

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 lunes 27 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).

Alexander Kluge: una retrospectiva - Parte 2 en la Sala Leopoldo Lugones

Esta segunda parte incluye —además de varios de sus clásicos, como *La patriota*— materiales tan valiosos como poco conocidos de la obra de Kluge, entre ellos los que produjo la prestigiosa Serpentine Gallery de Londres y los programas que el realizador alemán hizo para la televisión de su país, que contienen una sorprendente entrevista con Jean-Luc Godard y un relato sobre cierto experimento biológico realizado por los nazis.

La agenda completa de la parte 2 del ciclo es la siguiente:

Sábado 11:

La patriota

(*Die Patriotin*; República Federal Alemana, 1979)

Con Alfred Edel, Wolf Hanne, Hans Heckel.

Gabi Teichert, profesora de historia, pretende ofrecerles a sus alumnos otra visión de la historia alemana que la mera cronología de sucesos. Pero sus investigaciones no hacen más que confundirla. Lo mismo le ocurre inicialmente al espectador, en vista de la avalancha incesante de imágenes y de comentarios. En la demostración más perfecta de las teorías de Kluge, el film se resiste al cine narrativo y presenta, en cambio, diversas perspectivas, actitudes, opiniones y empresas para circunscribir el tema central del trabajo de Kluge: la formación de una nueva conciencia histórica.

“Tal vez el film clave de la primera etapa de Kluge, *La patriota* bucea insistentemente en la idea de ‘historia alternativa’. En lugar de instalarse en la típica línea del ‘gran hombre de la historia’ que va desde Bismarck a Hitler, la profesora Gabi Teichert desea trabajar con materiales más humanistas. (...) El film agrupa historias particulares de la guerra y material de archivo de un estéril debate del Partido Socialdemócrata Alemán para capturar el dilema de una nación” (Olaf Möller, *Sight & Sound*).

A las 14, 16.30 y 19 horas (118'; DM).

Domingo 12

En busca de una actitud práctica realista

(*Auf der Suche nach einer praktisch-realistischen Haltung*, República Federal Alemana, 1983)

La crisis de los misiles, amenazas de guerra. ¿Hacia dónde dirigirse durante una emergencia? Un piloto tiene una idea práctica y realista: las Islas Kerguelen, también conocidas como “Islas de la Desolación”. (12').

+

El poder de los sentimientos

(*Die Macht der Gefühle*, República Federal Alemana 1983)

Con Hannelore Hoger, Alexandra Kluge, Edgar M. Böhlke.

La emoción y los sentimientos no deben ser confundidos con el sentimentalismo. La emoción es antiquísima y mucho más poderosa que cualquier expresión artística. El film observa parejas jóvenes que se enfrentan a ciertas dificultades mientras intentan trasladar sus experiencias amorosas en claras tomas de decisiones. Una mujer que ha asesinado de un balazo a su marido enfrenta al juez del caso con un rompecabezas. “Aquellos que aman pueden traer de vuelta a la vida a los muertos a partir de la cooperación”: ese es el foco de la ópera “La planta generadora de emociones”. Un film lleno de ideas, detalles y asociaciones, escenas de ficción, imágenes documentales, material de archivos y música de ópera. “*El poder de los sentimientos* muestra al Kluge más innovador y experimental, un ensayo-tratado-meditación sobre las diversas maneras en que los sentimientos influyen nuestras vidas. El film presenta no menos de 26 historias, un espejo fracturado para que el espectador observe y forje conexiones”. (Olaf Möller, *Sight & Sound*). (112’).
A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 124’; DM).

Lunes 13

El ataque del presente al resto del tiempo

(*Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit*, República Federal Alemana, 1985)

Con Jutta Hoffmann, Armin Mueller-Stahl, Rosel Zech.

En *El ataque del presente al resto del tiempo* (también conocida como *El director ciego*) Kluge narra una docena de historias que se complementan entre ellas, creando un contexto. Una joven doctora cree que ha pasado a ser redundante; una familia se sienta en frente de una computadora como si se tratara de un fuego en la chimenea; una maestra jardinera debe entregar a un chico a sus guardianes legales; un director ciego. El presente se inflama. Sin el pasado, el futuro y, fundamentalmente, el sentido de lo posible, la realidad no existe.

