

ciclo

ingmar bergman

diciembre 9/06

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL

DIRECCIÓN Y GUION: Ingmar bergman

INTÉRPRETES: Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson, Jan Malmström, Gunnel Lindblom, Barbro Hiort af Ornäs.

FOTOGRAFÍA: Sven Nykvist

MONTAJE: Siv Kanälv Lundgren

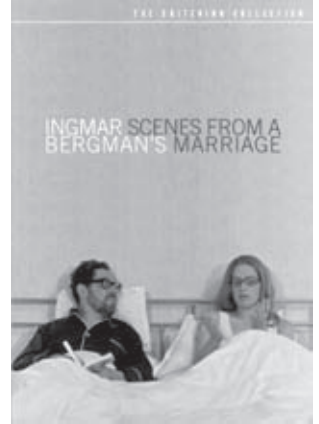
PRODUCCIÓN: Lars-Owe Carlberg

ARTE: Bjorn Thulin

PAIS: Suecia

DURACIÓN: 166 min

AÑO: 1973

Escenas de la vida conyugal es un retrato amargo del matrimonio en donde las apariencias, las falsas expectativas, las frustraciones y la autocensura, terminan por deteriorar la relación y llevar a los personajes a cuestionarse sobre sus verdaderos sentimientos y los de su pareja. Pero los conflictos a los que se enfrentan Johan y Marianne no nos son ajenos, y el hecho de que encontremos cierta familiaridad, se debe a que Bergman utilizó un discurso universal que nos identifica de cierta manera con los protagonistas, generando cierto reconocimiento hacia sus sentimientos y problemas.

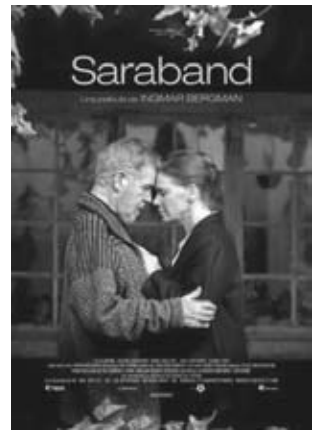
Pero el reconocimiento se presenta en todos los niveles del discurso fílmico y no sólo en el comportamiento de los personajes del universo representado. La cámara que por lo general observa desde muy cerca (planos medios y primeros planos), nos pone en una situación privilegiada que nos introduce en la intimidad de la pareja y concentra nuestra atención en ellos. A veces la duración de los planos se prolonga y cuando los personajes parece que ya no tienen nada más que decir, terminan forzados por la cámara a continuar y por medio de algún primer plano observamos sus gestos, sus dubitaciones, y ese es el momento en que sus inseguridades comienzan a aflorar, mostrándonos que algo pugna por salir a la superficie. Por eso también muchos de los diálogos de Johan y Marianne no terminan siendo importantes por lo que dicen, sino más bien por cómo se dicen, es decir por su tono, su ritmo y hasta su pronunciación.

La historia se plantea exclusivamente a nivel de la pareja matrimonial, dejando de lado a los hijos y las repercusiones que sobre ellos pueda tener la crisis del matrimonio. Al final, la película termina siendo una crítica al contrato matrimonial, el cual impide el libre intercambio de los sentimientos en una sociedad que promueve el intercambio de todos los valores de uso.

diciembre 16/06

SARABAND

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Ingmar bergman
INTÉRPRETES: Liv Ullmann, Erland Josephson,
Borje Ashlsredt y Julia Dufvenius
FOTOGRAFÍA: Per Sundin
MONTAJE: Silvia Ingermarsson
PRODUCCIÓN: Pia Ehrnvall
ARTE: Goran Wassberg
PAIS: Suecia
DURACIÓN: 107 min
AÑO: 2.003

En Saraband el director nos muestra el reencuentro de la misma pareja de Escenas de la vida conyugal (1.973), treinta años mas tarde. Pero esta vez la historia no se centra exclusivamente en ellos dos, no sólo porque esta relación ya había sido explorada minuciosamente en la primera película, sino porque ahora aparecen dos nuevos personajes, un hijo de otro matrimonio de Johan, llamado Henrick, y la hija de este, Karin.

