

Ciclo de cine 24 de marzo al 30 abril de 2014
Edificio Sabatini, Auditorio

Momentos de vida

La biografía en el discurso fílmico (1960-2013)

Djibril Diop Mambéty. *Touki Bouki*, 1973

Este programa reúne un conjunto de películas que traducen la diversidad de las situaciones biográficas, individuales y colectivas, tratadas en el cine desde el inicio de los años 1960 hasta ahora. Con un enfoque de carácter histórico, *Momentos de vida* revisa la construcción de la biografía en el relato y en la memoria cinematográfica, sirviendo de contrapunto a la exposición *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*. Sin un carácter exhaustivo, el ciclo propone tres periodos diferentes para entender la relación entre biografía, representación y cine. En el primero, entre 1960 y 1973, se presentan las vidas fuera de la historia de la multitud desposeída. En el segundo, centrado en los años 70, se trata la separación entre vida y militancia. El tercero, desde 1989 hasta hoy, expone la vida al desnudo, en toda su precariedad, pero también en toda su resistencia. La última película del ciclo, *Mille soleils* (*Mil soles*, 2013), es la rememoración de *Touki Bouki* (1973), un film del segundo periodo, a partir de una mirada retrospectiva dictada por un vínculo de memoria y parentesco entre el cineasta Djibril Diop Mambéty y su sobrina, la también cineasta Matti Diop.

Uno de los puntos de partida podría haber sido la aparición del neorrealismo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el ciclo comienza con la película de Luchino Visconti, *Rocco y sus hermanos*, estrenada en 1960. En este año, el cine había dado un giro decisivo con la irrupción de la Nouvelle Vague. En 1959, se estrena, entre otras películas, *Hiroshima mon amour* de Alain Resnais, basada en un texto de Marguerite Duras. En el número 3 de la revista *Internationale Situationniste*, Guy Debord elogió con especial énfasis esta película, al tiempo que rechazaba la contradictoria noción de «film de autor». La asociación Resnais/Duras produciría un cine de la memoria impedida y traumática. Debord apuntaba los fuertes precedentes literarios (Faulkner, Proust, Joyce), antes de reconocer en la película un nexo con la *crisis global del arte moderno*.

Es el cineasta brasileño Glauber Rocha quien desplazara en 1961 este ángulo de enfoque, partiendo precisamente de *Rocco y sus hermanos*. Así, escribirá: “Visconti añade con *Rocco* un capítulo a la polémica cine versus ficción, confirmando al universo del cine la dimensión de la novela. Incluso si sólo lo consideramos como una obra maestra del cine tradicional, *Rocco* es tan moderno en su estilo como *Hiroshima mon amour*”. Rocha relacionaba la *gran forma* del drama cinematográfico con la condición de los *condenados de la tierra* (el libro epónimo de Frantz Fanon que apareció ese mismo año), es decir, con la multitud de vidas sin biografía.

Esta idea de la biografía de la desposesión comienza en *Rocco y sus hermanos*, película que contribuyera a la tematización o dramatización cinematográfica de la *cuestión meridional* de Antonio Gramsci, la endémica desigualdad nacional entre el sur empobrecido frente al norte industrializado. Continúa en *Subarnarekha*, del bengalí Ritwik Ghatak, y *Vidas secas*, del brasileño Nelson Pereira dos Santos, dos películas que responden y corresponden a las observaciones de Glauber Rocha, así como a las cuestiones apuntadas por Luchino Visconti.

En 1973, el film del senegalés Djibril Diop Mambéty prorroga la tensión entre un mundo pastoril y las condiciones de la vida urbana. Pero marca un giro decisivo. La politización del cine africano había acompañado a los movimientos de liberación nacional apoyándose en la crítica marxista de la dominación imperialista y de la violencia colonial. Mambéty se inspira en la Nouvelle Vague y en formas excéntricas en relación a las normas del cine político. *Touki Bouki* transforma un drama biográfico en fábula, pero la fábula no desemboca en una lección moral; la oposición de la tradición (pastoril) y de la moder-

nidad (urbana) queda enturbiada por la exuberancia de los efectos mezclados del lirismo y de la parodia, de la sátira y de la comedia sentimental.

