

“La gente de la clase alta no se relaciona ni habla con la clase trabajadora, para ellos son siervos, son los que hacen el trabajo sucio. A la élite no le interesa saber de dónde vienen, ni como son sus vidas. Por eso es importante llevar la vida de esta gente a la pantalla. Así nadie podrá ignorarla, todos tendrán que verla.”
Anand Patwardhan

La India está llena de contrastes: una parte de la población vive en la época posmoderna, otra en la modernidad y alguna –quizás la mayoría de la población– incluso en periodos anteriores al feudalismo. Para un espectador occidental, entender el cine indio es complejo ya que el acercamiento a los temas y sus formas rompe con los códigos y parámetros estéticos establecidos en Occidente. Hay que adentrarse en sus gentes, su cultura y su idiosincrasia.

El programa *Off Bollywood*, presenta la posibilidad de analizar un mundo y unas posiciones ideológicas y estéticas alternativas al modo de hacer de la gran industria y su omnipresente y encorsetado *kitsch*. A medida que los festivales de corte independiente van arraigando con fuerza y la cultura del DVD crece rápidamente, los cineastas de la India tienen cada vez más acceso a las últimas innovaciones de la comunidad artística mundial. Así, al mismo tiempo que maneras diferentes de hacer cine son reivindicadas, una comunidad diversa y dedicada de artistas audiovisuales, va emergiendo lentamente.

La historia del cine indio se inicia prácticamente a la vez que en Occidente. La primera película, *Raja Harishchandra*, fue realizada por Dadasaheb Phalke en 1913, siendo *Alam Ara*, de 1931, la primera película sonora producida íntegramente en la India. Aunque concebido desde el principio como una industria sometida al control y a la censura de la metrópoli, el cine no se convierte en un fenómeno de masas hasta después de la II Guerra Mundial. Coincidiendo con el proceso de descolonización, pasa a convertirse inmediatamente en un cine nacional, el vehículo ideológico de un estado necesitado de generar un imaginario colectivo unificado.

La historia cinematográfica del país empieza a ser reconocida internacionalmente gracias a la Palma de Oro de Cannes que recibió el documental *Pather Panchali* en 1956. Esta fue la primera realización de Satyajit Ray, el director hindú más conocido en Occidente. Su cine nunca se formularía como alternativa real a la industria del cine popular producido en Bombay sino como una forma artística dotada de un valor simbólico superior.

Desde entonces, las inquietudes sociales del neorrealismo, las agitaciones del pop o el cine de acción de los años setenta, se reflejan en un cine que ha tardado mucho en ser conocido en Occidente, incapaz de asimilar sus elementales tramas, sus villanos de guiñol y sus interminables secuencias de baile.

Hoy, los cineastas indios exploran ideas en torno a temas como la migración, las castas, las clases sociales, el género, la sexualidad y la religión; desafiando formas convencionales de expresión e inventando nuevas formas de ver y entender la cultura. Simultáneamente cuestionan grandes sistemas sociales y exponen las complejas relaciones culturales que comparten al hacer cine como práctica artística. Si consideramos la heterogeneidad cultural y la particular relación entre la identidad y los conceptos de comunidad y política en el discurso de la democracia en India, estas películas de autor se convierten en documentos etnográficos de los contextos económicos y sociopolíticos de sus propios creadores. Anand Patwardhan, Amitabh Chakraborty, Avinash Deshpande y Pramod Gupta son algunos de estos artistas cuyas películas y documentales quedan al margen de la corriente principal. Intentando ser ellos mismos a través de su expresión artística y aunque utilicen los sistemas usuales de producción como soporte, su trabajo queda estéticamente liberado de las expectativas de la industria. Así se ha ido creando una comunidad de cineastas que operan tanto dentro como fuera de la industria del cine convencional indio.

Off Bollywood es un programa realizado con motivo de la presencia de India como país invitado en ARCO'09. La selección de vídeos y películas, inspirados en la realidad social del país, refleja la sorprendente variedad de ficción y documental, estilos y géneros evidentes en la India de hoy.

Anand Patwardhan en *Father, Son and Holy War*, explora en dos partes una posible psicología de la violencia contra “el otro” basada en la inseguridad masculina. Avinash Deshpande, en la muy reciente *The Great Indian School Show: A Prototype of George Orwell's 1984*, analiza el fenómeno de la videovigilancia en el ámbito académico. Hechos también muy próximos en el tiempo aborda Pramod Gupta en *Development at Gunpoint*, cuando la sublevación de los habitantes de Nandigram, en la región india de Bengala Occidental, fue duramente reprimida por el gobierno local.

