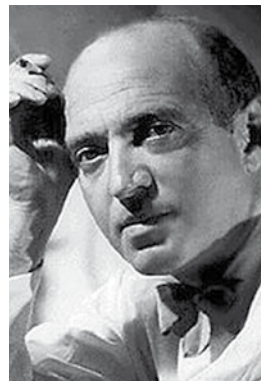

ciclo

MAX

Es difícil o, por que no, casi imposible hablar de la independencia del cineasta. Mas difícil aun si tenemos en cuenta las vanguardias fundadas en la segunda mitad del siglo XX como un canto de libertad y/o de abordaje de la vida de la calle, la Nueva Ola y el Neorrealismo, o la proclamación de lograr experiencias estéticas a razon de seguir una serie de mandamientos, Dogma 95. El cine se ha clasificado por país de origen, fechas de realización, corrientes artísticas, inclinaciones políticas y por su capacidad de influenciar a otros cineastas. Max Ophüls intenta escapar, por mucho, a estos criterios de cinetaxidermistas. Es paradójico y aleccionador que el cine de Ophüls pueda sugerir la más profunda aventura humana sin que su autor haya adoptado ninguna pose ideológica o "renovadora". No ha aportado nada a la historia del cine, ninguna de sus películas podría decirse que marca una fecha de ruptura. Por el contrario, él mismo se nos presenta como un artista absolutamente independiente, no ligado a ninguna escuela, ni aún a una nacionalidad propiamente dicha. Sin proponérselo, ha sido la influencia de directores como Stanley Kubrick o de algunos, Truffaut y Rivette, de la Nueva Ola francesa. Al final ninguno se escapa de ser clasificado, asi sea dentro de lo inclasificable.

Nacido bajo otro apellido, Oppenheimer, Ophüls nace en Alemania en 1902, pero se naturaliza frances en 1938. Su cambio de apellido obedece a una petición de su padre para no avergonzar el apellido de una familia acomodada en la alta sociedad alemana. Año 1919. Comienza su trabajo en el teatro primero como actor, pero tras fracasar en un papel decide explorar la dirección, la puesta en escena. Es asi como logra en los años siguientes grandes reconocimientos que lo llevan en 1930 a su primera experiencia en la realización cinematográfica. Trabajando primero como asistente de Dirección, Max Ophüls comienza a reconocer los principios del cine, siendo para él no muy distantes de su experiencia en el teatro. Sin embargo, le obsesiona mucho las posibilidades del movimiento de la cámara, como un vals, a través del set. La grua se convierte en gran aliada de una forma de narrar que involucra el escenario con los actores. No era el virtuoso, el cineasta: no era para "hacer bonito" que acumulaba diez u once planos en un solo movimiento de cámara que atravesaba todo el decorado, y no para asombrar al prójimo su cámara corria por las escaleras, a lo largo de las fachadas, por el andén de una estación, a través de los matorrales. Ophüls sacrificaba todo por los actores. Habia notado que un actor es forzosamente antiteatral cuando se le lleva a un esfuerzo físico: subir las escaleras, correr por el campo, bailar a todo lo largo de una sola toma. Cuando un actor, en el cine de Ophüls, está inmóvil (lo que es raro), de pie o sentado, un objeto una columna, una cortina transparente, una silla, un elemento cualquiera del mobiliario, es interpuesto entre su rostro y el objetivo de la cámara. No es que Ophüls desconozca la nobleza del rostro humano, sino que el actor, al saber su rostro parcialmente disimulado ante la cámara, se esforzará instintivamente en compensar y en afirmarse por la entonación. Será más verdadero, más justo, pues él estaba enamorado de la verdad. Podria decirse, contradiciendo lo dicho en el primer parrafo que Ophüls era un cineasta realista o, mejor aun, un neorrealista. Muere en 1957, siendo Lola Montes su ultima pelicula, entre 22 realizadas, y la única a color y en Cinemascope, convirtiendose esta en la maxima experiencia para alguien que amaba el barroco. Todo tiempo pasado fue mejor.

Septiembre 13/08

CARTAS DE UNA MUJER DESCONOCIDA

(Letter From an Unknown Woman) (Estados Unidos, 1948)
DIRECCIÓN: Max Ophüls
GUIÓN: Howard Koch, Stefan Zweig
INTERPRETES: Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians, Marcel Journet, Art Smith, Carol Yorke.
FOTOGRAFÍA: Franz Planer
MONTAJE: Ted J. Kent
PRODUCCION: John Houseman, William Dozier
ARTE: Alexander Golitzen
DURACION: 86 Min.
AÑO: 1948

El arte de Ophüls, según una óptica muy femenina, consiste en poner en evidencia el peso del instante, el deseo de la mujer enamorada que carga cada minuto de amor de una intensidad apasionada. Soñadora, tierna, perdida en su pasión, Joan Fontaine no vive sino por y para el amor en esa Viena imperial donde todo parece decorado.

