

Festiv
Inter

al 12 de No

SIA

Cine Club Caligari
Cine de No Ficción

RETROSPECTIVA
DEL FESTIVAL
DE CINE DE
CALI

lugar a dudas

Noviembre 2012

Hace seis décadas mal contadas, despertó el germen audiovisual en nuestra ciudad. El recuento histórico debe ser complicado de realizar y bastante rubro también; lo importante de esta travesía protagonizada por la gente de Cali y sus calles es que algún día, por alineaciones planetarias y una inmensa necesidad de contarse y representarse en imágenes y mitos ciudadanos, nació Ciudad Solar, un espacio creado por Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, para la exhibición de arte local, exposiciones de fotografía, laboratorio fotográfico y lugar donde se empezaron a gestar ideas audiovisuales, a las que posteriormente estuvieron ligadas muchas personas más. En este espacio se inició por primera vez en Cali el cineclubismo y con ellos se empezó a gestar el llamado Callwood. "Un Callwood en el que Caicedo, Ospina y Mayolo comienzan a filmarse a sí mismos, a la ciudad y sus gentes. Bajo esta corriente comienzan a generarse las primeras grandes obras de los fundadores de este período: "Oiga, Vea", "Cali de película", "Agarrando pueblo", "Pura sangre" y "Carne de tu carne". Era necesario empezar a escribirse para reflexionar sobre estas nuevas producciones a la luz de una ciudad que muy poco sabía de cine y tanto menos le interesaba: OJO AL CINE fue la solución. Una revista sobre crítica cinematográfica, fundada por Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez y los integrantes del grupo de Cali junto con Hernando Salcedo Silva, Jorge Silva, Luis Alberto Álvarez, Marta Rodríguez, Lisandro Duque, Julio Luzardo, Juan Diego Caicedo, Umberto Valverde, Alberto Rodríguez, Eduardo Carvajal (fotógrafo), los españoles Miguel Marías, Ramón Font, y Segismundo Molist, y los peruanos Isaacs León Frías y Juan M. Bullita.

Con tantas personas escribiendo sobre cine, era necesario ampliar los espacios para mostrar a la gente el otro cine, el que es más nuestro que lo que se puede encontrar fácilmente en las grandes salas. Con el devenir de la urbanización y el crecimiento de nuestra ciudad, estos espacios se han empezado a generar. Ya no es Ciudad Solar, una pequeña casa, o unos pequeños teatros donde se proyecta cine, ahora son varias casas, pequeñas todavía, algunas centralizadas, con falta de difusión y apoyo estatal, pero con la característica de ser un organismo vivo, que se sigue gestando y desarrollando y que somos nosotros, los que queremos las historias, las imágenes y las representaciones del mundo, los que tenemos el deber de alimentarlo.

Como uno de los nuevos espacios para hablar y ver otro tipo de cine, nace en el 2009 el Festival de Cine de Cali, dirigido por Luis Ospina.

En noviembre de 2012, llega la 4ta versión del Festival de Cine de Cali, un lugar para el cine de ficción y de no ficción, uno de los espacios que, seis décadas después del inicio de esta búsqueda por el cine, continúa mostrando producciones locales y de bajo presupuesto, trabajos colombianos

La participación de realizadores extranjeros, mostrando su trabajo y además realizando talleres y ruedas de prensa, ha sido una de las características de este festival. En el 1er Festival participaron: María Cañas, Andrés Di Tella, Virginia García del Pino, Jorge Navas, Matías Meyer, Oscar Campo, Antonio Dorado, Luis Ospina, Carlos Fernández de Soto, Carlos Moreno y Andi Baiz. En el 3er Festival se llevaron a cabo dos ruedas de prensa con varios realizadores: Charles Burnett (director de *Asesino de ovejas*), Esteban Orozco (productor de *Saluda al diablo de mi parte*), Eduardo Montenegro (director de *Gualas*), Edilberto Jurado (director de *Las resbalosas*), Claudio Pazienza (director de *Ensayos de la desaparición y Espíritu de la cerveza*) Diana Kuellar (directora de *Mama Chocó*) Marcela Rincón (directora de *Guillermina y Candelario*), Nino Kirtadzé (director de *Un dragón de las aguas purpuras del Cúcuco*), Natalia Piñuel (curadora del *Playtime*, Programa de *Videodanza, FoundFotage y la realidad*).

