

Ciclo

lugar a dudas

Jia Zhang-ke

CINE CLUB
CINE DE AUTOR

Agosto 2009

01/08 XIAO WU

08/08 ZHANTAI

15/08 REN XIAO
YAO

22/08 SHIJIE

29/08 SANXIA
HAOREN

CHINA: UNA MIRADA A LA REALIDAD

Sexta generación de cineastas chinos: Jia Zhang-ke

“Atrapadas en el esfuerzo de renegociar la relación entre política y estética (esto es, en delimitar la diferencia entre cine de propaganda y uno que represente con justeza una realidad que se agota entre ciertas coordenadas), las nuevas cinematografías chinas son indisociables de una lectura histórica. Esto no significa que sus argumentos planteen siempre y de manera explícita los dilemas de las reformas económicas de la República Popular, el capitalismo de Taiwán o el colonialismo de Hong Kong (muy por el contrario: por ejemplo, el género del melodrama, con sus representaciones didácticas de las posturas *correctas e incorrectas*, se considera hoy la forma clásica del cine maoísta), sino que las nuevas técnicas narrativas marcan un distanciamiento estético, y a la larga ético, de los distintos sistemas impuestos en cada una de las tres regiones chinas. Algunas son expresiones de inconformidad, otras de nostalgia y unas más de desencanto. Todas exigen distancia crítica. Y todas, más aún las recientes, plantean más preguntas de las que su realidad vertiginosa les permite responder. A partir de 1950 y hasta 1979, el realismo socialista que dominó la narrativa cinematográfica de la República Popular anuló, desde sus encuadres, el punto de vista del individuo. Las escenas aparecían filmadas desde puntos que no habrían correspondido a una sensibilidad humana, y presentaban a los personajes como modelos ejemplares por imitar o repudiar. La recuperación de la subjetividad y el punto de vista en primera persona –la recuperación del yo es la marca más importante del cine chino moderno, y el centro del nuevo problema por representar en las películas de las dos últimas décadas. Es decir, el reto de dar voz a los dilemas de un individuo en particular identidad surgida con las reformas y el *boom* económicos, pero inmerso en un sistema político que le niega libertades de acción (el socialismo) y antecedido por una filosofía (el confucionismo) basada en la supresión voluntaria de las necesidades individuales.”

Fernanda Solórzano, *Nuevo cine chino: identidad elusiva (fragmento)* <http://www.letraslibres.com>

Nace en 1970 en Fenyang, pequeña población situada en la provincia de Shanxi, una zona predominantemente rural y campesina del norte de la República Popular China, cercana al desierto mongol, que será el espacio geográfico y humano a explorar por el cineasta en el primer trecho de su carrera. Entre tanto, aproximadamente desde los 15 años, Jia Zhangke se relaciona con las bandas de jóvenes delincuentes de su localidad y explora un camino vital sinuoso que le hubiera podido conducir a muy distintos quehaceres de no haber sido salvado, en sus propias palabras, por el “arte”. Tal salvación acontece en forma de estudios de pintura e interés por la escritura, y se concreta, tras haber publicado ya una novela, en 1991 cuando Jia llega a Beijing para someterse a la prueba de acceso para la Academia de Cine de la ciudad.

En cabeza de lo que se ha venido en llamar Sexta generación de cineastas chinos. Dicha generación se manifiesta por un interés particular en los problemas de su contemporaneidad y en un retorno a lo real –tanto más si aparece como conflictivo o problemático frente al gusto por la historia y el preciosismo estético de sus mayores.

El cine de Jia Zhang-ke forma parte de un curso de tiempo que es chino y universal. Refleja la desorientación y el desasosiego de la subjetividad contemporánea. Por todo ello, sus películas, siendo testimonios casi documentales del cambio en China, son también, análisis imprescindibles del mundo global.

Hay que resaltar la singularidad del cine de Jia Zhang-ke. Su labor de director ha debido desarrollarse en el estrecho margen existente para el cine independiente en China y con las limitadas, pero decisivas, posibilidades derivadas de apuestas económicas de inversores cinematográficos de otros países. Varias películas prohibidas por las autoridades chinas y otras toleradas y distribuidas restringidamente, y conocidas en el mercado interno en gran parte a través de dvd piratas. Aprovechando los resquicios de tolerancia, y el apoyo de los festivales internacionales de cine, Jia ha sido capaz de realizar una obra cinematográfica extraordinaria

La obra de Jia Zhang-ke es un testimonio único para entender la nueva China y el proceso de modernización económica-destrucción social que soportan sus ciudadanos, sometidos a un régimen dictatorial, que no reconoce los derechos individuales ni las libertades públicas. Entre el asombro y la rabia, con modestia, Jia Zhang-ke apuesta por las personas que trabajan, aman y buscan algo mejor, intentando construirse un espacio de humanidad, o al menos de supervivencia. Seres humanos que sufren. Seres para quienes el estafalario retrato de Mao, omnipresente durante décadas, y las imágenes del nuevo capitalismo salvaje, alentado por los jercas del Partido Comunista y las grandes corporaciones, son parte de la misma mierda, aquella que niega la autonomía humana y desprecia el sufrimiento de la gente.