La casa (*house*, pero también *home*, el hogar) y el exilio son los dos polos de un cine que asocia el movimiento –y el movimiento mismo del film– a la migración. El esquema ideal de una historia de vida unida a unos lugares fijos queda roto; esa crisis de la biografía llega a ser un resorte del drama y de la desdramatización filmicos. En la exposición *Formas biográficas*, en diálogo con este ciclo, se proyecta un extracto de *Pickpocket*, de Robert Bresson (1959), donde el protagonista no cesa de desplazarse en un espacio incierto, entre interior y exterior. Esa crisis del espacio biográfico se verifica en las formas con lagunas del relato que caracterizan a Chantal Akerman y *News from home*, cuando la cineasta percibe el espacio público de la ciudad desde la lectura entrecortada y distante de las cartas de su madre.

La vida sin propiedades (en los dos sentidos del término), sin atadura ni escapatoria, no puede contarse ni transformarse en un relato coherente. El desplome de un gran proyecto colectivo produce un efecto similar de extravío y de expropiación. Vidas fragmentadas, alusivas, se cruzan sin formar un conjunto. En 1975, en Estados Unidos, la película de Robert Kramer y John Douglas, *Milestones*, hace un balance más bien desencantado de los recorridos militantes que se formaron durante las luchas del *Movement* (el movimiento social nacido durante los enfrentamientos contra la Segregación). Con el final de la intervención en Vietnam en 1973, los militantes habían perdido el apoyo de una causa unitaria y popular. La contracultura volvía a encontrarse sin anclaje político. *Milestones* describe esa situación.

En un modo íntimo y desdramatizado, *News from Home* (1976) es el complemento de *Milestones*. Chantal Akerman, que había ido a vivir a Nueva York, dio su voz a las cartas repetitivas –uno siente la tentación de decir anónimas– de su madre; esas cartas se presentan en última instancia como un ejemplo del inmenso rumor contenido en las vistas de Manhattan (tomadas por Babette Mangolte). En los dos films continúa la experiencia reflexiva que permite una invención biográfica; el cine sigue trabajando en su propia emancipación, contra las normas hollywoodienses, aunque la conexión con las luchas sociales se haya roto; el relato biográfico no ha entrado en el molde.

Los films de Rithy Panh, Amos Gitai y Pedro Costa corresponden a una tercera secuencia histórica. *Site 2 [Sitio II]* data del año de la caída del Muro de Berlín. El documental (que inaugura la obra de Rithy Panh) se centra en el relato de una refugiada camboyana que ha huido del régimen de terror de Pol Pot. Es el ejemplo mismo de un *cine según la escucha*.

La violencia y la exclusión constituyen asimismo el plano de fondo de los otros dos films, pese a un contenido histórico menor, o menos compacto. En *Wadi*, Amos Gitai describe el refugio, para unas vidas marginales, formado por el enclave de un solar en Haifa (Israel). La historia está alrededor, a lo lejos, en el pasado de esas biografías deshechas, reunidas en una vecindad de circunstancia. La película de Costa se presenta como un documental, aunque todas las escenas en las que aparece la protagonista, Vanda, hayan sido interpretadas. El cuarto de Vanda es un espacio cerrado, en una zona de relegación social, Fontainhas, el barrio caboverdiano de Lisboa, en curso de destrucción. El cuarto es un lugar suspendido, en un tiempo vacío, sin futuro. Pero esa suspensión también es una forma de encantamiento. El nombre y el cuarto son los puros parámetros de un hecho fuera de lo corriente que transfigura (idealiza) los datos naturalistas sin atenuar la violencia de la situación.

