

Alexander Kluge: una retrospectiva - Parte 1

Clásicos y materiales inéditos en la Sala Leopoldo Lugones

El Complejo Teatral de Buenos Aires, el Goethe-Institut y la Fundación Cinemateca Argentina presentan el ciclo **Alexander Kluge: una retrospectiva**, que se llevará a cabo del viernes 3 al miércoles 29 de mayo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

El ciclo está integrado en su mayor parte por material compilado y restaurado por Edition Filmmuseum, una revisión exhaustiva de la obra del gran cineasta y pensador, “una figura gigante de la cultura alemana”, en palabras de Susan Sontag. La muestra incluye films inéditos en Argentina, como *Noticias de la Gran Guerra (1914 -1918)*, que abre el ciclo, y la reposición de su monumental *Noticias de la antigüedad ideológica*, inspirada en *El Capital*, de Karl Marx.

La agenda completa de la parte 1 del ciclo es la siguiente:

Viernes 3

Noticias de la Gran Guerra (1914 -1918)

(Nachrichten vom großen Krieg (1914 - 1918); Alemania, 2014)

Dirección: Alexander Kluge.

Esta película, inédita en la Argentina, fue realizada para el Goethe-Institut de París y presenta escenas en su mayoría desconocidas. Hablan del hermano de la madre y del hermano del padre del autor, que cayeron durante los primeros días de la guerra. Soldados estadounidenses se enfrentan por primera vez al gas. Zepelines vuelan sobre Londres. Tropas de refuerzo francesas cabalgan sobre burros hacia el infierno de Verdún. En Kabul, emisarios alemanes buscan aliarse con el Emir para influir sobre la posición de la India frente a la guerra. En 1918, el final llega desde Salónica, en los Balcanes, una región por la que ninguna de las potencias bélicas se interesaba realmente y donde la guerra tuvo su macabro comienzo.

Cien años después, la Gran Guerra conserva una extraña actualidad: armas químicas en Siria, tensiones con Rusia por Ucrania, que en occidente lindaba aún en 1918 con la monarquía austrohúngara, el ISIS que se extiende por Irak y Siria en un territorio que en 1918 formaba parte del Imperio Otomano y que vive en crisis permanente desde entonces. No son los resultados pero sí los elementos que llevaron a aquel “laboratorio de experiencias amargas” de los años 1914-1918 los que nuevamente se hacen presentes de manera inesperada.

Estreno en Argentina

A las 14, 16.30 y 19 horas (94'; DM).

Sábado 4:

Carrera

(*Rennen*, República Federal Alemana, 1961)

Dirección: Alexander Kluge y Paul Kruntorad.

“La gente quiere ir cada vez más rápido para alcanzar a otros o para huir de ellos. La máquina posibilita ambas cosas”. Primer cortometraje de Kluge, codirigido junto a Paul Kruntorad, en el cual el *found-footage* de carreras automovilísticas se presenta como una perfecta metáfora del poder en las sociedades modernas. (9’)

+

Brutalidad en piedra

(*Brutalität in Stein*, República Federal Alemana, 1961)

Dirección: Alexander Kluge y Peter Schamoni.

Un profundo análisis del nacionalsocialismo a través de su arquitectura. “En la sucesión de registros recientes de las ruinas del gigantismo arquitectónico del nazismo imbricado con archivos sonoros y fotográficos de los discursos nazis, el corto propone un montaje analítico donde a cada espacio majestuoso le correspondía un pensamiento aberrante de palabras genocidas. El montaje audiovisual le permite a Kluge el pequeño prodigio de analizar, experimentar y narrar la peligrosa construcción ficcional de la banalidad del mal”. (Diego Trerotola, *El Amante/Cine*). (12’).

+

Adios al ayer

(*Abschied von gestern - (Anita G.)*, R.F.A., 1966)

Con: Alexandra Kluge, Hans Korte, Günter Mack.

Anita es una víctima de su tiempo: lo que hace, está determinado por su educación. Es doblemente extraña, como judía y como refugiada germano-oriental. Trata de integrarse, trabaja como vendedora de discos o camarera y busca seguridad social. En su camino, se le interpone repetidamente no tanto la crueldad de la sociedad, como su propio yo. Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. “Claramente influenciado por los experimentos formales de Godard, el primer largometraje de Kluge está protagonizado por la hermana del realizador, Alexandra Kluge, una joven alemana en lucha con todo lo que la rodea, particularmente las instituciones, una *angry young woman* en fuga constante hacia ninguna parte”. (Diego Brodersen, *El Amante/Cine*). (84’)

A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 105’, DM).