El cine de Jia Zhang-ke forma parte de un curso de tiempo que es chino y universal. Refleja la desorientación y el desasosiego de la subjetividad contemporánea. Por todo ello, sus películas, siendo testimonios casi documentales del cambio en China, son también, análisis imprescindibles del mundo global.

XIAO WU
Pickpocket
Año: 1997
Duración: 105 min.

Actores principales: Hongwei Wang, Hao Hongjian, Zuo Baitao, Ma Jinrei, Liu Junying, Yonghao Liang, An Qunyan, Jiang Dongdong, Zhao Long, Wang Reiren, Jinfeng Gao, Li Renzhu, Wu Juan, Ji Jinshu, Ren Zhaorui.

Xiao Wu, fue su primer largometraje, rodada en 16 mm, cuando era estudiante, inspirada en el *Pickpocket* de Bresson, con actores no profesionales y en la más estricta clandestinidad creando la cuna de todo un movimiento alternativo, al margen de los canales oficiales, que propone un cine capaz de captar los movimientos que componen el tejido social chino, sin miedo al planteamiento ideológico oficial ni barreras estéticas.

El largometraje transita desde la ficción hasta llegar a la frontera del documento y se empapa en las fricciones entre los mundos en conflicto para desembocar en un final que deviene en una apelación brutal a la radical extrañeza en el encuentro con el “otro”. Al cabo, es posible tener una lectura autobiografía primeriza y encubierta sobre la práctica de un cineasta contra la corriente que opta por la artesanía del cine, la independencia y la honestidad en su trabajo frente a los interdictos oficiales y los cantos de sirena de la industria del espectáculo.

ZHANTAI
Platform (Plataforma)
Año: 2000
Duración: 154 min.

Actores principales: Hongwei Wang, Tao Zhao, Jing Dong Liang, Tian Yi Yang, Bo Wang, Sanming Han.

Este es su segundo largometraje rodado esta vez en 35 mm sigue los logros y desatinos de un grupo de teatro aficionado, desde el final de los años Maoístas, con todo su aparato propagandístico, y a lo largo de los años 80, marcados por las reformas de Deng Xiaoping. Se trata de un retrato de las consecuencias de estas transformaciones y su eco en los jóvenes del lugar, testigos del ocaso de un modelo unificador y su sustitución por una circulación incesante de productos audiovisuales y mercancías consumibles. Entre metamorfosis y ruina, entre circulación y espera, entre avance y retorno, se va hilando una historia construida sobre las dudas y los vacíos, solidificada por una imagen-tiempo que deja sentir la suspensión en la brecha abierta entre los deslizamientos de la migración súbita y la inmovilidad. La presencia de la música como espacio de posible encuentro comunicativo y la atención a la circulación de los objetos se consolidan como ideas centrales en torno a un dispositivo de planos largos, flotantes, atravesados por lentas panorámicas, y habitados por vastos desiertos y silencios concluyentes.

REN XIAO YAO
Unknown pleasures (Placeres desconocidos)
Año: 2002
Duración: 113 min.

Actores principales: Wei Wei Zhao, Qiong Wu, Tao Zhao, Qing Feng Zhou, Hongwei Wang, Ru Bai, Xi An Liu, Shou Lin Xu, Ren Ai Jun, Dao Xiao, Zi Ying, Ai Jun Ren, Limin Wang.