La película no trata sobre dos viejos que en las horas postreras olvidan viejas rencillas y enfrentan juntos el tiempo que les resta, nada más alejado de los dramas, los personajes y los conflictos que Bergman abarco en toda su filmografía. Saraband habla más bien de lo complejas y diferentes que pueden ser las relaciones entre padres e hijos. Con tan sólo cuatro personajes y una densa observación, el director logra representar una gran variedad de sentimientos y uniones que pueden existir entre los padres y los hijos: relaciones en las que se odia o ama con la misma pasión, personajes que dependen económica o afectivamente de otros, donde en vez de cariño se siente vergüenza y desprecio, o donde simplemente existe un total desconocimiento del otro.

También a lo largo de toda la película aparece un quinto personaje fundamental, que termina dominando todo y alrededor del cual se construyen las diversas situaciones y la propia vida de los protagonistas. Se trata de Anna, la madre de Karin, esposa de Henrik y nuera de Johan, que a pesar de llevar dos años muerta en el momento en que se desarrolla la historia y de sólo estar presente por medio de fotografías, es la que termina purificando o trasformando los sentimientos de todos los personajes, incluidos los de Marianne quien ni siquiera llegó a conocerla.

Respecto a la forma, La película se articula como en un conjunto de dúos musicales, como el que pretende interpretar Henrik con su hija tomando como base la bella zarabanda de la Suite N° 5 para violonchelo solo de J. S. Bach, con sus cuatro personajes encontrándose siempre de dos en dos, además de un preludio y una coda.

Saraband fue realizada totalmente en video por ser una producción para la televisión sueca, y Bergman impidió que se pasara a 35mm para su proyección en cine, ya que para él su ultima película es un legado a los cineastas que están comenzando, demostrándoles que es posible hacer muy buen cine con poco dinero: trabajando en video, en pocas locaciones y con pocos personajes.

ciclo

Volker Schlöndorff

enero 20/07

EL TAMBOR DE HOJALATA

DIRECCIÓN: Volker Schlöndorff

GUIÓN: Jean Claude Carriere, Franz Seitz

INTÉRPRETES: David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, Daniel Olbrychski, Charles Aznavour, Andrea Ferréol, Heinz Bennent.

FOTOGRAFÍA: Igor Luther

BASADA en la novela de: Günter Grass

PAIS: Francia/ Alemania

DURACIÓN 150 min

AÑO: 1979

Adaptación de la novela homónima del Nobel Günter Grass, protagonizada por un niño que se resiste a crecer en un escenario contaminado por la hipocresía y el enfrentamiento. Su tambor de hojalata, regalo de su madre, se convierte en un objeto fetiche, que sirve de protesta ante el horror de la Alemania Nazi. Oskar observa a los adultos, es testigo de las mentiras de quienes lo rodean. Con su tambor, que hace sonar de forma imparable, se rebela, rompe normas y destruye lo que considera incorrecto. La película recrea un universo que mezcla la realidad, fechas históricas precisas, con un ambiente surrealista y poético en el que no hay leyes naturales claras y en el que su protagonista tiene poderes que otros humanos admiran o rechazan. Oskar es capaz de romper los cristales de las ventanas, farolas y trastos cuando grita. Una clara metáfora de insurrección. El protagonista se mantiene pequeño, infantil, aunque su mente va conociendo nuevos sentimientos. Los adultos con los que convive están involucrados en las nuevas políticas de Alemania, Oskar sin comprender muchas cosas actúa primario, colérico, buscando llevar a cuestras su terrible condición de anormal. Es un personaje que se identifica con los seres monstruosos, los enanos que divierten a los normales en el circo en tiempos de guerra. Detener esos tiempos, ser un niño para siempre, no impedirá que los demás se destruyan, se peleen o se mientan. El autor crea cuadros inolvidables: la madre que se come todo el pescado posible, la abuela que esconde en sus faldas a un soldado que buscan para matar, o la ruptura del ritmo en una gran manifestación política. En ciertos momentos se trata de una película bastante cruda con escenas en las que no se evita la ironía o la sátira. Los personajes, en especial los adultos, serán tratados de forma displicente, mientras que el niño y los enanos, con gran distinción y delicadeza.