En los cincuentas, siendo entrevistado por Claude Chabrol y Jacques Rivette, pudo mostrarse satisfecho de que tanto esfuerzo, mal retribuido en las taquillas de los Estados Unidos, fuera al fin apreciado por la televisión. Ophüls: "Es una de las películas preferidas de la televisión norteamericana. Es un fenómeno muy interesante: algunas películas, demasiado íntimas, fracasan en su explotación inicial y marchan muy bien en la televisión. Eso debería hacernos considerar el futuro de la televisión con mucho optimismo." (1952).

SINOPSIS: En 1920, en Viena, el famoso pianista Brand recibe una carta de Lisa, que lo ama profundamente desde hace treinta años y que le cuenta su vida desde entonces (flashback). Ella rompió con su prometido Leopold, suboficial de la guardia imperial, y se entregó, una noche, a su vecino Brand, que después no la recordaría. Quedó embarazada de Brand y, para darle un padre a su hijo, se casó con el rico diplomático húngaro Stauffer. La última vez en que Lisa logró ver a Brand, él no la reconoció. Una epidemia de Tifus ha matado a su hijo y la matará a ella en breve. (Fin del flashback.) En efecto, Lisa ya ha muerto, y Brand queda profundamente conmovido. Acepta un reto de Stauffer y muere en el duelo.

Septiembre 20/08

LA RONDA (La Ronde) (Francia, 1950)

DIRECCIÓN: Max Ophüls
GUIÓN: Louis Ducreux, Kurt Feltz, Jacques Natanson, Max Ophüls, Arthur Schnitzler
INTERPRETES: Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Daniel Gélin, Danielle Darrieux, Fernand Gravey, Odette Joyeux, Jean-Louis Barrault, Isa Miranda, Gérard Philipe.
FOTOGRAFÍA: Christian Matras
MONTAJE: Léonide Azar
PRODUCCION: Ralph Baum, Sacha Gordiner
ARTE: Jean d'Eaubonne
DURACION: 97 Min.
AÑO: 1950

El retorno triunfal de Ophüls al cine europeo, después de huir hacia Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra, significó también un retorno a las obras del vienés Arthur Schnitzler, autor de la pieza que 18 años atrás le dio su primer gran éxito: *Liebelei*. A propósito de las dos piezas, Ophüls dijo: "Schnitzler escribió *La Ronda* a los 23 años y *Liebelei* a los 40, y se diría lo contrario. Pero cuando se conoce bien su obra, se comprende: *La Ronda* se opone al amor y su cinismo no es el fruto de una experiencia vivida, mientras que a los 40 o 45 años, Schnitzler tiene la nostalgia de la pureza, y es por eso que en *Liebelei* la pureza es verdadera, porque es vivida. Si el hubiera escrito *Liebelei* a los 23 años, se hubiera dejado llevar por una melancolía demasiado romántica, mientras que a los 40 años ha podido ver su tema con la distancia necesaria. Por eso, encuentro que *La Ronda*, pese a su cinismo de 23 años, tiene una pureza y una frescura espléndidas. Es una pieza que el autor escribió prohibiendo su representación: estaba destinada a la lectura."

Ophüls encontró un modo de matizar el juicio sobre el amor de un joven de 23 años: un personaje omnipresente que no está en la pieza de Schnitzler, el meneur de jeu interpretado por el elegante actor vienés Walbrook, aparecía al principio de la cinta, entre la bruma, para hablar en nombre del cineasta, pronunciando una de las introducciones más celebradas en la historia del cine: "Soy cualquiera de ustedes... La encarnación de vuestro deseo... de vuestro deseo de saber todo." A continuación, una serie de actores muy conocidos del cine francés de la época jugaban al relevo erótico no sólo para dar idea de un cuadro social en la Viena de Principios de siglo (eso, quizá, era lo de menos), sino para mostrar que los gestos del amor son los mismos para todos y que el deseo no es nada, el amor lo es todo.

SINOPSIS: Un meneur de jeu, o sea, un conductor de la trama que en el curso de la película se transforma en conserje, cochero, mesero de hotel, etcétera, presenta, en la Viena de 1900, los sucesivos encuentros amorosos de la prostituta Léocadie con el soldado Franz, de Franz con la recamarera Marie, de Marie con el hijo de Familia Alfred, de Alfred con la rica y mundana Emma, de Emma con su marido Charles, hombre de negocios, de Charles con la modistilla (grisette) Anna, de Anna con el poeta y dramaturgo Robert, de Robert con la actriz Charlotte, de Charlotte con un conde y de un conde con Léocadie, la prostituta del principio.

