

Ciclo
**Cine
Ensayo**

CINE CLUB
CINE DE NO FICCIÓN

Septiembre 2010

07/09 Cinco
condiciones

14/09 Noviembre

21/09 La patriota

28/09 Imágenes de
prisiones

Cinco condiciones

Dirección: Lars von Trier, Jorgen Let.
Guión: Lars von Trier.
Fotografía: Dan Holmberg.
Montaje: Camila Skousen, Morten Hojbjerg.
Producción: Crasten Holst, Marc-Henri Wajnberg.
Duración: 90 min.
Año: 2003.

Cinco condiciones es un documental en el que Lars von Trier (realizador y creador del movimiento Dogma 95) propone a Jorgen Leth (también realizador), entrar en un juego desafiante de deconstrucción de su corto *The Perfect Human* (1967), en donde quiso representar el ser humano perfecto. El juego consiste en realizar otros cinco nuevos cortos a partir de cinco condiciones.

Cinco condiciones, muestra pues la forma de trabajar de von Trier, al estilo Dogma 95: luz natural, en directo, nada de puesta en escena, cámara en mano, sonido directo; y la manera en que Lars von Trier y Jorgen Leth interactúan, y ponen en cuestionamiento lo más acabado, la perfección.

Este documental puede considerarse como ensayístico, aunque esta “nueva forma de representación de la realidad” esté guiada por la voz en off del realizador, y de que lo que veamos en este caso sea la reflexión de estos dos realizadores en directo. Gracias a este interactuar, que nos recuerda el del cine-verdad, ejercicio de experimentación frente a la cámara, el documental arroja nuevos resultados sobre la realidad puesta en imágenes, realidad que consiste en descubrir qué es el ser humano perfecto. La última de las condiciones –explorada en el último corto–.

hizo Hito Steyerl con ella, que muestra a ambas mujeres dedicadas al deporte de la lucha libre). Y no sólo eso. *Noviembre* también recrea la faceta política de Andrea como activista kurda.

Con el uso apropiado de imágenes y material de archivo, Steyerl plantea además una serie de reflexiones, que se desprenden de las primeras: el tema de la lucha libre, de lo verdadero y lo falso, de la memoria, e incluso de lo que significa el mes de noviembre. En síntesis, la directora potencia estéticamente el acopio de imágenes usadas, con lo que hace más evidente la naturaleza misma del material.

La patriota

Estética y pensamiento del collage en Alexander Kluge.

Dirección: Alexander Kluge.
Guión: Christel Buschmann y Alexander Kluge.
Duración: 118 min.
Año: 1979.

Alexander Kluge nació en 1932 en Alemania. Fue alumno de Theodor W. Adorno, en Frankfurt, a quien considera su más directa influencia, así como al Walter Benjamin de los postulados de investigación y de la formulación sobre el teatro épico de Bertolt Brecht. Kluge hace parte de aquella generación de cineastas que conformaron el Nuevo Cine Alemán, ya que fue uno de los redactores del Manifiesto de Oberhausen¹. Luego de su experiencia cinematográfica tras realizar su primer cortometraje, *Brutalität in Stein*, junto con otros cineastas, y de tener una considerable carrera intelectual, Kluge decide estudiar Historia y Música. Llega incluso a doctorarse en Derecho.

El cine de Kluge puede ser entendido desde “las ideas benjaminianas de fragmento y *collage*, de la noción de alegoría y del tema de la crisis de la mimesis”. Encontramos en su obra dos momentos: uno, en el que pretende distanciarse de esta ilusión de la ficción rompiendo con sus diversas formas de representación; y el segundo, desarrollado a partir de los años ochenta, en el que impera un estilo de marcada inspiración brechtiana, con un alto nivel de hibridación. Este vuelco hacia un tipo de mirada reflexiva más que mimética se debió a la sensación del cineasta de que el mundo se encontraba en constante acabose. Existe, por parte de Kluge, un escepticismo por el cine entendido como generador de emociones, pues para él la imagen encuentra su adecuada forma de escritura y desarrollo en el ensayo.

En *La Patriota* vemos el cruce de diferentes formatos, puestas en escena, materiales de archivo y tomas en directo, estructurados por capítulos, para contar la historia de una historiadora que pone en cuestionamiento el concepto de historia, valga la redundancia. Mediante un montaje metafórico, el autor hace un ensayo sobre el tema, y es su voz en off la que conduce la reflexión.

