WERNER SCHROETER. Superar la insoportable realidad

Retrospectiva & autobiografía

Una iniciativa del Goethe-Institut en colaboración con el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Fundación Cinemateca Argentina y Editorial Mardulce.

La agenda completa del ciclo, integrado por versiones restauradas en formato digital, es la siguiente:

Sábado 17: Eika Katappa

(Alemania Federal, 1969)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Carla Aulaulu, Magdalena Montezuma, Rosa von Praunheim.

El debut en el largometraje de Schroeter no pudo haber sido más radical: lejos de toda intención narrativa, propone un collage salvaje en el que caben todo tipo de citas y referencias, que van de la ópera al tango pasando por los Nibelungos. La película culmina con la tragedia de dos amantes gay en las ruinas de Nápoles.

A las 14.30, 18 y 21 horas (147'; blu-ray) Presentación de Frieder Schlaich a las 21

Domingo 18: Nuit de chien / Para esta noche

(Francia/Alemania/Portugal, 2008)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Pascal Greggory, Jean-Francois Stevenin, Sami Frey.

La última película que filmó Schroeter es una meditación sobre la barbarie, adaptación libre de la novela Para esta noche (1943), de Juan Carlos Onetti. El escenario es la ciudad de Santa María, atravesada por la guerra civil y una plaga de cólera. Allí, un médico, militante de la resistencia, intenta rescatar a su amante, para lograr que embarque en la última nave que sale del puerto.

"Un film enloquecedor y furioso, pleno de humor y de horror, de deseo y depravación, de artificio y cruel realidad" (Olaf Möller).

A las 14.30 y 19.30 horas (117'; blu-ray)

Presentación de Frieder Schlaich a las 19.30

Mondo Lux

(Alemania, 2011)

Dirección: Elfi Mikesch.

Con Werner Schroeter, Rosa von Praunheim, Isabelle Huppert, Wim Wenders.

Un retrato esencial de Werner Schroeter durante los últimos cuatro años de su vida. La directora de fotografía Elfi Mikesch, que le dio a tantos films de Schroeter esa cualidad fantasmagórica y onírica, lo sigue mientras ensaya su montaje de *Antígona/Electra* en el teatro Volksbühne de Berlín y durante la postproducción de su film *Nuit de chien*. El resultado es un documental irreverente, en el que Schroeter enfrenta la muerte como si fuera el personaje de uno de sus propios films.

A las 17 y 22 horas (97; blu-ray)

Presentación de Frieder Schlaich a las 17

Lunes 19: no hay función

Martes 20: Argila

(Alemania Federal, 1969)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Carla Aulaulu, Magdalena Montezuma.

Una doble proyección sincopada del mismo film, uno mudo en blanco y negro y el otro sonoro y en color. "Una película que es, simultáneamente, la memoria de sí misma" (Wim Wenders). (36')

El piloto de bombardero

(Bomberpilot; Alemania Federal, 1970)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Carla Aulaulu, Magdalena Montezuma.

"Mi única comedia. Estaba muy satisfecho con esa película que trataba sobre tres mujeres que vivían la transición del nacionalsocialismo a la era de Eisenhower. La tríada femenina fue una constante en mis películas hasta *Reino de Nápoles*. Las hice viajar por todas las épocas, continentes, per aspera ad astra... de la oscuridad a la luz, del dolor a la iluminación" (W.S.). (65')

A las 14.30, 17 y 22 horas (101'; blu-ray)

Schroeter: una autobiografía

Gabriela Massuh, Marcelo Panozzo y Pablo Schanton presentan el libro de la editorial Mardulce que reúne textos autobiográficos de Schroeter, traducidos por primera vez al castellano. Además, se proyectará el cortometraje inédito en Argentina ¿Qué sentido tiene navegar el mar de amor? (1999), dirigido por Alexander Kluge, donde Schroeter y Kluge conversan acerca del amor y el deseo, *Tristán e Isolda, Adela H. y Medea.* A las 19.30 horas, entrada gratuita

Miércoles 21: La muerte de María Malibrán

(Der Tod der Maria Malibran; Alemania Federal, 1976)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Magdalena Montezuma, Ingrid Caven.

"Jimi Hendrix y Janis Joplin, a quienes yo admiraba mucho, sufrieron una muerte trágica y temprana. Junto con Jim Morrison, de The Doors, pertenecían al club de jóvenes de veintisiete años que murieron en la cima de su carrera artística, cuando ya eran figuras míticas, ídolos. María Malibrán era una de ellos. Yo había leído mucho sobre la cantante de bel canto de origen italiano, español y francés, arquetipo de todas las divas, incluso de la mía, Maria Callas. Murió en 1836 a los veintisiete años, después de un concierto único, exigente y agotador. Todo lo que *La muerte de María Malibrán* intenta mostrar surge de mi diálogo con estos artistas" (W.S.).

