

lugar a dudas

cine de no ficción

Julio 2015

lugar a dudas
arte y vacilaciones.

ciclo:

FALSOS

DOCUMENTALES

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

En el mes de julio el Cineclub Caligari en Lugar a Dudas hace un breve recorrido por la historia del falso documental. Pioneros del género como Chris Marker o Peter Watkins, reconocidas obras de carácter nacional como “Un tigre de Papel” del cineasta caleño Luis Ospina, e innovadoras propuestas como la de Guillaume Nicloux, este ciclo estará invadido

por la reflexión, la sátira y la parodia, tan características de esta peculiar forma de unir ficción y documental.

El falso documental a lo largo de su larga historia es considerado como subversivo debido a las rupturas que establece frente a la definición del documental mismo, valiéndose sin embargo de sus mecanismos para la construcción del relato. Director y espectador realizan un pacto en el que lo se ve es percibido como factual aunque sepamos, de ante mano, que es producto de la ficción.

JULIO 2

El secuestro de Michel Houellebecq

Director: Guillaume Nicloux / Año: 2014
Duración: 93 min. / País: Francia

El 14 de septiembre del 2011 el célebre y polémico escritor Michel Houellebecq, desapareció misteriosamente, durante la gira promocional de su libro “El mapa y el territorio”, galardonado con el premio literario más prestigioso de Francia, el Goncourt, en el año 2010. De inmediato llegaron las reacciones de la prensa francesa, que dijeron que lo ocurrido podría tratarse de un secuestro por parte de Al Qaeda.

Houellebecq reapareció a los dos días, disculpándose en un comunicado público por haber olvidado su agenda. A raíz de la desaparición, el director de cine, Guillaume Nicloux, utilizó la premisa de los medios sobre un posible secuestro por parte de Al Qaeda, como una coartada ficcional que le permitiese mostrar un Houellebecq que los medios no permitían apreciar: “Es de las personas que más me hacen reír, y me parecía una pena que el espectador no pudiera tener acceso a esa parte de su personalidad”.

En este falso documental, Houellebecq, interpretado por él mismo, es secuestrado y llevado a las afueras de París por un grupo de hombres liderado por un luchador de artes marciales y un culturista. Durante su cautiverio Houellebecq entablará una relación amistosa con sus captores, en la cual discutirán

sobre temas políticos y filosóficos, e incluso, llegarán a embriagarse juntos.

Michel Houellebecq es, podría decirse, una estrella del mundo literario como hace tiempo no existían, “la primera desde Sarte”, como afirma Le Nouvel Observateur. Es considerado por la crítica francesa como el mejor escritor francés de los últimos años, y por sus detractores, que van desde la iglesia ortodoxa hasta grupos de izquierdas, como cínico, racista, misógino, islamófobo y pornógrafo. Sus libros siempre ponen el dedo en la llaga de la sociedad occidental, y significan una burla a sus costumbres y la cultura eurocéntrica.

Houellebecq, satírico, provocador, enemigo de religiones y dogmatismos, ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de toda su carrera: Diez días antes del atentado contra las Torres Gemelas, declaró durante la campaña promocional de “Plataforma”, uno de sus libros más celebrados, que creer en un único Dios era propio de un idiota, “no encuentro otra palabra. Y la religión más estúpida, enfrentémoslo, es el Islam. La Biblia, por lo menos, es bella, porque los judíos tienen talento literario. Cuando lees el Corán se te cae el alma al suelo”. Declaración por la cual fue llevado a juicio ante los tribunales franceses.

Su carácter esquivo y apático, que contrasta con su vital literatura, es explorado en este divertido documental de Nicloux, reconocido por dirigir thrillers y películas de acción. “El secuestro de Michel Houellebecq” fue galardonado en el Festival de Tribeca en 2014 con la Mención Especial del Jurado, y es una película obligada para los amantes de la literatura Houellebecquiana.

JULIO 9

Un tigre de papel

Director: Luis Ospina / Año: 2007 / Duración: 114 min. / País: Colombia

Pedro Manrique Figueroa es el precursor del collage en Colombia. Nace en 1934, año del asesinato de Alejandro I, de la gran marcha del Partido Comunista chino encabezado por Mao Tse Tung, y de la celebración del Congreso de Escritores Socialistas. Tres acontecimientos que sin duda, marcaron la vida de este hombre, que a partir de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, se vinculó al Partido Comunista.

La vida de Manrique, desaparecido en 1981, estuvo marcada por aventuras y desventuras, infortunios y desencantos, y es evocada por “amigos” y “amores” mediante la técnica de la entrevista, en este documental que recorre su vida y obra. Fue militante de izquierda incluso después de su expulsión del Partido Comunista Colombiano, y a la vez, fue un artista, un provocador y un revolucionario que realizaba creativos panfletos de día y soñaba con follarse a Rosa Luxemburgo de noche.

Lo curioso de Manrique, en medio de todos sus ideales y frustraciones artísticas y políticas, es que es un hombre que jamás existió, un personaje de ficción ingeniosamente creado por Luis Ospina para enseñarnos lo que por momentos parece tan difuso y olvidado en el tiempo, nuestra propia historia.

Los testimonios y recuerdos de sus más allegados, son en realidad el articulado de un discurso que habla de toda una generación que parece perdida en nuestros días, la generación de las utopías, de la revolución y del arte, una generación que parece haber tenido el mismo destino que Manrique.

De este modo, la vida de este inexistente hombre se convierte en la excusa para hacer un recorrido por distintos contextos políticos e históricos, y una reflexión sobre la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XX.