“Narrado por el propio Kluge, este film consiste en una serie de capítulos ligeramente relacionados en el cual varias ‘personas apuradas’ se enfrentan a un momento de crisis presente que termina poniendo en foco tanto su pasado como su futuro” (Olaf Möller, *Sight & Sound*).

A las 14, 16.30 y 19 horas (Duración total: 106’).

Martes 14

Noticias varias

(*Vermischte Nachrichten*; República Federal Alemana, 1986)

Dirección: Alexander Kluge.

Con Marita Breuer, Kay Draht, Klaus Drath.

En *Noticias varias*, la última película de Alexander Kluge realizada para ser exhibida en salas de cine, se condensan

los acontecimientos del año de la catástrofe nuclear de Chernobyl para dar lugar, según la crítica especializada, a “un ensayo cultural de negro pesimismo”. Con este film Kluge se acerca a un género nacido en la prensa escrita: las noticias varias o misceláneas que nunca llegan a las portadas pero que son inevitablemente leídas al llegar a la última página. Por lo general, estas noticias resultan más fascinantes, divertidas y generadoras de ideas que los titulares principales. Esta “última página” de Kluge nos presenta a Max, el mesero, quien mantiene un matrimonio ficticio con una mujer senegalesa; a dos mujeres en sus horas finales; a Nina Petrowa y su mentira; una muerte a la hora equivocada y una retrospectiva de algunos días en los veranos de 1914, 1923, 1939 y 1986. A las 14, 16.30 y 19 horas (96'; DM).

Miércoles 15

Serpentine Gallery Program

(Alemania, 1995/2005)

Serpentine Gallery, la galería de arte moderno y contemporáneo más popular de Londres, presentó en el año 2006 este grupo de trabajos realizados entre 1995 y 2005 para la televisión alemana, una colección de cortos que reinterpretan parte de la obra fílmica de Kluge.

“La cuestión gira alrededor de la autenticidad. Incluso la audiencia televisiva responde a la autenticidad, entonces, ¿por qué hay tan poca autenticidad transmitida por televisión? Para Kluge, la autenticidad en la televisión de aire abre ese espacio público que el medio siempre prometió encarnar. Con exquisita complejidad e ironía, Kluge revela las oscuras fuerzas que se mueven en la sociedad mediática”. (Baruch Gottlieb).

El programa *Serpentine Gallery* está integrado por las siguientes obras:

Cinco horas de Parsifal en 90 segundos (*Fünf Stunden Parsifal in 90 Sekunden*) (7')

El empresario flexible (*Der flexible Unternehmer*) (15')

Magazin de baladas nro. 9 (*Balladenmagazin Nr.9*) (24')

Quien nunca pierde la esperanza, muere cantando (*Wer immer hofft, stirbt singend*) (15')

Una mujer es como un volcán (*Eine Frau wie ein Vulkan*) (15')

El oficial como filósofo (*Der Offizier als Philosoph*) (24')

La paloma (1')

A las 14, 16.30 y 19 horas (101'; DM).

Jueves 16

Cortometrajes realizados para la televisión alemana

En esta serie de cortos realizados entre los años 1995 y 2005, Alexander Kluge continúa elaborando ideas sobre el cine, el mundo, la política y la sociedad. Este primer programa incluye una sorprendente entrevista con el

cineasta Jean-Luc Godard, un relato sobre cierto experimento biológico realizado por los nazis, un ensayo sobre los elefantes como espectáculo que parte del famoso cortometraje realizado por Edison en 1903 y 16 cortos de un minuto de duración.

El programa está integrado por las siguientes obras:

Amor ciego - Charla con J-L. Godard (*Blinde Liebe*) (24')

16 films de un minuto (*16 Minutenfilme*) (16')

La ejecución de un elefante (*Hinrichtung eines Elefanten*) (15')

Un ensayo de amor (*Ein Liebesversuch*) (13')

Yo era el guardaespaldas de Hitler (*Ich war Hitlers Bodyguard*) (45')

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 horas (Duración total: 84'; DM).