A las 14.30, 18 y 21 horas (115'; blu-ray)

Jueves 22: Willow Springs

(Alemania Federal, 1973)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Magdalena Montezuma, Christine Kaufmann, Ila von Hasperg.

Tres mujeres que viven aisladas en el desierto de California ven amenazada su feliz vida en común cuando aparece en escena un hombre extraño y desconocido. Una cruza entre *Persona* (1966) de Bergman y *Teorema* (1968) de Pasolini con *Tres mujeres* (1977), de Altman, al que se anticipó en cuatro años. "Fassbinder decía que *Willow Springs* era su película favorita, yo sé que también *Eika Katappa* le gustó mucho" (W.S.).

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (78'; blu-ray)

Viernes 23: El ángel negro

(Der schwarze Engel; Alemania Federal, 1974)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Ellen Umlauf, Magdalena Montezuma.

Empieza como un falso documental (con comentario incluido) sobre la ciudad de México y luego se convierte en una suerte de viaje místico de dos mujeres extranjeras que buscan el sentido de la vida entre las ruinas aztecas. Schroeter consideraba este film como "una broma nostálgica, un farsa del romanticismo colonial".

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (71; blu-ray)

Sábado 24: Les Flocons d'or

(Francia/Alemania Federal, 1976)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Bulle Ogier, Andréa Ferréol, Magdalena Montezuma, Udo Kier, Ingrid Caven.

"La última parte de una trilogía que había comenzado con *La muerte de María Malibrán* y *Willow Springs* y combinaba episodios de la tragedia y la comedia humanas. (...) Mi intención era abrir los sentidos para la tragedia a través del *kitsch* sin temor a lo trivial. En mi bosquejo escribí: '*Willow Spring* ya no permitía el amor, *Flocons d'or* lo hace resucitar'..." (W.S.).

A las 14.30, 18 y 21 horas (160'; blu-ray)

Domingo 25: Reino de Nápoles

(Nel regno di Napoli; Italia/Alemania Federal, 1978)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Liana Trouche, Antonio Orlando.

"¿Ficción izquierdista, melodrama kitsch, fotonovela, crónica decadente de una ciudad, ópera en clave menor, o simplemente la primera película narrativa y realista de Schroeter?", se preguntaba Serge Daney en los *Cahiers du Cinéma* frente a *Reino de Nápoles.* "Con *Flocons d'or* yo había agotado todos los modelos estilísticos y librado todas las batallas conmigo mismo y mi genio personal. Ese periodo había concluido. En busca de algo nuevo fijé mi atención en Nápoles. Escogí un periodo de tiempo fácil de abarcar, los diversos componentes de una crónica familiar que iba de 1945 a 1972" (W.S.).

A las 14.30, 18 y 21 horas (130'; blu-ray)

Lunes 26: El ensayo general

(La Répétition Générale; Francia/Alemania Federal, 1980)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Pina Bausch, Kazuo Ohno, Reinhild Hoffmann.

En manos de Schroeter, un documental sobre el Festival Mondial du Théâtre de Nancy nunca podía ser un mero documental. "Parle moi d'amour era nuestra consigna: nuestras conversaciones, las escenas, los diálogos y la música giraban en torno al amor, la entrega y lo efímero del mundo. En nuestras incontables sesiones nocturnas fuimos hallando la forma. Corté todo el material en fragmentos diminutos y los uní con un nuevo orden para hacer visible el mensaje poético. No podría describir cómo lo conseguí" (W.S.).

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (88', blu-ray)

Martes 27: **Desarraigo**

(Palermo oder Wolfsburg; Alemania Federal, 1980)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Nicola Zarbo, Otto Sander, Magdalena Montezuma.

Nicola, un joven siciliano no ve otra alternativa frente a la pobreza que emigrar a "Germania". Se encuentra con un mundo frío y hostil que parece cambiar cuando conoce a Brigitte. Pero al enterarse de que ella lo usó para dar celos a sus amigos apuñala a dos de ellos. Pasolini y Verdi encuentran un punto de intersección en este retrato subjetivo pero tremendamente crítico de la sociedad alemana, marcada por la indiferencia, la violencia social y el racismo. Oso de Oro en el Festival de Berlín 1980.

A las 14.30 y 19.30 horas (175', copia 35mm.)

Miércoles 28: El día de los idiotas

(Tag der Idioten; Alemania Federal, 1981)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Carole Bouquet, Ingrid Caven, Christine Kaufman.

La locura que impregna la obra de Schroeter toma protagonismo en este retrato de una mujer que termina en un manicomio. Realizada en un clima de miedo y paranoia, cuando los alemanes occidentales se encontraban atrapados entre el terrorismo del Ejército Rojo y la respuesta brutalmente autoritaria de su propio gobierno, El día de los idiotas representa un grito

de Schroeter contra todas las formas de represión, ya sea política, sexual o patriarcal.