Se destaca la participación de Charles Aznavour y la prodigiosa actuación del niño David Bennent en el papel del pequeño Oskar. Una de las obras más importantes de Volker Schlöndorff, director alemán perteneciente al llamado Nuevo Cine Alemán de los años 60 y 70, del cual hicieron parte otros directores de la talla de Fassbinder, Herzog y más adelante Wenders. Palma de oro Cannes 1979 y Oscar a la mejor película extranjera 1980

enero 27/07

MUERTE DE UN VIAJANTE

DIRECCIÓN: Volker Schlöndorff

GUIÓN: Arthur Miller

INTÉRPRETES: Dustin Hoffman, Kate Reid,
John Malkovich, Stephen Lang, Charles Durning.

FOTOGRAFÍA: Michael Ballhaus

MÚSICA: Alex North

PAIS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN: Warner Bros.

DURACIÓN 130 min

AÑO: 1985

Una de las mejores versiones de la obra teatral cumbre de Arthur Miller “Muerte de un Viajante” fue realizada por el alemán Volker Schlöndorff a mediados de los 80. La obra original, estrenada en New York en 1949, nos habla de la indefensión de un hombre frente a las crueles reglas del juego empresarial en los tiempos de la posguerra. Miller influenciado por el naturalismo del noruego Henrik Ibsen y considerado pilar del teatro contemporáneo americano junto a Eugene O’Neill y Tennessee Williams, debió padecer ante el gobierno de su país cuando el senador Joseph McCarthy inicia su cacería de brujas en plena Guerra Fría.

La versión para la televisión de Volker Schlöndorff está recreada por completo en un estudio New Yorkino, propiedad de los hermanos Warner. El film toma importancia por el texto original de Miller -quien siempre cuestionó las políticas del gobierno americano- y por la grandeza de las actuaciones de Dustin Hoffman y John Malkovich, intérpretes de los roles principales, el padre, un hombre arribista, orgulloso y soñador y el hijo, un vago descarrilado quien sólo genera problemas a sus progenitores. Schlöndorff al contar con tan buenos elementos para la realización de su película, intenta trasladar la obra teatral al universo cinematográfico; pone en escena los cuadros de ensoñación del padre con el montaje de luces que se encienden y se apagan. Esto es quizás lo más importante de la propuesta del alemán, ajustar una historia que sucede casi toda en la mente del protagonista, a un espacio que se modifica según las necesidades. Aunque el lenguaje teatral se impone al cinematográfico, Schlöndorff crea una interesante mezcla, los espectadores sentirán el escenario teatral pero podrán estar más cerca de los personajes gracias a una cámara que viaja a través de diferentes momentos históricos.

La primera hora de la película sucede en una noche, el día en que el hijo (Biff) ha regresado a casa tras un nuevo fracaso. Su padre Willy Loman, se ha convertido en un viejo frustrado, quien ha sobrevivido pagando deudas con tal de aparentar una estabilidad que se desmorona. Sus hijos no le respetan y no parecen estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. Una fuerte reflexión sobre la familia, sobre las metas de quienes desean el triunfo sin aceptar las verdaderas debilidades. Una crítica a la apariencia y doble moral del pueblo americano que siendo la potencia mundial acoge en su seno seres infelices, confusos y perdidos.

lugar a dudas
calle 15nte # 8n - 41 tel: 668 2335
lugaradudas@uniweb.net.co
www.lugaradudas.org
cali, colombia

Fundación Príncipe Claus para la
Cultura y el Desarrollo

daros-latinamerica

investigación y redacción: Oscar Ruiz N.