Programa

Luchino Visconti. *Rocco y sus hermanos*, 1960

24 de marzo. 19:00 h

Luchino Visconti. *Rocco y sus hermanos*, 1960

Formato de proyección: 35mm. VOSE. 168'

Rosebud Films, Madrid

La familia Parondi llega a Milán. Ha abandonado su pueblo de Lucania, en el sur de Italia, tras la muerte del padre, para que los cinco hijos puedan encontrar trabajo en la gran ciudad. El guión fue concebido como una novela. A partir de un prólogo titulado «La madre» (que no fue rodado), la intriga se anuda durante cinco capítulos titulados con el nombre de los cinco hijos (Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro y Luca). Rocco tiene nostalgia de su tierra, es bueno, ingenuo —Ciro, el más reflexivo de los cinco hermanos, le tiene por un santo extraviado—; Simone es el polo opuesto, pérfido y violento. Los dos hermanos entran en conflicto por Nadia. Rocco, por debilidad, precipita el drama.

Ritwik Ghatak. *Subarnarekha*, 1962.
Imagen: J.J. Films Corporation, India

26 de marzo. 19:00 h

Ritwik Ghatak. *Subarnarekha*, 1962

Formato de proyección: 35mm. VOSE. 143'

British Film Institute, Londres

Derechos Rajshri International (P) Ltda., Mumbai

Oriundo de Bengala Oriental, Ritwik Ghatak forma parte de esos millones de exiliados que tuvieron que volver a Calcuta cuando la declaración de Independencia de la India dio lugar a la creación de Pakistán, en 1947. *Subarnarekha* (1962) es, después de *Meghe Dhaka Tara* (1960) y de *Komal Gandhar* (1961), la tercera parte de lo que se ha convenido en llamar la «trilogía de la Partición». De estos tres films, en los que Ghatak recupera la tradición del melodrama indio atacando su estructura mediante procedimientos poéticos modernos, *Subarnarekha* es el más lírico y el que condensa de manera más radical las metáforas de las consecuencias de la Partición: la historia interrumpida, la huida, la traición, el deseo del hermano mayor por la joven hermana, el amor imposible entre ésta y su hermano de adopción, un joven intocable huérfano, la partida para el infierno de Calcuta y el asesinato final de la hermana por el hermano mayor tras una noche obsesionada por los versos de *El Ramayana* y de *El Paraíso perdido* de Milton.

Nelson Pereira dos Santos. *Vidas Secas*, 1963

31 de marzo. 19:00 h

Nelson Pereira dos Santos. *Vidas Secas*, 1963

Formato de proyección: DVD. VOSE. 103'

Regina Filmes, Río de Janeiro

Una familia de campesinos del Nordeste se ve obligada a dejar su hogar debido a la sequía. Cruzan el interior del país, el *sertão*, a pie y, gracias a la lluvia, pueden detenerse algún tiempo en una *fazenda*. Un domingo, en la ciudad, el cabeza de familia, Fabiano, víctima de una persecución policial, es encarcelado y golpeado. Más tarde, encuentra a su verdugo, solo, pero renuncia a vengarse y le deja irse. La familia reanuda su camino en busca de medios de subsistencia. Como indica el título mismo de la película, las condiciones geográficas y sociales determinan un modo de vida y de relato.

Djibril Diop Mambéty. *Touki Bouki*, 1973

2 de abril. 19:00 h

Djibril Diop Mambéty. *Touki Bouki*, 1973

Formato de proyección: Digibeta. VOSE. 89'

Copia de la Fondazione Cineteca di Bologna, restaurada en 2009 por el World Cinema Project en la Cineteca di Bologna/Laboratorio L'Immagine Ritrovata