Domingo 5

Profesores en cambio

(*Lehrer im Wandel*, República Federal Alemana, 1963)

Dirección: Alexander Kluge y Karen Kluge.

Una típica reunión escolar con su burocrático protocolo, la educación como trinchera, el pasado que se resiste a ser

sepultado, tres profesores con ideales y sus choques con la realidad alemana. (11').

+

Los artistas bajo la carpa del circo: perplejos

(*Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos*, República Federal Alemana, 1968)

Con Hannelore Hoger, Sigi Graue, Alfred Edel.

Leni Peickert se propone fundar un circo diferente a lo habitual. Sin embargo, advertida por las reacciones de sus colaboradores de que el circo reformado es algo que queda en la abstracción, suspende la sesión inaugural. Kluge atrapa la atención del espectador con permanentes cortes y superposiciones, cambia del blanco y negro al color, inicia escenas sin terminarlas, superpone el sonido de dos escenas creando así un mosaico de piezas desconcertantes. "En este cuento alegórico -un collage de material documental, meditaciones históricas y filosóficas e hipnóticos planos de luces chispeantes y tigres bailarines- Leni Peickert sueña con un circo donde los elefantes se lanzan contra la audiencia y los trapecistas recitan las leyes de la física. Sus esfuerzos se ven frustrados por un sistema capitalista desatento y un público desinteresado, pero con sus múltiples referencias al pasado nazi, el film es también una reflexión sobre el deseo humano de dominación y la precaria situación del artista en la sociedad". (Olaf Möller, *Sight & Sound*). (100').
A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 111').

Lunes 6

Protocolo de una revolución

(*Protokoll einer Revolution*, República Federal Alemana, 1963)

Una mirada no exenta de humor cáustico sobre los 26 años de dictadura y el inesperado derrocamiento del dictador de Las Villas, una república isleña en alguna parte de Sudamérica. El *found-footage* de imágenes documentales y de ficción se funde en un notable tapiz visual acompañado por el irónico relato del realizador. (12')

+

Retrato de un tiempo de prueba

(*Porträt einer Bewährung*, República Federal Alemana, 1964)

Historia de un expolicía, jubilado de la fuerza antes de tiempo por un "error de procedimiento". Retrato de un oportunista que sirvió a seis gobiernos y conformó a todos por igual, con una construcción típica en Kluge donde una "virtud" impide el desarrollo de otras. (12')

+

Se filma a la Sra. Blackburn, nacida el 5 de enero de 1872

(*Frau Blackburn, geb. 5. Jan. 1872, wird gefilmt*, República Federal Alemana, 1967)

La primera película de Kluge sobre un miembro de su propia familia: la señora de 95 años es su abuela. Kluge la deja hablar e improvisar, pero incorpora en la narración una pequeña trama sobre la venta de unas joyas. (13')

+

El matafuegos E. A. Winterstein

(*Feuerlöscher E. A. Winterstein*, República Federal Alemana, 1968)

Un film a primera vista completamente confuso, realizado en base a material documental y restos de la película *Adiós al ayer*. Un espectáculo artificioso del arte del montaje y de la asociación y la primera aparición en el cine de Kluge de la figura del bombero que debe apagar los fuegos de la política y de la historia. (11').

+

Un médico de Halberstadt

(*Ein Arzt aus Halberstadt*, República Federal Alemana, 1970)

Kluge filma a otro miembro de su familia, el doctor Ernst Kluge, quien luchó como soldado en la Primera Guerra Mundial y desarrolló su carrera como médico a lo largo de gran parte del siglo XX. (29').

+

La indomable Leni Peickert

(*Die unbezähmbare Leni Peickert*, República Federal Alemana, 1970)

Con Hannelore Hoger, Alfred Edel.

La empresaria circense continúa con sus actividades. Circo en invierno. Tiempos amargos. "No se puede permitir que ni el poder de los demás ni la propia impotencia nos idioticen" (T.W. Adorno). (33')

A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 110').

Martes 7

Ciudadana con propiedad nacida en 1908

(*Besitzbürgerin, Jahrgang 1908*, República Federal Alemana, 1973)

Kluge filma a Alice Schneider, una ciudadana prospera nacida en 1908 que necesita vender una parte de su porcelana para poder pagar los trabajos de renovación de su piso y tomarse unas vacaciones (11').