En esta retrospectiva mostraremos cinco audiovisuales que se han presentado en las diferentes versiones. **Svyato Dir:** Victor Kossakovsky. **Jim Finn Clips (5 cortos) Dir:** Jim Finn. **Dile a mis amigos que estoy muerto Dir:** Nino Kirtadzé. **Fotografías Dir:** Andrés Di Tella. **La Tv y yo Dir:** Andrés Di Tella. En esta publicación, haremos comentarios sobre dos de ellos: Victor Kossakovsky y Andrés Di Tella.

Svyato
Dir: Víctor Kossakovsky
Dur: 40 min
Año: 2005

"Las 10 Reglas de Kossakovsky para Filmar un Documental"

1. No filmes si puedes vivir sin filmar.
2. No filmes si quieres decir algo- solo habla o escribe de aquello. Filma solo si quieres mostrar algo, o si quieres que la gente vea algo. Esto concierne a la película en su totalidad y a cada toma por separada.
3. No filmes si conoces el mensaje antes de filmar - Que la película te enseñe. No trates de salvar al mundo. No trates de cambiar al mundo. Mejor si la película te cambia a ti. Descubre al mundo y a ti mismo mientras filmas.
4. No filmes algo que sólo odies. No filmes algo que sólo ames. Filma cuando no estés seguro si lo odias o lo amas. Ambos son cruciales para hacer arte. Filma cuando odies y ames al mismo tiempo.
5. Es necesario ocupar la mente antes y después de filmar, pero no ocupes tu cerebro mientras filmas. Solo filma usando tu instinto y tu intuición.

² Tomado del blog: <http://locfilm.wordpress.com/2007/11/28/las-10-reglas-de-kossakovsky-para-filmar-un-documental/>

6. Trata de no forzar a la gente a repetir acciones o palabras. La vida es irreplicable e impredecible. Espera, observa, siente y estarás listo para filmar con tu propia manera de hacer películas. Recuerda que las mejores películas son irrepetibles. Recuerda que las mejores películas son hechas a base de tomas irrepetibles. Recuerda que las mejores tomas capturadas son momentos irrepetibles de la vida hechas mediante una irrepetible manera de filmar.

7. La toma es la base del cine. Recuerda que el cine fue inventado con una toma por sí sola- Un documental por cierto - sin ningún tipo de historia. La historia existía solo dentro de la toma. Las tomas deben, antes que nada, proporcionar al público nuevas impresiones.

8. La historia es importante en el documental, pero la percepción es aún más importante. Primero piensa qué es lo que los espectadores sentirán al ver tus tomas. Luego, forma una estructura dramática de tu película usando los cambios de sensaciones.

9. Los documentales son el único arte donde cada elemento estético casi siempre tendrá un aspecto ético y cada aspecto ético se puede usar estéticamente. Trata de seguir siendo humano, especialmente mientras se edita la película. Quizás, las buenas personas no deberían hacer documentales.

10. No sigas mis reglas. Encuentra tus propias reglas. Siempre hay algo que tú puedes filmar como nadie más"

Kosakovsky realiza un documental que dura 40 minutos en el que observa a su hijo jugar. Svyato tiene 2 años de edad, está jugando con recipientes de plástico, al parecer cocina. De repente se viene corriendo hacia la cámara y vemos que pasa por el frente duplicándose su imagen, todo lo estamos viendo a través de un gran espejo que está ubicado en la sala de juegos. Unos 20 minutos de estos juegos de descubrimiento del niño, son realizados en un plano secuencia, con variaciones y encuadres, paneos y zooms.

"Érase una vez, en unos tiempos pasados, la gente vivía muy diferente a ahora. Si mejor o peor, no se puede decir. Pero luego todo cambió el día en que el hombre vio a su primer reflejo". Kossakovsky.