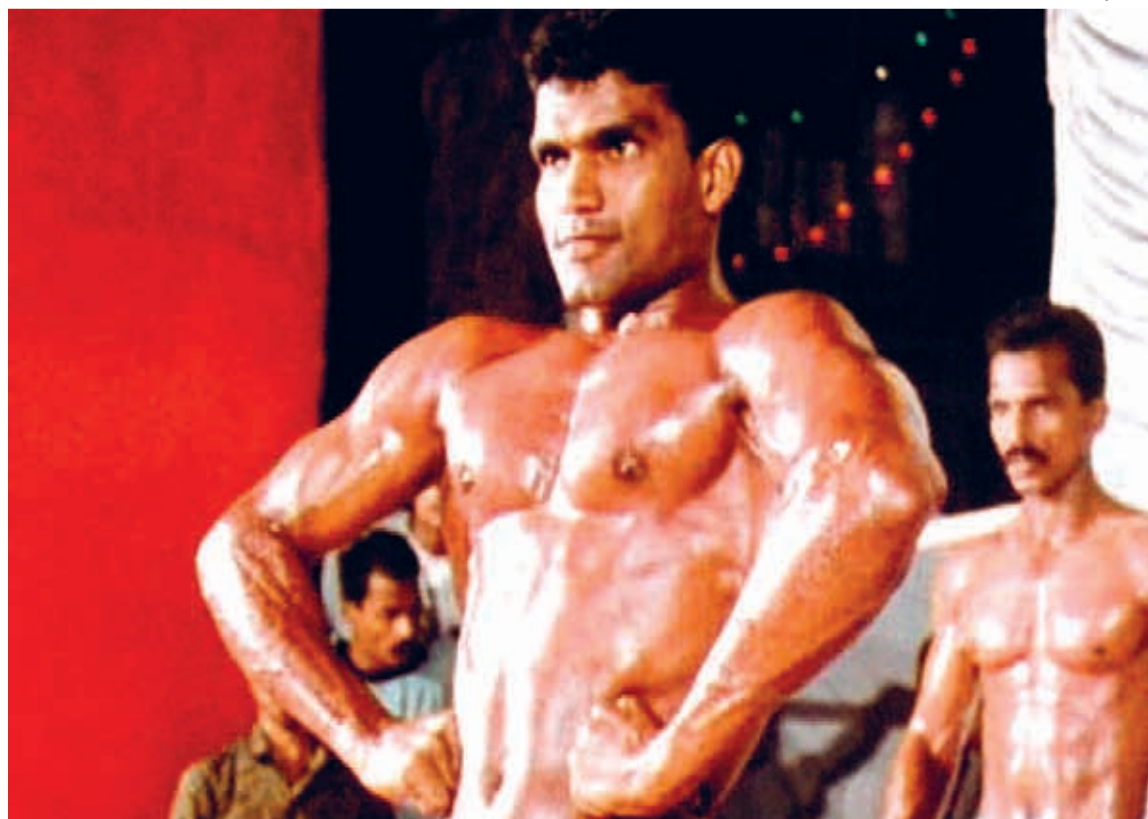
Diversos cineastas y artistas de otros países del mundo se han inspirado en la polifacética sociedad India para dar a conocer en Occidente sus controvertidas formas de concebir el mundo. Así, podremos ver la actual mirada del director alemán Thomas Wartmann en *Between the Lines-India's Third Gender*, que documenta el esfuerzo de la fotógrafa Anita Khemka para captar la vida de los eunucos; y la de PeÅ Holmquist y Suzanne Khardalian en *Bullshit*, acerca de Vandana Shiva, la “Asesina Verde”.

Más distanciadas en el tiempo y consideradas como obras maestras, destacan la coproducción india-estadounidense *Kings with Straw Mats*, de Ira Cohen, y *Forest of Bliss*, del también norteamericano Robert Gardner, que abordan experiencias místicas durante la celebración del *Kumbh Mela* o en la vida cotidiana de la ciudad sagrada de Benarés.

Finalmente, y también de la década de los ochenta, se presenta la película experimental de Amitabh Chakraborty, *Kaal Abhirati*. El título de la película, filmada en 35 mm, que significa literalmente “adicción al tiempo”, aborda la temática de la percepción del tiempo a partir de escenas de la vida cotidiana en la ciudad de Calcuta.