El formato digital lo fascina por que descubre la herramienta ligera perfecta para un cine clandestino atento a los rumores de su contemporaneidad. Será en este formato en el que rueda su siguiente largometraje, este supone la culminación del estudio de las consecuencias de la introducción de las nuevas directrices económicas en el territorio de la China provincial. En la provincia de Shanxi, donde son evidentes las ruinas de la industria, Zhang ke busca el retrato de la juventud de, “la adolescencia china”, su desorientación y su falta de horizonte: dos amigos, dos vectores a la deriva, dos trayectorias inciertas que declinan en historias de amor inconclusas y un acto desesperado. Se trata, de nuevo, de cuerpos inadaptados, en fuga, en medio de un mundo sin más referente que la circulación del dinero y las imágenes, la presencia en acuario de la televisión y los productos consumibles de la publicidad. Lo que se pone en juego es la difícil relación de los cuerpos con un mundo en cambio; aquéllos a la deriva de éste, sobredeterminado por la hipocresía moral, la nueva lógica del tráfico de mercancías y la valoración de las apariencias. Lo que resta es el fogonazo de esas derivas en los fragmentos de un mundo sin enlace. Las imágenes televisivas, el sonido y la música se ofrecen como tópicos mercantiles para constituir el flujo vital, a la vez de ser el único espacio posible para establecer una comunicación. Todo ello aparece trabajado por Zhang ke en su clásico dispositivo de planos largos apenas perturbados por suaves movimientos que dibujan el conflicto de convivencia del personaje y su entorno. *Placeres desconocidos* abre la puerta a la sección oficial del festival de Cannes a Zhang ke.

SHIJIE
The world (El mundo)
Año: 2004
Duración: 143 min.

Actores principales: Tao Zhao, Taisheng Chen, Jue Jing, Zhong-wei Jiang, Yi-qun Wang, Hongwei Wang, Jing Dong Liang, Shuai Ji, Wan Xiang, Alla Shcherbakova, Sanming Han, Juan Lu, Xiaodong Liu, Xiaoshuai Wang.

“The World” es el parque temático más importante de Pekín; un complejo lúdico donde el ciudadano puede fotografiarse en el Taj Majal, la Torre Eiffel o en Manhattan (Torres Gemelas incluidas). Un lugar para viajar, sin moverse de la ciudad, por los cinco continentes en sólo un día, donde olvidar los problemas cotidianos y dejarse deslumbrar por los sueños. Este largometraje es una valiente alegoría de cómo se construye una sociedad capitalista y globalizada. El

autor busca el tono mas realista para mostrar la lucha de China por integrarse en ella, y de los deseos que ofrece un sueño a sus habitantes a cambio de su libertad y su tiempo. Las historias de cada uno de los personajes están magníficamente retratadas y servidas al espectador sin contradicciones o situaciones sin resolver. Historias que van generando otras, del mismo modo que la cámara va mostrando escenarios distintos recorriendo los pasillos y camerinos por los que deambulan sus personajes, deteniéndose en planos-secuencia largos que comienzan y terminan cada escena, en las que se muestra la realidad en contraste con lo que se pregona como fondo, sin ahorro en eufemismos, enseñando sin tapujos objetos destartalados o paredes de habitaciones en escombros desde cuya ventana se observa el majestuoso Big Ben londinense, el Partenón o la Torre de Pisa. Un desnudo magnífico de lo que en realidad se esconde detrás de ella: la prostitución, la delincuencia y la marginación en un mundo cada vez más sometido a la incomunicación, la corrupción, la falsedad y el desencanto.

SANXIA HAOREN
Still life (Naturaleza muerta)
Año: 2006
Duración: 111 min.

Actores principales: Tao Zhao, Zhou Lan, Sanming Han, Lizhen Ma, Hongwei Wang

“Un día entré sin avisar en una casa y descubrí objetos cubiertos de polvo en una mesa de trabajo. De pronto, sentí como si el secreto de la vida acabara de caérseme encima. Los viejos muebles, los papeles en la mesa, las botellas en el alféizar de la ventana, los cuadros de la pared cobraron un aire triste y melancólico. Una naturaleza muerta es una realidad que preferimos no ver. Aunque esté enmarcada por el tiempo, su silencio está lleno de los secretos de la vida”

Jia Zhang-ke

'Naturaleza muerta' se rodó íntegramente en la vieja ciudad de Fengjie, que ha sufrido enormes cambios debido a la construcción de la presa de las Tres Gargantas. Numerosas familias que llevaban generaciones viviendo allí tuvieron que mudarse a otras ciudades. La ciudad antigua de Fengjie, con sus dos mil años de historia, fue arrasada y sumergida bajo las aguas", recuerda el director, y agrega:

“Entré en esta ciudad condenada con mi cámara. Fui testigo de demoliciones y explosiones. Entre el ruido infernal y el polvo que estaba por todas partes, empecé a sentir que la vida podía florecer con colores brillantes incluso en un lugar tan lleno de desesperación”.

Jia Zhang-ke

El espacio humano, natural y social destruido por la faraónica presa de las tres Gargantas, es el no lugar donde sobreviven sus personajes, entre el asombro del fin de un mundo conocido, con la presencia de las viejas y nuevas formas de la dominación, desde la explotación esclavista a la precarización absoluta generada por un nuevo capitalismo sin control.