

Ciclo

lugar a dudas

Philippe Garrel

CINE CLUB
CINE DE AUTOR

Marzo-Abril
2009

07/03 EL NACIMIENTO
DEL AMOR

14/03 EL CORAZON
FANTASMA

21/03 EL VIENTO DE
LA NOCHE

28/03 SALVAJE
INOCENCIA

24/04 LOS AMANTES
REGULARES

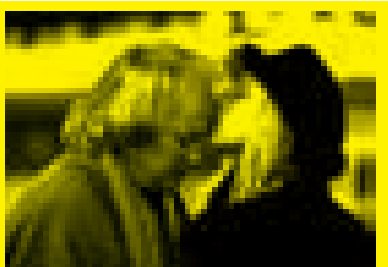

Philippe Garrel

Director, actor, productor, guionista, montador y director de fotografía, Philippe Garrel, ha gozado de una brillante carrera desde sus inicios. Hijo del actor Maurice Garrel, realizó su primer cortometraje a la edad de 18 años: Les enfants desaccordés, y desde entonces ha recibido varios premios y galardones en reconocimiento a su trabajo. Autor de un cine minoritario y experimental que ha gozado de gran prestigio entre la crítica, Garrel bebe de los autores de la Nouvelle Vague. Sus películas, van desde un realismo cruel y punzante como es el caso de La cicatrice intérieure (1970), hasta un retrato sutil que esconde un interior tormentoso en films como Un ange passe (1975), L'enfant secret (1979), Les baisers de secours (1988), La naissance de l'amour (1993) o Le vent de la nuit (1998). Con Sauvage Innocence (2001) recibió el Premio de la Crítica del Festival de Venecia en 2001; Les amants réguliers (2005) fue galardonado con el León de Plata a mejor director en el Festival de Venecia y el premio FIPRESCI de la crítica en los Premios del Cine Europeo.

Su cine independiente y minoritario posee en ocasiones tintes autobiográficos con personajes pertenecientes al mundo creativo. Así encontramos en Sauvage Innocence la historia de un director en busca de financiación para realizar su película en contra del mundo de las drogas o como en La Frontière de l'aube, la relación tortuosa que se establece entre un fotógrafo y su modelo que es en este caso una actriz famosa.

A pesar del carácter algo melancólico de sus películas, la vida, según el cineasta, no hay que vivirla con nostalgia, sino todo lo contrario. El arte está precisamente para reflejar estos temores, la creación ha de ser por tanto un modo de salir de la angustia, esa misma angustia que reflejan sus personajes como una catarsis del propio ser humano. "En la vida, no hay que mirar atrás, sino pasar página"

EL NACIMIENTO DEL AMOR

DIRECCIÓN: Philippe Garrel
GUIÓN: Philippe Garrel, Marc Cholodenko, Muriel Cerf
INTERPRETES: Lou Castel, Jean-Pierre Léaud, Johanna Ter Steege, Dominique Reymond, Aurélia Alcaïs
FOTOGRAFÍA: Raoul Coutard, André Clément
MONTAJE: Sophie Coussein, Yann Dedet, Nathalie Hubert, Alexandra Strauss
PRODUCCIÓN: Cyrille Bragnier
DURACIÓN: 94 MIN
AÑO: 1993

La tristeza resulta el sentimiento más latente en este film, sus personajes la sufren ensimismados en sus propios miedos y dudas. Estos dos señores buscan por las calles de París una esperanza, una pequeña luz de esperanza para abatir sus dolores. Paul es quién mas sufre, no ama a su mujer pero la quiere por darle la familia que tiene, a la que si ama es a Ulrika, pero ella carga con un fuerte trauma de una relación amorosa en su pasado. Ulrika encuentra en Paul un hombre que la entiende, que la acompaña y sobre todo que la ama y le da su calor. Paul la toma de la mano, con ganas de no dejarla ir de su lado, pero ella siempre termina volviendo al dolor de un amor proveniente de un pasado aún no cerrado. Eso hace que Paul vuelva con su esposa, pero solamente para seguir estando con su familia, donde según él, reside el mejor amor. Por las noches Paul sale a caminar dispuesto a encontrarse con alguien que lo salve y que lo saque de esa vida vacía que lleva. Marcus en cambio es abandonado por la mujer que ama y se empeña, primero en saber porque - ella lo acusa de ser una persona egocéntrica - y luego en tratar de volver con ella. La va a buscar, la sigue, pero sin nada que poder hacer, ella decide irse a Roma. Ambos quedan solos, Marcus sin Hélène, la mujer que ama, y Paul con su familia que quiere, pero sin el amor de la mujer que realmente ama.