Así empieza la película, en la que se van a cuestionar el juego de representación que siempre lleva el cine consigo, como se construye la imagen de sí mismo, el reflejo. Svyato lo descubre por primera vez en este film, se topa con su imagen, aunque todavía no sepa que es su reflejo, a partir de movimientos repetidos y de juegos, intenta encontrar quién está detrás del espejo, esto vuelve a sugerir el metalenguaje característico del cine contemporáneo, la conciencia de sí, el acto de pensar quién está detrás de la cámara, como Svyato se pregunta, quién está detrás del espejo. Después de vivir dos años en la planta superior del Instituto de Cine de Moscú (VGIK), Kossakovsky se da cuenta que en el cuarto no hay espejos y por lo tanto su hijo nunca se ha visto reflejado en él.

En este trabajo encontramos aplicadas, varias de las reglas de Kossakovsky para filmar un documental: no filmes si conoces el mensaje, deja que la película te enseñe. Las tomas deben, antes que nada, proporcionar al público nuevas impresiones. Los documentales son el único arte, donde cada elemento estético casi siempre tendrá un aspecto ético y cada aspecto ético se puede usar estéticamente. El director decidió poner a su hijo al frente de la cámara para poder hacer evidente algo que antes no se había podido ver con tanto detenimiento y reflexión, el primer momento en que alguien se refleja en un espejo.

La TV y yo
Andrés Di Tella (notas en una libreta)
Dur: 1 hora
Año: 2001

Andrés Di Tella es el fundador del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI de Argentina. Ha dirigido varios documentales importantes como *Montoneros*, una historia (1995), *Prohibido* (1997) y *La televisión y yo* (2002). Realizó la dirección artística del proyecto colectivo *Historias de Argentina en Vivo* (2001). Dirigió y produjo documentales televisivos para PBS (EUA) y Channel 4 (Inglaterra), entre otros.

La TV y yo es un documental que busca hacer un retrato de la historia social y política de Argentina, durante siete años en los que Andrés Di Tella y su familia se fueron a vivir a otro país. Cuáles habían sido los recuerdos colectivos de su generación transmitidos por la televisión, que él se había perdido, y que de esa manera construían los discursos hegemónicos socioculturales del país. El documental inicia con otra intención, comenta Andrés Di Tella, "quería hacer una película sobre la televisión; todo lo que significa la televisión en la vida de una persona, pero me salió otra cosa"; el documental se convierte en una libreta de apuntes sobre la televisión, Andrés Di Tella, su familia como una micro representación de la sociedad argentina. Lo siguiente que sucede y que disparará el Leitmotiv (tema recurrente en una composición) de la obra es un noticiero que él se veía cuando era pequeño, en el cual estaban pasando el posicionamiento del general Juan Carlos Onganía, por golpe militar. A raíz de este hecho, su familia decidió irse de la Argentina, durante siete años, tiempo por el cual se cuestiona Di Tella en este documental, en el que articula tres historias: la de Jaime Yankelevich, el emperador de la radio que trajo la TV al país, la de su abuelo Torcuato Di Tella, que creó también su imperio, y la de Eva Perón, a la vez que el autor reflexiona sobre su propia experiencia con la televisión.

Un rasgo interesante de este documental es precisamente ese juego de articular lo privado, muy íntimo, con lo público y encontrar relaciones. "Para Andrés Di Tella un film autobiográfico no es un acto de narcisismo sino de responsabilidad. Es responder por su vida y sus ideas, poniendo el cuerpo". "Esa imagen del general Onganía en el televisor, también se puede ver como la imagen del fin de un país posible y el comienzo de otro muy triste que vino después. En mi vida personal sin duda dejó una marca, el comienzo de un desarraigo y la sensación de haberme perdido algo que nunca pude sacarme de encima". Epílogo *La Tv y yo*. Andrés Di Tella.

Retrospectiva se refiere al hecho de reunir y mostrar la obra de un artista. Retrospectivo se refiere a tiempo pasado. Festival es un acontecimiento o celebración. El documental tiene todos estos ingredientes: se cuestiona constantemente sobre el pasado desde el presente, se graba como un festejo o un instante que sólo existirá mientras se ve. Es una retrospectiva del festejo a la vida.

³ Moreno, María. "Ese lugar que es mi madre". Radar, Página 12. 10 de Junio/ 2007. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3879-2007-06-10.html>