

lugar a dudas

cine de no ficción

Junio 2015

lugar a dudas
arte y vacilaciones.

ciclo:

NICOLAS PHILIBERT

Dirección: Oscar Campo.
Investigación y redacción: Mariana Mosquera Muñoz.

En el mes de junio, el Cineclub Caligari rinde homenaje a la obra del documentalista francés Nicolas Philibert, quien en las últimas décadas se ha consolidado como uno de los máximos referentes del cine de no ficción.

Nacido en Grenoble en 1951, Philibert cursó estudios de filosofía en la universidad

y posteriormente incursionó en el mundo del cine como asistente de dirección, escenógrafo y actor. Conocido como el cineasta de lo invisible, su cine es un cine de observación, que dista de la mirada intelectual y del estilo reflexivo dominante en el cine de no ficción de las últimas décadas. Su estilo es sencillo, y se basa, como él mismo lo ha indicado, en “el encuentro con el otro”. No suele utilizar guión en ninguno de sus proyectos, dejándose guiar, a menudo, por la curiosidad que le despierta aquello que se posa delante

JUNIO 4

La voz de su amo

Año: 1978
País: Francia
Duración: 100 min.

En 1978 Nicolas Philibert realiza su primer largometraje documental, “*La voz de su amo*”, en codirección con el también cineasta francés Gérard Mordillat. Este documental gira en torno a la construcción de un discurso sobre el poder, elaborado por doce de los empresarios más importantes de la Francia de la época.

Philibert y Mordillat entrevistan a los empresarios responsables de IBM-Francia, Richier, Boussac, Thomson-Brandt, L’Oreal, Darty, Paribas, St. Gobain Envases, Waterman, Comptoir Lyon Alemand Louyot, Jacques, Elf Aquitaine y Club Med. Estos exponen sus puntos de vista respecto a temas como el mando, los sindicatos, la diferenciación social y la dificultad para establecer relaciones interpersonales en las fábricas.

Con su contundente propuesta de planos fijos de los personajes, sin ningún tipo de reencuadre, o alteración en el montaje, sumado a los largos tiempos dados al discurso de cada uno, los directores pretendían contraponer la imagen que los medios ofrecen normalmente de los grandes empresarios. En dicha imagen todo pasa muy rápido, y solo se aprecian discursos cortos y planos, que el especta-

dor, a menudo, traga entero. En cambio, en “*La voz de su amo*”, la narración pausada da pie para que el espectador reflexione y establezca una mirada crítica respecto a los monólogos que escucha.

Los largos discursos de los jefes justificando la existencia del sistema capitalista en pro del bienestar de los consumidores, se contraponen a planos dentro de las fábricas que muestran las extenuantes rutinas padecidas por los obreros dentro de la cadena de montaje.

Censurado en Francia durante dos periodos presidenciales, este documental posee un valor incalculable, ya que hoy en día sería imposible escuchar el discurso de los magnates sin ningún tipo de mediación y de manera libre.

JUNIO 11

El País de los sordos

Año: 1992

País: Francia

Duración: 99 min.

“Antes de hacer una película, cuanto menos sepa yo sobre la cuestión, mejor. Esta actitud tiene una ventaja: deja el campo libre al surgimiento de mi subjetividad, al encuentro y, finalmente, al cine.”
Nicolas Philibert

Este documental surge de una iniciativa de un grupo de psiquiatras, que en 1983 propusieron a Philibert realizar una serie de películas educativas sobre el lenguaje de signos. El proyecto nunca llegó a concretarse. Sin embargo, a raíz de esto, Philibert quedó impresionado con el descubrimiento del universo de aquellos que no escuchan, y 10 años más tarde materializaría tal fascinación en “El país de los sordos”.

Philibert, que durante el rodaje aprendió lengua de signos francesa, acompaña a un grupo de estudiantes y maestros de una institución educativa para personas sordas. Les da la palabra, haciendo uso intensivo de la técnica de la entrevista, y ellos con su particular y maravilloso lenguaje, cuentan ante la cámara sus experiencias y dificultades para relacionarse con el mundo de los oyentes. Una obra maestra en la que Philibert explora aquello que en todos sus documentales ha sido de vital importancia: el silencio.

JUNIO 18

Un animal, varios animales

Año: 1996

País: Francia

Duración: 60 min.

En “*Un animal, varios animales*”, su quinto largometraje –cuarto dirigido en solitario, Philibert se adentra con su cámara en la Galería Zoológica del Museo Nacional de Historia de París, durante su largo peri-

odo de remodelación. Primeros planos de animales “momificados” como si fueran obras de arte, son intercalados con imágenes de la restauración.

Debido al mal estado de sus instalaciones, la Galería de Zoología tuvo que cerrar en 1965. Tras casi tres décadas fue re abierta, y no solo los edificios tuvieron que ser remodelados, sino que hubo todo un proceso de restauración de los curiosos habitantes de esta sala.

Alrededor de setenta y seis millones de piezas de animales fueron retocadas por expertos en laboratorios, y Philibert los registra con su cámara como si estos fueran piezas de museo. También, se detiene en cada animal y en cada familia, y busca alguna similitud entre estos y el mundo globalizado al que pertenecemos. Un documental que revela el encanto del del reino animal.

JUNIO 25

Ser y tener

Año: 2002

País: Francia

Duración: 104 min.

En 2001 Nicolas Philibert sorprendió gratamente a la crítica con “*Ser y tener*”, un documental sobre la cotidianidad de una escuela rural de clase única, ubicada en un pequeño pueblo francés de doscientos habitantes. Además de ser muy bien recibido por la crítica, este documental fue todo un éxito en taquilla, cosa no muy habitual en el cine de no ficción, con un millón y medio de espectadores en solo Francia.

La figura central de este documental es Georges López, el único maestro de una escuela rural, que

está a punto de jubilarse y que tiene a su cargo 13 niños de distintas edades, ubicados en un mismo salón. Philibert filmó la escuela, y a López, durante siete meses, obteniendo al final más de 60 horas de material grabado.

La estructura narrativa de este documental tiene en común con los anteriores trabajos de Philibert la no utilización de guión; sin embargo, a diferencia de “El país de los sordos”, en “Ser y tener” se abandona el uso intensivo de la técnica de la entrevista, dando paso a una narración abiertamente más cinematográfica. Con una narrativa algo con-

vencional, este documental se vale de algunos recursos de la ficción, como el desarrollo de pequeñas subtramas, que se desenvuelven a lo largo del año escolar.

Un documental que supone un punto clave en la obra de Philibert, en el cual nos demuestra el perfeccionamiento de su técnica, y que además, nos presenta una historia llena de humanismo, una respetuosa relación entre un maestro entregado y unos alumnos simpáticos y llenos de vida. Ambas partes a punto de pasar por un profundo cambio en sus vidas.

Dirección del Cineclub: Óscar Campo
Investigación: Mariana Mosquera Muñoz
Diseño y diagramación: Stephanie Montes
Corrección de textos: Astrid Muñoz

lugar a dudas / calle 15 Norte # 8N-41 Barrio Granada / Tel: 6682335
lugaradudas@lugaradudas.org