EL CORAZON FANTASMA

DIRECCIÓN: Philippe Garrel
GUIÓN: Philippe Garrel, Marc Cholodenko, Noémie Lvovsky
INTERPRETES: Luis Rego, Aurélia Alcaïs, Maurice Garrel, Evelyne Didi, Roschdy Zem, Camille Chain, Lucie Rego, Valeria Bruni Tedeschi, Veronique Silver
FOTOGRAFÍA: Raoul Coutard, Jacques Loiseleux
MONTAJE: Sophie Coussein, Yann Dedet, Nathalie Hubert
PRODUCCIÓN: Paulo Branco
DURACIÓN: 87 Min.
AÑO: 1996

Philippe (Luis Rego), un pintor que estuvo enganchado a la heroína, se está separando de Annie (Evelyne Didi), con la que ha tenido dos hijos. El amante de ella, Moand (Roschdy Zem), sale de la cárcel y se instala en la casa, lo que obliga a Philippe a buscarse un apartamento. Un día conoce a Justine (Aurélia Alcaïs), una joven admiradora de su obra con la que pronto iniciará una relación sentimental. Los fantasmas del pasado asaltarán a Philippe, que se debatirá entre los recuerdos de un amor tortuoso y un futuro incierto.

EL VIENTO DE LA NOCHE

DIRECCIÓN: Philippe Garrel
GUIÓN: Philippe Garrel
INTERPRETES: Catherine Deneuve, Daniel Duval, Xavier Beauvois, Jacques Lassalle, Daniel Pommereulle, Marc Faure, Marie Vialle, Anita Blond, Laurence Girard.
FOTOGRAFÍA: Caroline Champetier
MONTAJE: Françoise Collin
PRODUCCIÓN: Nicolas Lemercier
DURACIÓN: 95 Min.
AÑO: 1999

Paul (Xavier Beauvois) es un joven estudiante de arte que mantiene una relación con Hélène (Catherine Deneuve),

una mujer casada. En Italia, Paul conoce a Serge (Daniel Duval), un arquitecto maduro que no ha logrado superar el suicidio de su mujer tras el mayo del 68. Ambos emprenden un viaje por Europa a bordo del flamante deportivo de Serge, mientras Hélène vive con dolor su romance con Paul. Los tres terminarán encontrándose.

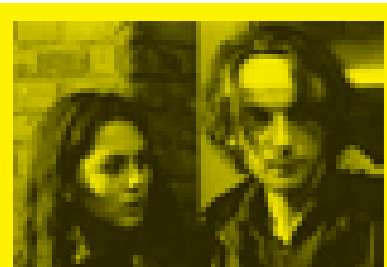

LOS AMANTES REGULARES

DIRECCIÓN: Philippe Garrel
GUIÓN: Philippe Garrel, Arlette Langmann, Marc Cholodenko
INTERPRETES: Louis Garrel, Clotilde Hesme, Éric Rulliat, Julien Lucas, Nicolas Bridet, Mathieu Genet, Raïssa Mariotti, Caroline Deruas-Garrel, Rebecca Convenant, Marie Girardin, Maurice Garrel, Cécile Garcia Fogel, Marc Barbé, Nicolas Maury, Brigitte Sy, Nicolas Chupin, Martine Schambacher.
FOTOGRAFÍA: William Lubtchansky
PRODUCCIÓN: Maïa Films y Arte France (unité de production François Sauvagnargues)
DURACIÓN: 178 Min.
AÑO: 2005

El 68: dos cascos blancos cubren dos cabelleras oscuras que se agitan en la noche. Los motociclistas de Cocteau, nuevos Orfeos, tiran panfletos en medio de las ruinas. François, con la mano vendada, hace la experiencia inaugural de lo que en otro film de Garrel había formulado con fuerza: "Libertad, la noche". Alrededor, París reducido a la nada, ya no hay ni Barrio Latino ni Boulevard Saint-Michel, apenas unos paneles apoyados en el suelo y panfletos que tapizan un gran terreno vago. Reducido a una noche, mayo se convierte en un acontecimiento mítico. A la mañana, todo habrá terminado. Los niños vuelven a su casa, como después de la escuela y le cuentan la aventura a su madre. La madre recoge los zapatos sucios de la alfombra mientras que el niño se va a la cama. Les Amants réguliers no cae en la nostalgia edificante, pero le da un lugar, por momentos gracioso, a la despreocupación de esos jóvenes tan serios: los estudiantes son tan ingenuos que se asombran de la carga de la policía y sueñan con una revolución sin víctimas. El 69: los irreductibles no se han rendido. Una escena impresionante en un club nocturno convierte el caos de la calle en una coreografía inspirada en las palabras "Next