Derechos Maag Daan Crossmedia, Dakar

El film se abre y se cierra con la misma imagen de un rebaño de vacas de cuerno largo que avanza hacia la cámara, guiado por un muchacho. El plano es bastante largo y lento para evocar la tradición de una cultura pastoril, pero los animales son llevados al matadero. Como en el primer plano, las imágenes de matanza vuelven al final, pero en breves insertos. Mientras, la película ha contado, a la manera de una comedia de costumbres entrecortada por *flashes* alucinatorios, las tribulaciones de una pareja de jóvenes excéntricos en la ciudad de Dakar. Ella es estudiante; él no tiene más identidad que la de su moto con el manillar adornado con cuernos de vaca. Sueñan con la antigua metrópoli. *París, París, París, ese pequeño rincón de paraíso*, canta Joséphine Baker como *leitmotiv*. Consiguen dinero para partir...

Programa

Robert Kramer y John Douglas. *Milestones*, 1975

7 de abril. 19:00 h

Robert Kramer y John Douglas. *Milestones*, 1975

Formato de proyección: 35mm. VOSE. 195'

Copia restaurada en 2008

Capricci Films, Nantes

En 1969, los dos directores habían rodado *People's War* después de un viaje a Vietnam en calidad de miembros de Newsreel, una organización cinematográfica revolucionaria. Más tarde, en Estados Unidos se dedicaron a la propaganda contra la intervención militar americana; en el Estado de Vermont llegaron a crear el grupo Vermont/Vietnam. Sin embargo, la lucha anti-imperialista no llegó a producir un frente de resistencia duradero en Estados Unidos. *Milestones* es una inmersión y una balada sobre la América de la contracultura en los momentos posteriores a la derrota americana consagrada por el armisticio de enero de 1973. El film es un ensamblaje documental mezclado con secuencias dramáticas; un caleidoscopio de situaciones de vida, acompañadas a menudo de monólogos o largas conversaciones.

Chantal Akerman. *News from Home*, 1976

9 de abril. 19:00 h

Chantal Akerman. *News from Home*, 1976

Formato de proyección: DVD. VOSE. 85'

Paradise Films, Bruselas

La película describe una situación autobiográfica. Una joven instalada en Nueva York recibe noticias de su familia bruxelense. Lee las cartas de su madre con voz monocorde, de letanía. La voz en *off* de la lectora, cubierta a veces por los ruidos de la circulación, se inserta a intervalos regulares en el montaje de planos fijos y de largas panorámicas. Una cotidianidad lejana, expresada en un lenguaje simple y estereotipado, sin calidad literaria, responde así a las imágenes contemplativas de Manhattan, tomadas por Babette Mangolte, de día y de noche, en unas calles vacías o en medio de la multitud en los pasillos y trenes del metro. Las bandas de sonidos e imágenes se superponen a lo largo del film. La ciudad, vista desde el interior (hasta el último plano que muestra el *skyline*), es un paisaje próximo y distante, "habitado" (embrujaado) por la madre.

Rithy Panh. *Site 2*, 1989

21 de abril. 19:00 h

Rithy Panh. *Site 2*, 1989

Formato de proyección: Digibeta. VOSE. 92'
JBA Production, París

Desde un campo de refugiados camboyanos instalado en la frontera tailandesa, Yim Om cuenta su vida. Ella dice: "Este mes, en la estación fría, se tiene la nostalgia de nuestra aldea donde vivíamos en libertad. En el fondo de nosotros sólo se piensa en eso, sin saber a quién decírselo. (...) He perdido a mi familia, y estoy perdida sola en medio del país de los otros. Mi vida se parece a una hierba flotante. Cuando el agua corre del sur al norte, la hierba se encuentra en el norte, si el agua corre de este a oeste, me encuentro en el oeste, sin meta, sin raíz ni apoyo". En la película, a esa vida rota, desorientada, el relato y la voz lancinante que lo lleva, quizá le devuelvan una dirección.

