

S A K

LACUESTA

CICLO: CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO VOL. 1

CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO VOL. 1

Para esta publicación decidimos unir dos ciclos que fueron presentados en diferentes meses pero que vale la pena leerlos a la luz de la misma vela. Isaki Lacuesta y José Luis Guerín, dos cineastas contemporáneos que están cuestionando y reinventándose las formas del cine español y cuyos nombres resuenan en los ámbitos intelectuales, en los festivales y las grandes salas de cine. Haremos un breve acercamiento al cine de no ficción y algunos datos sobre el cine español contemporáneo; analizaremos la película de Isaki Lacuesta titulada *Los pasos dobles* y nos detendremos en uno de los documentales más importantes del cine español de esta década: *En Construcción* de José Luis Guerín.

La concepción del cine documental parte de asociaciones que, con el paso del tiempo, se vuelven mucho más problemáticas. La primera es la negación de la ficción y la segunda, la presunción de realidad. El documental nunca podrá pasar con un aura de objetividad frente a la realidad, siempre será una representación de ella que recurre a estrategias, lingüísticas, discursos, formalidades, narrativas para acercarse a ella y, por ende, incurre la mayoría de veces en estrategias otorgadas a la ficción. Los límites que han atravesado el documental contemporáneo, no solo se entrecruzan con la ficción, también han adaptado ciertas estrategias formales del cine experimental, pese a que esto fuese impensable en la definición del documental clásico, por su autonomía en el ámbito estético, y la liberación de esquemas formales instaurados junto con una búsqueda de la expresión del yo en su sentido más íntimo. Estas son algunas de las preguntas por las cuales está atravesando el documental contemporáneo, catalogado ahora como “no ficción”, puesto que de esta manera abre el panorama a replantearse nuevas formas de producción, de recepción, de concepción y de búsqueda del audiovisual contemporáneo.

“No ficción. Una categoría negativa que designa una “terra incognita”, la extensa Zona no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y lo experimental. En su negatividad está su mayor riqueza: no ficción = no definición. Libertad para mezclar formatos, para desmontar los discursos establecidos, para hacer una síntesis de ficción, de información y de reflexión. Para habitar y poblar esa tierra de nadie, esa Zona aural entre la narración y el discurso, entre la historia y la biografía singular y subjetiva”. Desvíos de lo real. Antonio Weinrichter.

Parece que el cine de no ficción ha sido atravesado por las características de una época, en la cual se empiezan a cuestionar hegemonías

del pasado, estructuras sociales y culturales heredadas, las mismas formas de concepción de la identidad, del género y la sexualidad, la característica interdisciplinaria de los campos laborales se relaciona con el mestizaje de formatos en el cine de no ficción. Sin embargo, esta apertura trae consigo un sin número de consecuencias que no siempre resultan de la mejor manera. Por ejemplo, la cuestión con la recepción del público: más allá del problema de clasificación que alude a los teóricos, la circulación y la muestra de estas obras de carácter híbrido se dificultan, puesto que las categorías se instauran como una manera práctica de seleccionar las vías de circulación de los productos. Weinrichter se formula una serie de preguntas acerca de estas cuestiones como ¿de qué género es? ¿a qué tipo de espectador se dirige? ¿dónde se exhibe?

Pese a las dificultades mencionadas anteriormente, es innegable el auge que ha tenido el cine de no ficción en las muestras audiovisuales de todo el mundo, y se convocan cada vez más seminarios, talleres y diplomados alrededor del documental contemporáneo. “*festivales de cine generalistas incluyen secciones centradas en el cine de no ficción, como viene haciendo el festival de las palmas de Gran Canaria desde hace un par de años. Incluso, impulsada quizá por el éxito de algunos títulos estrenados en salas (el record nacional lo ostenta “En Construcción”, de José Luis Guerín, que ha tenido 150.000 espectadores), ha aumentado de forma espectacular la producción de documentales “de cine” en España, pese a la general precariedad de nuestra industria y a las dificultades de amortización. En el año 2002 se produjeron casi tantos títulos como en la década anterior: 16 en total, frente a los 17 registrados en el periodo 1990-1999.* Desvíos de lo real. Antonio Weinrichter.

ISAKI LACUESTA

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y se graduó en la primera edición del Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra. Lacuesta nació en 1975 en Girona, España, y es uno de los directores españoles contemporáneos más reconocidos, cuyo cine se enmarca dentro de las categorías de cine de autor y documental.