time tomorrow / Where will we be?". Reunidos en un departamento abierto a todo, la inocencia salvaje domestica la cotidianeidad. Es la antítesis perfecta de Dreamers de Bertolucci (también con Louis Garrel) que transformaba el departamento común en un fantasma convencional de niños malos: una cama de a tres para épater le bourgeois. Acá no son tres sino cinco, o diez, nunca se sabe demasiado, se reconocen algunos, otros no, la tribu se agranda y convive. Es también, con respecto a las comunidades marginales, el anti Last Days, donde la casa abierta no hospeda más que a un puñado de parásitos que vampiriza al tenebroso solitario. El título hace pensar en un film sobre la pareja, tema recurrente en Garrel. Sorprendentemente, el delicado equilibrio no sacrifica el grupo a la pareja, sino más bien al contrario: de la vida de los amantes Lilie y François, Garrel filma paseos nocturnos recubiertos con la música de Jean-Claude Vannier, como si esos amantes no tuvieran gran cosa que decirse. Es que el corazón de este díptico generacional está posiblemente en otra parte: en la soledad que encierra el cuerpo de cada hombre, cualquiera sea la comunidad (amantes, amigos) que lo contiene. Clotilde Hesme mira de pronto a la cámara y declara, con una simplicidad que contrasta con una frase tan definitiva: "Es increíble la soledad que hay en el corazón de cada hombre." Mediante un sistema de muñecas rusas, el film pasa del grupo a la pareja, de la pareja a la soledad. De un retrato histórico precioso a una confesión existencial.

SALVAJE INOCENCIA

DIRECCIÓN: Philippe Garrel
GUIÓN: Philippe Garrel, Arlette Langmann, Marc Cholodenko
INTERPRETES: Mehdi Belhaj Kacem, Julia Faure, Michel Subor, Jérôme Huguet, Zsuzsanna Varkonyi, Francine Bergé, Maurice Garrel, Jean Pommier, Manuel Flèche, Valérie Kéruzore, Huguette Maillard, Mathieu Genet, Marie Thomas.
FOTOGRAFÍA: Raoul Coutard
MONTAJE: Françoise Collin
PRODUCCIÓN: Les Films Alain Sarde, Why Not Productions, The Kasander Film Company
DURACIÓN: 123 Min.
AÑO: 2001

Hubo una vez un tiempo en el que se

hablaba de cine y se discutía, una época en la que existió una provocación llamada la política de los autores, un concepto compuesto que implicaba que un cineasta expresaba una mirada sobre el mundo en primera persona y que su modo de hacerlo era su concepción de la puesta en escena. Esa edad dorada de la crítica y la cinefilia, para muchos, pasó. Hijo dilecto de la Nueva Ola francesa y admirador de Godard (también de Bresson y Eustache), el cine de Garrel de no ser casi siempre autobiográfico es por lo menos un extraño ejercicio experimental de psicodrama. Sus películas, viscerales y radicales, están plegadas de elementos personales: su vínculo con el mayo francés, su relación amorosa con la cantante Nico, una meditación constante sobre el cine y sus hacedores, tópicos que se universalizan en sus películas sin dejar de ser autorreferenciales. El cine para Garrel es "un modo de sobrevivir". Garrel declara: "Todos los cineastas viven con la producción aventuras difíciles". Este es uno de los problemas centrales que Inocencia salvaje habrá de abordar, pues en este cuento faústico y paradójico, un director de cine pretende hacer una película contra la heroína, y tras no hallar un productor que se interese en su proyecto termina asociado con un traficante de esa misma sustancia, interesado auténticamente en financiar su película. El otro interés de Garrel pasa por hacer una película contra las drogas que no sea ni propaganda moralista, ni apología del consumo. Como dice su alter ego, encarnado por el escritor Medhi Belhaj Kacem a su padre en la ficción, interpretado por Maurice Garrel, lógicamente el verdadero padre de Garrel: "La droga se asocia con la rebelión. Los héroes son negativos pero son héroes, porque se rebelan o viven fuera de la sociedad". En efecto: ¿cómo hablar sobre las drogas sin participar de ese discurso médico y policiaco que oblicuamente sanciona el placer y el derecho de los sujetos a determinar sus elecciones? En todo caso, Garrel intuye que las drogas son funcionales al sistema (y el cine, a menudo, también), una falsa rebeldía destinada al consumo, vocablo que de por sí ya revela su estéril desobediencia. Rodada en cinemascopio y en blanco y negro, el viejo colaborador de Godard, Raoul Coutard transforma cada plano en un viaje de luz; son encuadres gloriosos propios de un maestro de la fotografía del cine. Y ello se conjuga perfectamente por las cadencias de los planos generales y planos detalles, algunos que sintetizan la posición filosófica del filme, como ese primer plano de un cenicero y dos cigarrillos convertidos en cenizas mientras se establece un pacto que define la totalidad de la trama.