

AVINA STIFTUNG

ARTS
CILLA
BIART

FORUM
DOEN

POPELE
KALININ
HIVOS

M

Ernesto
Fernández daros-latinoamerica

lugar a dudas

Calle 15 Norte # 8N-41 Barrio Granada
Tel. 668 23 35
www.lugaradudas.org
lugaradudas@lugaradudas.org
Cali - Colombia

Cine de Autor Contemporáneo

Este ciclo es una selección de películas nuevas de directores destacados por sus propuestas contemporáneas en el cine. Ganadoras de festivales, algunas, o bien merecedoras de una mirada por el nombre de sus creadores, el ciclo reúne lo más reciente que ha llegado a nuestras manos. Películas que tal vez, finalmente, ni siquiera se vean en nuestros teatros.

1

Copy certificate

Dirección: Abbas Kiarostami
Duración: 100 min.
Año: 2010

Las parejas, y el juego entre lo real y lo falso, parecen ser los temas que despiertan esta vez el interés de Abbas Kiarostami. Un Kiarostami nuevo, que deja a un lado su país, Irán, y a sus niños protagonistas de sus películas neorrealistas, para ir a Italia a rodar con Juliette Binoche, la actriz europea más catalogada hoy. Esto, en principio, podría parecer sospechoso, si se llegara a pensar que el director convino en cambiar su estilo con el propósito de ampliar su público. Pero luego de ver la película, siento que no fue así, que su estilo se mantiene, y que con este filme lo que logra el director es demostrar que su modo de hacer cine va más allá de su recurrencia a unos mismos personajes y país. Se trata de un estilo maleable, pero que conserva su esencia, la misma con la que barrió en todos los festivales cuando lanzó *¿Dónde está la casa de mi amigo?*, o su documental *Ten*, producciones en las que Kiarostami nos muestra el acontecer de una vida íntima a través de los momentos que parecen muertos, y en los que las personas solemos cuestionarnos

más; espacios vacíos en los que se condensa el caos de la sociedad – la ciudad como lugar, la tradición del matrimonio –. Así vemos en *Copy Certificate* una pareja que deriva por la ciudad cuestionando sus vidas, purgando las culpas. *Copy Certificate* es, en definitiva, un filme de pocos elementos y grandes reflexiones.

2

Enter the void

Dirección: Gaspar Noé
Duración: 161 min.
Año: 2009

Un destello de colores que dilata la pupila, una piel que se eriza y se calienta, una garganta que se encoje, un estómago que se retuerce, una mirada al sexo de los demás; o quizá una postura moral cuando se mira lo que es el mundo de los drogadictos, de los violadores, de las prostitutas, de un feto abortado... eso es *Enterthevoid*.

Gaspar Noé, su director argentino, en la rueda de prensa del lanzamiento del filme, dijo que no pretendía moralizar al espectador cuando mostraba una mujer que trabajaba desnudándose en un bar, puesto que para él este era un trabajo como cualquier otro. Una opinión que bien puede aplicarse a su concepción

del sexo, sobre el que dijo algo así como: *sexo, es sexo. No importa si se muestra más o menos.*

Entonces ¿está la cuestión moral sólo en la cabeza de los espectadores? De ser así, tal vez se deba a que la película recrea una historia melodramática. La pérdida de los padres, que desencadena una ruptura con el mundo del espectador moral, y con su creencia sobre lo que es una buena crianza familiar, se ve reafirmada al escoger esta situación como punto de partida de una historia en la que el sufrimiento reina. El director nos sumerge, así, en su película, a través de un viaje con esta extraña droga (¿cuál?), que Noé se inventa con años de montaje (no es clara esta idea: ¿Se inventa una droga con años de montaje?). Efectista, sí. Tal vez por eso sea fácil vivir sus pulsiones repetitivas durante tres horas. Que se viven como una *pepera* en una fiesta de cuerpos, luces y sonido, y se sufren como el destello del día siguiente en el que se vuelve a ser persona.