LOLA MONTES

DIRECCIÓN: Max Ophüls
GUIÓN: Basado en la obra de Cécil Saint-Laurent. Adaptado por Annette Wademant y Max Ophüls.
INTERPRETES: Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook, Henri Guisol, Lise Delamare, Paulette Goddard, Oskar Werner, Jean Galland, Will Quadflieg.
FOTOGRAFÍA: Christian Matras
MONTAJE: Madeleine Gug, Jacqueline Sadoul, Adolf Schlyssleder.
PRODUCCION: Albert Caraco, André Haguët, Anton Schelkopf.
ARTE: Jean d'Eaubonne
DURACION: 110 Min.
AÑO: 1955

De la verdadera Lola Montes, se sabe que pasaba por española, condesa y bailarina, que decía llamarse María Dolores Porri y Montez, y que en realidad había nacido en Limerick, Irlanda, con el nombre de Marie Dolores Elisa Rossana Gilbert. Murió en 1880 en Nueva Orleans, donde actuaba efectivamente en un circo, y así la mostró Ophüls, aunque con la licencia de suponerla todavía joven. Si bien Ophüls era un director que amaba a sus personajes, ni siquiera Martine Carol, predecesora en el título de Brigitte Bardot como *Sex Symbol* del cine francés, en el rol de Lola Montes provocaba alguna emoción en el director: "¿Lola Montes? Esa mujer no me interesa: una medio prostituida, una bailarina mediocre, una cara

bonita, ¿y qué más? Son las personas que la rodean las que me apasionan. Si la presencia casi permanente de Lola en la pantalla resulta indispensable, no es para decir que ella encarna lo esencial del tema. Lo que me interesa, y lo que quiero mostrar a los espectadores, es la reacción de los hombres que ella engancha con sus encantos... Franz Liszt, por ejemplo." Se habló mucho de lo revolucionario que fue rodar Lola Montes, cosa que Ophüls atribuyó a su inexperiencia en el manejo del Cinemascope y los colores que empleaba por primera vez (comentaba que debió aprender a encadenar las escenas impidiendo los saltos bruscos de color entre una y otra). Sin embargo, el empleo de los colores resultó elaboradísimo, muy inspirado. Con relación al formato, Ophüls era un completo entusiasta, incluso pensando que era un formato demasiado pequeño, que esperaba que se superara duplicando pues la pantalla de exhibición.

Realizada como una superproducción, la única en la carrera del director, la que sería la película póstuma de Ophüls necesitó cinco meses de rodaje- del 28 de febrero al 29 de junio de 1955- y un costo mucho mayor al previsto. Los productores esperaban que los nombres de Martine Carol y el de Max Ophüls, garantizaran el éxito. No fue así.

SINOPSIS: En el Mammoth Circus de Nueva Orleans, el director de pista cuenta la historia de su principal atracción. Lola Montes, que ha causado suicidios y fortunas perdidas entre los poderosos de Europa. Ella, que está muy enferma, contestará por 25 centavos cada pregunta del público, reactuando su vida. Así, la acción retrocede a cuando Lola tuvo breves amores con el músico Liszt. Después ella se casó con el teniente James, pero lo dejó por borracho y mujeriego. En 1841, Lola debuto como bailarina en Madrid y actuó después en Roma. Tuvo amores escandalosos en Polonia, Francia y Rusia. Fue la primera mujer que fumó cigarros y, perdida en Baviera, fue conducida por un estudiante a Munich, donde él se hizo su amante por una noche. El rey Luis se entusiasmó con Lola al verla bailar sus danzas españolas y, para retenerla, ordenó a un pintor que tardara el mayor tiempo posible en retratarla. El pueblo se rebeló contra los amores de Luis y Lola, y ella debió huir con ayuda del estudiante, quien le propuso en vano matrimonio. Lola rehusa la red para hacer un acto peligroso, pero se salva, y el director de pista, que la ama, queda tranquilo. Los hombres hacen cola para besar, por un dólar, la mano de Lola.

proximo ciclo

Michael Haneke

EL CINE DE LO INTIMO

04/10 EL SEPTIMO CONTINENTE

11/10 EL VIDEO DE BENNY

18/10 71 FRAGMENTOS DE UNA CRONOLOGIA DEL AZAR

25/10 CACHE.

01/11 FUNNY GAMES (U.S.A).

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

bahut achi

people
unlimited
Hivos

daros-latinamerica

STICHTING
DOEN

NATIONALE
POSTCODE
MLOTERIJ

AVINA