“En tiempos de confusión los falsos documentales ayudan a desarrollar estrategias reflexivas, que los convierten ya no en distintivos de la ficción sino en marcadores de la realidad; forman parte de una dialéctica histórica nutrida por lo verdadero y lo falso [...] La figura de Pedro Manrique Figueroa es un mecanismo para establecer conversaciones

con respecto al pasado en un tiempo presente. Al proponerme hacer un falso documental sobre este artista, un representante típico del arte y la política en Colombia en los años sesenta y setenta, estoy cuestionando la validez última de los acontecimientos históricos documentados, proyectando una sospecha sistemática sobre las capacidades técnicas, prácticas e institucionales de la creación de realidades verdaderas y su credulidad”¹

JULIO 16

Fraude (F for Fake)

Director: Orson Welles / Año: 1973 / Duración: 85 min. / País: Alemania (RFA)

“F for fake”, última gran obra, y quizá la más compleja, realizada por el aclamado Orson Welles, es una especie de ensayo biográfico que en todo momento juega con las nociones de “verdad” y “engaño”, de “real” y “falso”. Es la historia de Elmyr de Hory y Clifford Irving, dos grandes falsificadores que se refugian en la isla de Ibiza y a los cuales Welles les sigue el paso en un relato en el cual se incluye como narrador y personaje.

Elmyr de Hory es un pintor húngaro extremadamente habilidoso que realiza falsificaciones de grandes artistas consagrados, y C. Irving es su biógrafo, conocido por realizar una falsa biografía del magante Howard Hughes. El filme hace un seguimiento a estos dos personajes a través de una compleja estructura formada por fragmentos de otros trabajos. Welles inicia con material descartado de un documental sobre falsificadores realizado por su socio, François Reichenbach en 1968, y seguido, intercala material propio, jugando con los formatos de documental y ficción, y confundiendo por momentos la visión que del filme pueda hacerse el espectador. “F for fake” pone en tela de juicio la legitimidad del arte como institución y la veracidad del lenguaje cinematográfico, uno de los temas fetiche en la filmografía de Orson Welles. Referente máximo del falso documental, “Fake” puede también entenderse como un autorretrato del mismo Welles, el último, o el primero, de esta serie de retratos de embaucadores de vanguardia, de los cuales él se consideraba parte.

¹ Nota de intención de Un tigre de papel, realizada por Luis Ospina.

JULIO 23

Zelig

Director: Woody Allen / Año: 1983 / Duración: 79 min. / País: Estados Unidos

En este falso documental, considerado como una de las mejores obras de Woody Allen, se hace un recorrido por la vida de Leonard Zelig, tal vez uno de los personajes de ficción más fascinante creados hasta el momento. Conocido mundialmente como "El hombre camaleón", Zelig tiene la asombrosa capacidad de cambiar su aspecto físico y cualidades psicológicas para adaptarse a la personalidad de quienes lo rodeen. Zelig se hizo famoso desde finales de la década de los 20s en todo Estados Unidos, por su capacidad de "camuflarse" en el entorno. En los 30s, después de una serie de infortunados acontecimientos, terminó siendo objeto de estudio de la comunidad científica, y a partir de allí su historia como marginado social da un giro inesperado al conocer a la doctora Eudora Fletcher.

La historia es contada por una voz en off con tono informativo, y se desarrolla en el contexto de importantes acontecimientos de los años 30s; como la gran depresión o el nazismo, e involucra además, personalidades reconocidas como el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, Susan Sontag o Adolf Hitler.

Este filme ha llamado la atención tanto de críticos como cinéfilos, debido a la interesante forma en la que está construido. La película se desarrolla de acuerdo a las técnicas narrativas del género documental, e intercala testimonios de tiempo presente con imágenes de archivo reales, consideradas como documentos históricos. Estas imágenes se adaptaron para que el personaje ficticio, Leonard Zelig, apareciera en medio de discursos de Adolfo Hitler o del Papa Pío XI, o posando junto a personajes de la cultura de entretenimiento de aquel entonces, como Charles Chaplin, James Cagney, Al capone Josephine Baker o Saul Bellow.

Gordon Willis, el director de fotografía, utilizó equipos técnicos de los años 20s para darle a "Zelig" una

estética de documental de época, tal como Allen deseaba. El impecable tratamiento estético le valió a la película, y a Willis, una nominación al Oscar por Mejor Fotografía en 1982.

JULIO 30

La Embajada

Director: Chris Marker / Año: 1973 / Duración: 20 min. / País: Francia

"La embajada" se muestra como un testimonio de un grupo de refugiados políticos que organizan su vida dentro de una embajada de una ciudad devastada tras el golpe de Estado militar chileno. La neurosis de los refugiados se asienta más y más a medida que pasa el tiempo, y una voz en off tratará de desvelar los sentimientos que invaden a cada una de estas personas. Trabajo que explora en las formas del found footage, en el cual el espectador terminará por descubrir, gracias a la ayuda de Marker, la falacia de la realidad documental.

El juego de la guerra

Director: Peter Watkins / Año: 1963 / Duración: 48 min. / País: Reino Unido.

Ganador de un Oscar por Mejor Documental, este filme explora las posibilidades de un posible ataque nuclear a Gran Bretaña, basándose en bombardeos de los Nazis a la ciudad de Dresden. Este mediometraje, que originalmente fue producido para la BBC, fue víctima de la censura en televisión, razón por la cual durante mediados de los años 60s comenzó exhibirse en salas cinematográficas, volviéndose especialmente popular en los círculos del Swinging London. La toma de la ciudad Berlín por parte del bando soviético desata una brutal guerra entre el mundo occidental y el bando rojo. Construido mediante la técnica de falso reportaje, El juego de la guerra explora los alcances de la barbaridad humana en momentos de crisis.

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