Filmografía: 2000 *Caras vs. Caras* (cm) – 2002 *Cravan vs. Cravan* (doc) – 2004 *Teoría de los cuerpos* (cm) – 2006 *Mar Palau* (cm) – Saber

nedar (cm) – *La leyenda del tiempo* (lm) – 2007 *Dos cuentos que caben en la palma de una mano* (cm) – *Traços-traces* (cm) – *Las variaciones Marker* (doc) – *Marte en la Tierra* (cm) – 2008 *Soldats Anònims* (doc) – *La luz azul* (cm) – *Rouch, Un noir* (doc) – *Alpha and Again* (doc) – 2009 *In Between Days* (doc) – *Los condenados* (doc) – 2010 *2012* (cm) – 2010 *La noche que no acaba* (doc) – 2011 *El cuaderno de barro* (doc) – *Pasos dobles* (lm)

Isaki Lacuesta, ganó la Concha de Oro a la Mejor Película en la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con *Los pasos dobles* su última producción, después de haber hecho *Cuaderno de Barro*, un documental en el que recrea todo el proceso de construcción de un cuadro en vivo del artista Miquel Barceló. Lacuesta decidió embarcarse en una propuesta que combinaba varios elementos de su documental anterior, como el lugar: África-Mali, trabajar con Barceló y utilizar ciertas formas documentales para contar su historia. *Los pasos dobles* es la reconstrucción aleatoria de una historia que Miquel le contó a Isaki: el pintor **François Augiéras** nació en Rochester, en el Estado de Nueva York, en 1925, pero se mudó a Francia con su madre.

Augiéras escribe su primer libro titulado *Le vieillard et l'enfant*, publicado bajo el seudónimo de Abdallah Chaamba. En este libro él cuenta la historia de una obra de arte que realizó en África: se trataba de un búnker que él pintó por dentro con pinturas rupestres; le interesaba el regreso del hombre moderno a sus orígenes más orgánicos. Él llamó a esta obra: “Panteón, cripta, tumba”, sin embargo los soldados franceses y españoles la destruyeron escribiendo sobre ella sus nombres con cuchillos. Augiéras volvió a pintarla dos veces durante la década de los 50 y decidió cerrar la única entrada, para que el búnker se enterrara en el desierto, con la esperanza de que en el siglo XXI alguien la encontrara y supieran apreciar más su arte. En la película de Isaki hay un grupo de personas que salen en búsqueda de esa obra, sin embargo hay diferentes historias que se van tejiendo mientras esta sucede. Miquel Barceló, encuentra unos cuadros que él había pintado hace algún tiempo en su taller en África, pero los encuentra totalmente destrozados por las termitas, solo son fragmentos de rompecabezas que se resquebrajan con el movimiento; luego él encuentra que lo que hicieron las termitas, le gusta mucho más que lo que él había hecho, y empieza a jugar con esos fragmentos como si fueran platillas, para pintar sobre ellas. De esta misma forma *Los pasos dobles*, es una historia que se deja impregnar por el lugar y las personas

donde está siendo contada, se va escribiendo sobre el desierto.

El guión estaba planeado pero dispuesto a ser modificado según los espacios y las situaciones, el equipo técnico estuvo buscando el búnker y nunca lo encontraron, Isaki decía durante el rodaje que si lo encontraba sería como “El paciente inglés” al momento en el que llegan a la cueva y encuentran las pinturas y si no lo encontraban sería como “El tesoro de Sierra Madre”, que se pasan toda la película buscando un tesoro que al final no existe. Lacuesta habla de la importancia en la construcción del cine contemporáneo, de no solo depositar el suspenso en el argumento sino en una tensión formada, en el hecho de que no se sepa cuál va a ser el siguiente plano. Los suspensos que construía Hitchcock, basados en el argumento, eran posibles en la medida en que la gente no conocía el final de las películas, ahora Internet puede mostrar el final, así que la razón de ser de las películas contemporáneas debe ser otra.

Los pasos dobles intenta jugar un poco con el espectador para que nunca tenga la certeza de hacia dónde va, que tuviera saltos temporales, como un sueño y de esta forma no construir una narración lineal, sino una atmósfera de sentimiento.

“*Rodar en África fue una gran experiencia, sin embargo en cuanto a rodaje, a cuestiones técnicas del día a día, fue muy complicado, tanto técnicamente como logísticamente es un gran reto para el equipo. Las cámaras digitales se calientan enseguida porque son chips, en las instrucciones de la cámara aparecía a 35 grados lo más probable es que tuviera fallos. Nosotros desayunábamos con 42 grados y a partir de ahí sube. Entonces había que inventar pequeñas triquiñuelas que hacían los técnicos: inventar ventiladores para refrescar la cámara y así con todo. Por ejemplo, un pequeño desplazamiento en el desierto, sobre el mapa ves que son 5 km, en la práctica quiere decir cruzar el desierto el desierto de noche que es cuando el piso está firme sino te hundes*”. Isaki Lacuesta entrevista. Concha de Oro. Festival Cine San Sebastián Zinemaldia 2011