Pedro Ortuño

Father, Son and Holy War

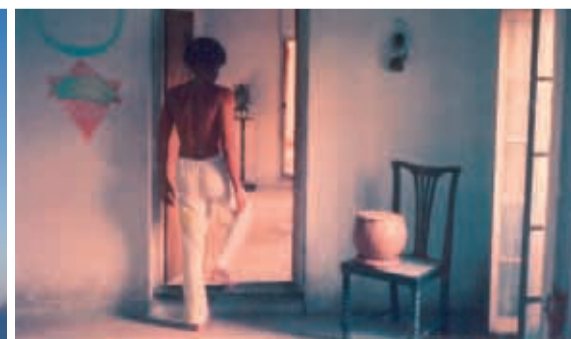
off-bollywood

Febrero 2009

lunes	2	20h.	Presentación de Pedro Ortuño y proyección de <i>Al otro lado de Bollywood</i>	
miércoles	4	20h.	Programa 1	120 min.
jueves	5	20h.	Programa 2	95 min.
viernes	6	20h.	Programa 3	73 min.
sábado	7	18h.	Programa 4	70 min.
		20h.	Programa 5	95 min.
domingo	8	13h.	Programa 6	90 min.
lunes	9	20h.	Programa 7	120 min.
lunes	16	20h.	Programa 1	120 min.
miércoles	18	20h.	Programa 2	95 min.
jueves	19	20h.	Programa 3	73 min.
viernes	20	20h.	Programa 4	70 min.
sábado	21	20h.	Programa 5	95 min.
domingo	22	13h.	Programa 6	90 min.
lunes	23	20h.	Programa 7	120 min.

Between the Lines...

Kaal Abhirati (Time Addiction)

Comisario del programa: Pedro Ortuño

Agradecimientos: Ovni Arxius de l'Observatori [www.desorg.org]: *Development at Gunpoint*, *Bullshit*, *Between the Lines-India's Third Gender*, *Forest of Bliss*, *Kings with Straw Mats*.

Departamento de Audiovisuales: Dirección y programación: Berta Sichel. Conservadora: Teresa Ochoa de Zabalegui. Coordinación: Raquel Arguedas Medina. Proyección: Ángel Prieto / Gestión cultural: Canopia. Diseño gráfico: El vivero. Imprime: ClaroGraphic. NIPO: 553-09-015-0

Imágenes: © los artistas y sus representantes. En portada: *Al otro lado de Bollywood*.

Edificio Sabatini. Salón de Actos
Entrada: gratuita. Aforo: 140 localidades

www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Presentación

Pedro Ortuño

1966, Valencia, España. Vive en Murcia, España.

Al otro lado de Bollywood. España, 2006. DVD, color. v.o.s.e., 72'

A partir de conversaciones mantenidas con diversos cineastas, críticos y actores se pretende dar a conocer en nuestro medio la enriquecedora realidad del cine en la India. El documental aborda temas relacionados con la censura, el papel de la mujer en la industria cinematográfica, la llegada de la globalización a través de las productoras del cine americano y la presencia, cada vez mayor, de los multicines en los grandes centros comerciales.

The Great Indian School Show

Programa 1

Anand Patwardhan

1950, Bombay, India. Vive en Bombay, India.

Father, Son and Holy War. India, 1995, DVD, color, v.o.s.e., 120'

En la India, como el resto del mundo, las verdades únicas y universales han perdido terreno. Ahora las minorías se subdividen en zonas étnicas y religiosas que se configuran aniquilando bien a la otra o bien a sí mismas en nombre del martirio. El film explora, en dos partes, una psicología de la violencia contra "el otro" que se basa en la inseguridad masculina, un producto de la construcción de la "hombría".

La primera parte, *Trial by Fire*, aborda la terrible experiencia del rey dios hindú Lord Rama quien, poniendo a prueba la fidelidad de su esposa, Sita, se acerca a los fuegos internos que han consumido la India en años recientes. Los rituales de purificación de las castas altas -Sita fue quemada viva en la pira funeraria de su marido- y las hogueras que asolaron Bombay tras la destrucción de la mezquita de Ayodhya, se contraponen a un pequeño grupo de luchadores. Entre estos últimos destaca una mujer rajastaní que condena a Sati, una mujer musulmana que pelea por la discriminación de género; y una banda de hindúes y musulmanes que marchan por la armonía entre comunidades en medio de los disturbios callejeros.

La segunda, *Hero Pharmacy*, examina la "hombria" en un contexto religioso. La mayoría hindú ha crecido oyendo historias de invasores musulmanes que violaban a las mujeres, destruían los templos y forzaban a la conversión religiosa. Hoy, algunos hindúes demandan venganza por los crímenes que se cometieron hace siglos. Son los mismos que rechazan la no violencia como una forma de impotencia y luchan por liberar al "verdadero hombre".

Programa 2

Avinash Deshpande

1959, Amravati, India. Vive en Pune, India.