+

Trabajo ocasional de una esclava

(*Gelegenheitsarbeit einer Sklavin*; República Federal Alemana, 1973)

Con Alexandra Kluge, Bion Steinborn, Sylvia Gartmann. Roswitha (Alexandra Kluge) es un ama de casa y madre de dos hijos que intenta luchar por objetivos políticos después de haber fracasado en mantener a su familia por medio de

un consultorio de abortos. Es una película plena de contradicciones, cargada de preguntas sin respuestas, pero es igualmente una película humorística que estimula la fantasía y la reflexión del espectador.

“Estamos de acuerdo en que no se trata de un film sobre el Párrafo 218 (la cláusula legal que prohíbe el aborto). Más bien se centra en la contradicción de que Roswitha deba abortar los hijos de otras mujeres para poder mantener a los suyos. En lo que concierne al aborto, el film está más interesado en mostrar cómo el proceso de criar hijos en una familia es –en un sentido figurado- como un aborto. Cuando los niños son educados, primero para comportarse como personas en un círculo de objetos primarios, y luego enviados a la escuela y al proceso laboral, que se regulan de acuerdo a las leyes objetivas de producción de mercancías, eso puede ser llamado aborto a gran escala, aborto luego del nacimiento” (Alexander Kluge). (87’).
A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 98’; DM)

Miércoles 8

En peligro y máximo apuro el compromiso lleva a la muerte

(In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod; República Federal Alemana, 1974)

Con Dagmar Bödderich, Jutta Winkelmann, Alfred Edel. El film es un viaje a través de la ciudad de Francfort y nos hace observar las escenas más variadas: manifestaciones callejeras, desesperanzas, el carnaval, un Congreso del Partido Socialista, policías desocupando a la fuerza un edificio ocupado por estudiantes. La parte documental encuentra su complemento en la ficción representada por la historia de dos mujeres: una prostituta y ladrona y una espía de la República Democrática Alemana.

“Los estudiantes retroceden arrojando piedras; un grupo de policías los persigue, pero luego retroceden ellos también. En ese momento Dagmar Bödderich, quien interpreta a la ‘ladrona de sexo’ en el film, se nos une, curiosa. Entre los estudiantes que se retiran y la policía que se reorganiza en el campo de batalla, ella se apura a atravesar la intersección, mostrando la presencia –el enorme poder- de la ‘esfera pública del cine’ en medio de la historia contemporánea. El título del film fue tomado de un graffiti encontrado en el subsuelo de uno de los edificios ocupados” (Alexander Kluge).

A las 14, 16.30 y 19 horas (86’; DM).

Jueves 9

Noticias de los Staufern

(Nachrichten von den Staufern; República Federal Alemana, 1977)

Con motivo de la exposición sobre la dinastía de reyes germánicos conocidos como los Staufer, Kluge exhibe su

tesis de que los alemanes, en momentos desesperados de su milenaria historia, anhelan siempre la llegada de un salvador, como el retorno legendario del emperador Barbarroja en el cerro de Kyffhäuser. (22')

+

Las personas que preparan el año de los Staufern

(*Die Menschen, die das Staufer-Jahr vorbereiten*, República Federal Alemana, 1977)

Mediometrage realizado con motivo de la gran exposición organizada en Stuttgart sobre la dinastía de los Staufern, en el cual diversos especialistas en historia, arte y arquitectura analizan la relevancia de ese legado en la República Federal Alemana de 1977. (39')

A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 61'; DM).

Viernes 10

Ferdinando el Duro

(*Der starke Ferdinand*, República Federal Alemana, 1976)

Con Heinz Schubert, Vérénice Rudolph, Daphne Wagner.

Ferdinand Rieche, un antiguo comisario, es ahora director de los servicios de seguridad de una gran empresa química. A los 50 años fue expulsado de la policía por haberse mostrado diligente donde no debía y por no haber presentado la obediencia debida a sus superiores. Kluge observa con un ojo clínico el carácter nacional de sus personajes principales: Rieche es el estereotipo del alemán pequeño-burgués fanático, que sólo puede pensar en categorías de orden y seguridad. En 1976 Kluge recibió por la película el premio de la crítica en el Festival de Cine de Cannes.

"*Ferdinando el Duro* es el film más convencional, desde el punto de vista formal, en toda la filmografía de Kluge y su sátira política más divertida. La estrella de la televisión alemana Heinz Schubert interpreta al "experto en seguridad" del título, cuya creciente y demencial obsesión con las potenciales brechas de seguridad lo llevan a cometer actos criminales auto justificados. Una precisa y elegante pintura de las neurosis contemporáneas" (Olaf Möller, *Sight & Sound*).

A las 14, 16.30 y 19 horas (91'; DM).