3

La ronda nocturna

Dirección: Peter Greenaway
Duración: 134 min.
Año: 2007

El estilo de Greenaway se ha destacado por su reminiscencia a la pintura, especialmente a la pintura renacentista. Para Greenaway, la imagen en movimiento, en la actualidad, es una transformación de dicha manifestación creativa. Temática que su última película retoma, no sólo estéticamente – fotografía y dirección de arte –, sino también con la propia vida y estilo de un pintor. *La ronda nocturna* nos habla del cuadro del mismo nombre, creado por el célebre artista de la edad

de oro holandesa, Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Con este filme, el director británico nos da una lección de su teoría de la transposición de la pintura a la imagen cinética. Y nos constata, con la explicación de lo que fue la creación de esta obra, encargada por la milicia a Rembrandt por ser uno de los pintores más reconocidos en aquel momento, cómo la Historia de un país, contada desde la imagen, se sigue construyendo por decisión y manejo de unos pocos que detentan el poder. De aquellos que pueden pagar por un retrato de familia, o por la filmación de una película nacionalista. *La ronda nocturna* de Greenaway revela, pues, la verdadera historia detrás de la elaboración del cuadro de Rembrandt, que tanta desgracia le trajo al pintor después de realizarlo, por haberse atrevido a retratar lo que realmente fue el ejército holandés del siglo XV.

4

Aquel querido mes de agosto

Dirección: Miguel Gómez
Duración: 134 min.
Año: 2008

Una propuesta arriesgada y fresca es la de este director portugués, que empieza a sonar con este filme, *Aquel querido mes de agosto*, que lo introdujo en el grupo de los quince nuevos realizadores seleccionados en Cannes por los críticos y directores más reconocidos del mundo. Se trata de una película con un agujero por el que entra la vida. Un deseo por grabar lo que pasa en la cotidianidad de un grupo social, y contarla a través de sus mismas lógicas.

La historia, no sabemos cierta-

mente de qué trata; observamos a unos personajes principales que viven unas tradiciones, entre ellos los “protagonistas”, un muchacho y una muchacha, primos, que se enamoran en verano. Los rodean otros personajes, entre familiares, amigos y la gente del pueblo, pero los que se destacan por su extrañeza son los miembros del equipo de rodaje, incluidos como unos personajes más dentro de esta “trama”. Con esto, no sólo se devela el dispositivo cinematográfico, sino que también se propone el rol de cada persona como un sujeto real que hace la película desde su propia vida. *Aquel querido mes de agosto* no juega a sorprendernos con los giros dramáticos, ni con historias bien contruidas. Aquí la apuesta es a dejarse deslumbrar por lo real de una conversación entre amigos, por las situaciones equívocas, por la actuación de unos actores improvisados, por una mirada a la cámara que nos recuerda dónde estamos; o que, simplemente, deja entrar lo real de la vida en el cine.

5

Las hierbas salvajes

Dirección: Alain Resnais
Duración: 104 min.
Año: 2009

Una vez más Resnais juega con las normas narrativas. Los finales felices, o las terribles tragedias que cada espectador espera cuando sabe a qué tipo de película atiende – cómo observar un filme de vaqueros o una película romántica –, son convenciones tomadas y reelaboradas, de una forma única, por este autor. ¿Y todo, para qué? Para visibilizar la forma en que la narrativa clásica – que viene desde la antigua

Grecia y que se sigue utilizando una y otra vez – ha colonizado nuestro pensamiento.

Ya en *El año pasado en Marienbad*, Resnais había puesto en juego la memoria narrativa que cada espectador tiene en su subconsciente, planteando una historia de un triángulo amoroso remitiéndose a la tragedia clásica, y empleando un estilo surrealista en el que la trama rebota como una pelota en una mesa de ping-pong. En *Las hierbas salvajes*, el director francés juega también con la narrativa “clásica” y la memoria humana, pero con elementos propios de la comedia romántica americana, con lo cual se vale para hacer una crítica a la sociedad de consumo, a su ostentación tecnológica, y al constante sentimiento de inseguridad del hombre inmerso en ella. Es quizás por eso que *Las hierbas salvajes* resulta ser una película *pop* en el manejo del arte, los íconos, el kitsch y de las convenciones narrativas. Del pensamiento humano como ese lugar donde se guardan los modos de ver la vida, como el detonador real de dramas inconclusos que aguardan por un final sin vuelta atrás, uno de esos finales sin escape que nos ha hecho creer el cine “clásico”.

6

El hombre de Londres

Dirección: Béla Tarr

Duración: 132 min.

Año: 2000

Un estilo parsimonioso es el que caracteriza a este director húngaro, que a lo mejor desencanta al espectador – consumidor de imágenes más cotidianas. Lo que no sabe el que no lo conoce es que detrás de la espera está el

gran momento de revelación, no sólo en los movimientos que nos van descubriendo los rostros, la situaciones, lo mágico, sino en el todo de una historia sobre la violencia humana y sus pasiones, temas comprensibles para cualquier espectador.