The Great Indian School Show: A Prototype of George Orwell's. India, 1984. 2008, Mini DV Pal, color, v.o.s.e., 53'

La Dirección de la Mahatma Gandhi Centennial Sindhu High School, la mayor escuela de Nagpur, instala un circuito cerrado de televisión en su recinto. A través más de 200 cámaras en clases, laboratorios, escaleras, pasillos, salas de profesores, etc. se pretende controlar todo lo que sucede en la escuela.

¿Qué es lo que este Gran Hermano espera lograr?
¿Qué significará este fenómeno a largo plazo?

Pramod Gupta

1980, Calcuta, India. Vive en Calcuta, India.

Development at Gunpoint. India, 2007, DVD, color, v.o.s.e. 43'

El gobierno de izquierdas de Bengala Occidental, propuso la adquisición de 1000 acres de tierra cultivada en Nandigram para montar un centro químico. Los habitantes se sublevaron contra esta decisión, y entonces el gobierno regional decidió acabar con la rebelión popular por la fuerza, desencadenando la matanza del 14 de Marzo de 2007. Finalmente, el gobierno renunció a esta polémica compra de tierras.

Programa 3

PeÅ Holmquist y Suzanne Khardalian

1947, Kristianstad, Suecia y 1956, Beirut, Líbano. Viven en Suecia

Bullshit. Suecia/India, 2005, DVD, color, v.o.s.e. 73'

A Vandana Shiva le han dado el *Bullshit Award* en su lucha contra la pobreza. La revista *Time* publica que es un icono para los jóvenes de todo el mundo, una heroína de nuestros tiempos. Sus oponentes le llaman "la ASESINA VERDE".

Los realizadores siguen a Shiva durante dos años, desde su granja de cultivos orgánicos en el Himalaya hasta las más poderosas instituciones del mundo. Shiva lucha contra corporaciones internacionales como Coca Cola y Monsanto, una gran empresa norteamericana de biotecnología que pretende patentar una variedad de semillas de trigo utilizada tradicionalmente en la India.

Programa 4

Ira Cohen

1935, Nueva York, EE.UU. Vive en Nueva York, EE.UU.

Kings with Straw Mats. EE.UU./India, 1998, DVD, color, v.o.s.e., 70'

Un documento sobre la celebración del Kumbh Mela, la mayor peregrinación del mundo, que tiene lugar cada doce años en uno de los cuatro lugares santos hindúes al borde del Ganges. Más de diez millones de peregrinos, *saddhus* o *babbas*, se encuentran durante un mes en esta especie de vorágine psíquica para celebrar la lucha entre los ángeles y los demonios. El documental fue editado a partir de más de sesenta horas de metraje grabadas en 1986.

Programa 5

Thomas Wartmann

1953, Munich, Alemania. Vive en Munich, Alemania

Between the Lines-India's Third Gender. Alemania, 2006, DVD, color, v.o.s.e., 95'

Documenta el tremendo esfuerzo de la fotógrafa Anita Khemka para captar la realidad de los eunucos indios, los *hijras*, que viven como parias al borde de la sociedad porque oficialmente se niega su existencia. Su propio universo es muy contradictorio: aunque los *hijras* son estériles, de acuerdo con la religión hindú tienen el "talento para extender la fertilidad". El erotismo está presente en su vida diaria a pesar de que en apariencia no tienen órganos sexuales.

Programa 6

Robert Gardner

1925, Beverly, EE.UU. Vive en Cambridge, EE.UU.

Forest of Bliss. EE.UU. 1986, DVD, color, sonido, 90'

Una visión despiadadamente realista a la par que redentora, de las inevitables penas, las pasiones religiosas y los muchos momentos de felicidad que marcan la vida cotidiana de Benarés, la ciudad más sagrada de la India.

A través de una fotografía transfiguradora, el documental que carece de narrador, subtítulos o diálogos, transmite al espectador una sensación totalmente auténtica y le hace partícipe de las intensas experiencias reflejadas en la película.

Forest of Bliss

Programa 7

Amitabh Chakraborty

1959, Calcuta, India. Vive en Calcuta, India.

Kaal Abhirati (Time Addiction). India, 1989, 35 mm, color, v.o.s.e., 120'

Kaal Abhirati en lengua oriya, significaría literalmente, "adicción" u "obsesión" por el tiempo. Unos niños entran en el plano a intervalos periódicos vaciando cubos de agua en un jardín. Entran y salen. El espectador se enfrenta a su tiempo real. Este primer plano secuencia marca el ritmo y constituye la misma película. En palabras de su director "es como si observásemos el pasado, el futuro y el presente en un mismo instante con cada parpadeo de nuestro ojo (...) mantengo la duración justa de cada plano para que complete el tiempo que el espectador experimenta viendo la película".

Development at Gunpoint