Amos Gitai. *Wadi 1981-1991*, 1991

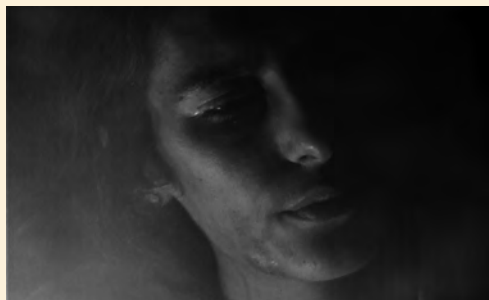
23 de abril. 19:00 h

Amos Gitai. *Wadi 1981-1991*, 1991

Formato de proyección: Blu-ray. VOSE. 97'
Agav Films, París

Wadi comenzó a rodarse en 1981 en uno de los valles (*wadi*) que caracterizan el emplazamiento de Haifa, la ciudad natal del cineasta. Antigua cantera de piedra abandonada en los años 1940, Wadi Rushmia aún estaba invadida, a principio de los años 1980, por una comunidad heterogénea y marginal. Esta primera parte describe ese enclave viviente. Gitai volvió a esos lugares diez años más tarde. Compuesta por esas dos visitas, *Wadi 1981-1991* ensambla relatos de vida fragmentarios que revelan una complejidad, por lo general invisible, de las relaciones de coexistencia entre las comunidades judía y palestina. Desde el principio de la película, un texto ofrece en pantalla el argumento: "En Wadi Rushmia, en Haifa, Israel, algunos habitantes judíos y árabes viven juntos. Sus memorias y sus biografías son la historia del pueblo que vive en esta tierra".

Programa

Pedro Costa. *En el cuarto de Vanda*. 2000

28 de abril. 19:00 h

Pedro Costa. *En el cuarto de Vanda*, 2000

Formato de proyección: Betacam. VOSE. 170'

Cortesía del director y Optec, Lisboa

El cuarto invadido por la cámara es el refugio de Vanda, una joven drogadicta, en el interior de la casa familiar, en un barrio popular en demolición de Lisboa. El espacio se resume en una cama, en la que Vanda duerme, se amodorra o, sentada, charla con su hermana, recibe visitantes. La autodestrucción de la joven se corresponde con la destrucción del barrio en torno, Fontainhas. El film fue rodado en planos fijos que parecen resistir a la demolición. Pero esos planos son inestables, están sometidos tanto a los estremecimientos menores del personaje y del medioambiente como a los ruidos de destrucción procedentes del exterior. El presente resiste al borde de la catástrofe, en el umbral de la muerte.

Mati Diop. *Mille soleils*. 2013

30 de abril. 19:00 h

Mati Diop. *Mille soleils*, 2013

Formato de proyección: Blu-ray. VOSE. 45'

Cinenomada – Festival de Cine Africano de Córdoba

Esta película comienza con la imagen de un rebaño de vacas que cruza una autopista de cuatro vías de Dakar, conducido por un anciano. Mati Diop es la sobrina de Djibril Diop Mambéty, muerto en 1998. Cuarenta años después del rodaje de *Touki Bouki*, la cineasta quiso reunirse con los dos actores para constatar que cada uno había seguido el destino de su personaje. "Todo partió realmente de los actores –cuenta Mati Diop–. En 2008 yo le había pedido a Magaye que llamase a Mareme, a quien había perdido completamente de vista". La joven realizadora cumplió un deber de memoria combinando una forma de elegía con los elementos de un documental social: el pasado recobrado muestra una distancia entre generaciones.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha
(esquina plaza del Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel: (34) 91 774 10 00

Horario Museo

De lunes a sábado y festivos

de 10:00 a 21:00 h

Domingo de 10:00 a 14:15 h visita completa al Museo, de 14:15 a 19:00 h visita a Colección 1 y una exposición temporal (consultar Web)

Martes, cerrado

Las salas de exposiciones se desalojarán 15 minutos antes de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

Entrada

Acceso gratuito, en todas las sesiones hasta completar aforo

Comisariado: Jean-François Chevrier

NIPO: 036-14-010-6

Depósito legal: M-5609-2014