Aunque comparado con Tarkovsky – en ese afán de algunos críticos por encajar y comprender – Tarr dice sentirse más cercano al cine de Fassbinder, con sus tragedias melodramáticas, y su constante observación de la cultura contemporánea – globalizada, popular, pasional -. En *El hombre de Londres*, por ejemplo, recrea la historia del vigilante de un faro que un día observa cómo matan a un hombre en un muelle, y que silencioso, sin decir nada, se acerca luego a la escena del crimen para tomar el maletín que flota en el agua, con dinero. Al seguir el rastro de la vida de ese hombre muerto, tras encontrar el botín, se devela toda la violencia humana, la tristeza por la insatisfacción de los deseos, la avaricia, y la pasión sin sentido.

7

R.A.F. Facción del Ejército Rojo

Dirección: Uli Edel

Duración: 150 min.

Año: 2008

Alemania y su deseo de entenderse. De entender la maldad humana que se vierte en los instintos, la tradición o la búsqueda de un mundo mejor, y que desencadena despotismo, tiranía, la construcción de héroes cual estrellas de rock. Alemania y su cine de la violencia, marcado por la colonización norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, es lo que exhibe este film del alemán Uli Edel que, al mejor estilo de las

películas de acción, dramatiza la historia real de una guerrilla urbana de la posguerra que se convierte en lo que el Estado y los medios denominan “terrorista”. *R.A.F. Facción del Ejército Rojo* muestra, pues, a unos militantes de izquierda que empiezan a construir un ego sobre la creencia de tener la razón y el apoyo de la juventud - de aquella juventud que rechaza el capitalismo, la guerra y la posición de su país en problemas globales, de aquella juventud incapaz de actuar – y que terminan siendo derrumbados por la misma bola de nieve que construyeron. Una historia de la violencia humana que acaba por consumir cualquier intento de justicia en el mundo, como ocurrió con el nazismo.

8

Poetry

Dirección: Lee Chang-dong

Duración: 139 min.

Año: 2010

Ver rasgos de poesía en lo más absurdo de la violencia humana. Pensar que todo está bien, o continuar motivado por la búsqueda existencial, por la aparición de una cierta poesía en la tragedia, en el drama, son aspectos constantes en *Poetry*.

Chang-dong, su director, surcoreano, proviene de la literatura y es tal vez de allí de donde surja esta película, con una excelente trama, en la que a través de la tragedia humana Chang-dong muestra cómo el acto poético está presente más allá de las palabras, cómo discurre y se proyecta como un estado de reveladora conciencia.

Con un estilo pausado, de contemplación, que juega con la estética del video documental, *Poetry* nos enseña una sociedad

deformada desde sus bases -en niños y adolescentes, en familias desmembradas, violentadas, y en las enfermedades de los ancianos-, como una metáfora nostálgica de un pasado ya perdido y maltratado.

9

La cinta blanca

Dirección: Michael Haneke

Duración: 144 min.

Año: 2009

El cine de este director alemán incursiona, principalmente, en las problemáticas de la sociedad moderna, capitalista. Haneke se refiere, de manera constante y específica, en sus filmes, a la violencia. Sí, una vez más, un director, con la cicatriz social del nazismo, plantea una película sobre la violencia humana que yace entre nosotros. Pero eso no es lo interesante del cine de Haneke, lo especial de sus filmes es que no esgrimen ninguna respuesta, no hacen ningún señalamiento directo a esta violencia. Sus historias son frías, transgresoras, oscuras, e imposibles de resolver. Arrojan al espectador a un conflicto interno de una trama que no tiene resultados, que no tiene fin - ni lo necesita-, pero en la que nos quedamos pensando, cuestionados, totalmente sacudidos por la violencia humana que deducimos, pero que no nos atrevemos a expresar ni a conformar del todo en nuestras mentes. El cine de Haneke construye la noción de desgarramiento y brutalidad humanos a través de imágenes hacedoras de pensamiento.

Así ocurre con *La cinta blanca*, su penúltimo filme. Recreado en un pueblo en el que empiezan a darse actos violentos que nunca llegan a resolverse... Quizás sean

los niños, quienes atormentados por el castigo divino y el de sus padres, ejecutan los crímenes. Pero nunca se sabe, la historia no termina: llega la Primera Guerra Mundial y un lento fundido a negro cae sobre los habitantes de aquel pueblo, dispuestos a escuchar la misa dominical.