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (107'; blu-ray)

Jueves 29: Concilio de amor

(Liebeskonzil; Alemania Federal, 1982)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Volker Spengler, Antonio Salines, Magdalena Montezuma, Kurt Raab, Margit Carstensen.

Basado en una sátira anticatólica de *fin-de-siècle* que sumió en el escándalo a su autor, Oskar Panizza, la adaptación al cine de Schroeter fue, a su vez, prohibida un siglo más tarde por presión de la Iglesia Católica. Filmada en el Teatro Belli en Roma, *Concilio de amor* incorpora escenas del juicio y condena a Panizza por blasfemia. "La obra transcurre en la Edad Media tardía, en los tiempos del lujo y las orgías del Papa Alejandro VI, sobre cuya hija, Lucrecia Borgia, ya nos habíamos permitido una salvaje parodia en Bochum" (W.S.).

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (94', blu-ray).

Viernes 30: De la Argentina

(De l'Argentine; Francia/Argentina, 1983-1985)

Dirección: Werner Schroeter.

Un documental apasionante –y hasta ahora inédito en el país-- sobre el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina, realizado en sus postrimerías. Invitado por el Goethe-Institut para realizar un taller con jóvenes estudiantes de cine, Schroeter contrasta las declaraciones oficiales del régimen con el testimonio de víctimas, disidentes y familiares de los desaparecidos. Y confía en que sus rostros y palabras resonarán mucho más que una mera representación de la violencia. "La dictadura militar argentina nos acosó. Fue la única vez que cedí al miedo, pues la vida se trata de eso: no tener miedo" (W.S.).

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (94'; blu-ray)

Función especial con el equipo a las 19.30

Sábado 31: La estrella radiante

(Der lachende Stern; Alemania Federal, 1983)

Dirección: Werner Schroeter.

Como huésped del Festival de Manila, Schroeter se horrorizó al descubrir la profunda brecha entre ricos y pobres en las Filipinas y comenzó a filmar clandestinamente. "Asia me había interesado siempre y yo quería ver qué había detrás del espejo del régimen filipino. El resultado fue el caleidoscopio de un país desgarrado. Les pedí a los actores profesionales que narraran los mitos tradicionales y a los amateurs que improvisaran escenas de sus vidas. Entre ellos había campesinos arroceros, trabajadores recién llegados del campo, niños en edad escolar y antiguos extras de *Apocalypse Now.* Filmé a los protagonistas del sangriento misterio de la pasión cristiana y a los descarados y obscenos actores porno en los bares gay de Manila: dos enormes atracciones turísticas que ya existían antes de la invasión del equipo de Coppola al archipiélago. Hollywood fue la retaguardia del ejército estadounidense que desde la Segunda Guerra Mundial había jugado el antiguo papel del sistema colonial español" (W.S.).

A las 14.30, 17, 19.30 y 22 horas (108'; blu-ray)

Domingo 1°: Malina

(Alemania/Austria, 1991)

Dirección: Werner Schroeter.

Con Isabelle Huppert, Mathieu Carrière, Peter Kern.

La novela homónima de Ingeborg Bachmann, en la que se basa la película, es en parte autorreferencial. La autora --una de las voces más bellas y herméticas de la literatura alemana del siglo XX-- vivía con el compositor Hans Werner Henze y el escritor Max Frisch. Consumía estupefacientes y en 1973 murió a consecuencia de las quemaduras sufridas al quedarse dormida con un cigarrillo encendido. De manera extraña, la autora presiente su trágica muerte en esta novela donde utiliza permanentemente la imagen de las llamas. Sobre ese texto, Elfriede Jelinek (autora de *La pianista*, el film de Michael Haneke también protagonizado por Huppert) construyó a pedido de Schroeter este triángulo amoroso en uno de cuyos vértices se consume la figura de una escritora que confiesa: "Escribo con mi mano quemada sobre la esencia del fuego". Para el crítico Fréderic Strauss, de los *Cahiers du Cinéma*, el film de Schroeter es "una aventura única de la creación".

A las 14.30 y 19.30 horas (121'; copia 16mm.)

En busca del sol

(Auf der Suche nach der Sonne; Alemania Federal, 1987)

Dirección: Werner Schroeter.

Schroeter posa su mirada afilada sobre Arianne Mnouchkine, la legendaria fundadora del Théâtre du Soleil, con quien compartió una afinidad estética para el collage y la improvisación, con cruzas entre la tragedia griega, la *commedia dell'arte*, la ópera y las tradiciones asiáticas de teatro y danza. En este fascinante estudio del proceso creativo, se ve a Mnouchkine dirigiendo la reposición de su célebre espectáculo *1789*.

A las 17 y 22 horas (93'; blu-ray)

Nota: los textos firmados por el director provienen del libro *Schroeter: una autobiografía* (editorial Mardulce, 2013, traducido por Cecilia Pavón, Nicolás Gelormini y Carla Imbrogno).