1 Manifiesto redactado en 1962, durante el Festival de Oberhausen, en el que se abogaba por un cine alternativo, en rechazo a la industria que imperaba en la década de los cincuenta –“un cine en general provinciano, escapista y poco apto para el mercado exterior y como vía alternativa a un panorama industrial desolador, dominado por criterios puramente comerciales y por una política cinematográfica regida por los intereses estadounidenses [...]”–.

Imágenes de prisiones

Guión y Dirección: Harun Farocki.
Cinematografía: C. Lee Kran, Ingo Kratisch.
Edición: Max Reimann.
Sonido: Louis Van Rooik.
Investigación: Jörg Becker, Cathy Crane.
Producción: Harun Farocki Filmproduktion, Berlín, Movimiento Paris, Christian Baute Tv-Producer Inge Classen.
Duración: 60 min.
Año: 2000.

“De madre alemana y padre indio, Harun Farocki nació en la isla de Java en 1944. Estudió cine en Berlín. Entre 1973 y 1984 fue editor de *Filmkritik*, la revista de cine más influyente de Alemania. Farocki dio a conocer la desconcertante potencia de su concepto del cine en 1969, con *El fuego inextinguible*, un documental que en plena guerra de Vietnam examinaba con parsimonia y desapego el proceso de producción del napalm. Desde entonces no ha parado de filmar -lleva ya más de 60 películas-, de profundizar en la pertinencia, excéntrica, de los temas que aborda y de perfeccionar una forma cinematográfica única, regida casi exclusivamente por el principio del montaje, donde la curiosidad periodística se entrelaza con la reflexión y engendra, con los referentes de Godard, de Jean-Marie Straub o de Alexander Kluge, un “cine de ensayo”. Por su precisión, su escrupulosidad, su pasión por el detalle, los de Farocki son verdaderos documentales clínicos; exploran sus objetos con paciencia, con tenacidad, con una exhaustividad compulsiva que hace de su nitidez conceptual una forma nueva de la hipnosis o la alucinación”.²

Imágenes de prisiones no es la excepción. Es un documental realizado a base de material de archivo de imágenes de prisiones, ya sean documentales o de ficción (en este caso pasajes de *Un canto de amor*, de Jean Genet, y de *Un condenado a muerte se escapa*, de Robert Bresson). También acude a imágenes de cámaras de seguridad. Farocki es un realizador que se ha interesado por develar el sentido de las imágenes, y esta vez centró su atención en las imágenes de las prisiones y de vigilancia. En su reflexión anota la diferencia entre aquellas imágenes que documentan las prisiones, imágenes que serían una prueba de la realidad, y aquellas en donde el dispositivo tecnológico es evidente, imágenes distantes que, sin embargo, denotan un poder diferente al de las primeras. En esto Farocki nos recuerda la metodología de análisis de Foucault sobre el tema, su genealogía con base en los dispositivos de control y agenciamiento. Además de interesarse por las imágenes y sus condiciones de producción, también Farocki se interroga por la ética de quien las observa, es decir por el espectador; sobre él reposa su crítica a la mirada. *Imágenes de prisiones* es entonces un diálogo con las imágenes: un documental en que el realizador las pone en juego con las palabras para llevar al espectador a que asuma una posición crítica frente a lo que ve.

2 <http://dodeca.org/seminarios/destacadas/harun-farocki/>

Noviembre

Dirección: Hito Steyerl.
Edición: Stephan Landorf.
Duración: 25 min.
Año: 2004.
Color y blanco y negro.

Hito Steyerl es artista visual. Nació en Munich en 1966, se formó en Japón y también en Alemania. Ha escrito abundantes textos teóricos, referidos a las nuevas perspectivas de la forma documental, el feminismo, los modos de expresión y la crítica poscolonial; temáticas que están presentes en sus más recientes trabajos: *Noviembre* (documental, 2004) y *Lovely Andrea* (instalación, 2007).

Noviembre tiene la forma de un diario íntimo; la voz en off de Steyerl nos sumerge en una reflexión en torno a las temáticas que son de su interés: la lucha política, la representación de la mujer, la ficción y la no ficción, todo esto motivado por el asesinato de su mejor amiga, Andrea Wolf. En este viaje de representaciones de la realidad, descubrimos diferentes espectros de su mejor amiga (pósters, videos en vhs, y una película que