Viernes 17:

La fuerza poética de la teoría

(*Die poetische Kraft der Theorie*, Alemania, 2007)

Dirección: Alexander Kluge.

En 2007, cuando Kluge y el Festival de Venecia cumplieron 75 años, el realizador alemán preparó a pedido de la Mostra cinco programas en cuyo montaje utilizaba escenas de sus films anteriores a partir de las cuales proponía nuevas reflexiones. *La fuerza poética de la teoría* forma parte de ese proyecto. El título y el programa se basan en una sugerencia de Marco Müller. Éste encontró el título en el libro de Alexander Kluge *Die Lücke, die der Teufel lässt*. Entre los cineastas se dice a menudo que los pensamientos no pertenecen a las películas porque no son imágenes. Por su parte, Walter Benjamin pensaba que los pensamientos eran imágenes. Cuando Medea mata a sus hijos, tras haber sido engañada y expulsada de Corinto, Aristóteles centra toda la historia épica en una frase concisa: "El tiempo y el espacio sin razón suponen violencia". Sin duda, una imagen poderosa.

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 horas (110'; DM).

Alexander Kluge: una retrospectiva - Parte 3

Noticias de la Antigüedad ideológica. Marx – Eisenstein – El capital en la Sala Leopoldo Lugones

“Siempre es bueno tener un nuevo Kluge, si sabemos qué nos aguarda. Su película más reciente, *Noticias de la antigüedad ideológica*—unas nueve horas de duración— se divide en tres partes: I. Marx y Eisenstein en la misma casa; II. Todas las cosas son personas embrujadas; III. Paradojas de la sociedad del intercambio. Se rumorea que Kluge ha filmado aquí el que fuera proyecto de Eisenstein en 1927-1928 de llevar al cine *El capital* de Marx, aunque de hecho sólo la primera parte trata de este atractivo asunto. (...) Muchos intelectuales importantes han apoyado —por así decirlo, a título póstumo— el marxismo: pensemos en *Espectros de Marx* de Derrida y el irrealizado *Grandeur de Marx* de Deleuze, junto con otros testigos contemporáneos de la crisis mundial (‘ahora todos somos socialistas’, etc.). ¿Es la nueva película de Kluge una de esas confirmaciones? ¿Sigue siendo marxista? ¿Lo ha sido alguna vez? ¿Y qué significaría hoy ‘ser marxista’?

¿No es simplemente esta ‘antigüedad ideológica’ del título otro modo de decir que Marx está desfasado, y el marxismo con él? Las secuencias cómicas de la película de Kluge, la joven pareja en diversos momentos de la historia atormentándose mutuamente con un recital coránico de las abstracciones de Marx, podrían llevar a pensarlo. Y Eisenstein tampoco es no desfasado, con su equipaje de melodrama pasado de moda, su cine mudo pasado de moda, su montaje pasado de moda. ¡Lenin y los intertítulos! En sí una perspectiva sombría para una posmodernidad digital. (...) Porque el concepto de Antigüedad tal vez tenga la función de situarnos en una nueva relación con la tradición marxiana y con el propio Marx, así como con Eisenstein. Marx no es ni actual ni desfasado: es un clásico, y toda la tradición marxista y comunista, de duración más o menos igual a la edad de oro ateniense, es precisamente esa edad de oro de la izquierda, a la que se volverá una y otra vez con los resultados más apabullantes y fanáticos, productivos y contradictorios” (Frederic Jameson, *New Left Review*).

“Novelista, cuentista, director de cine, rumiante empedernido, cronista, productor de radio y televisión, pedagogo, pensador político y social: Alexander Kluge es una figura gigante de la cultura alemana. Junto con Pasolini, representa lo más vigoroso y original de la idea europea del artista como intelectual, el intelectual como artista, que floreció en la segunda mitad del siglo XX. Unos cuantos de sus muchos libros y películas son logros brillantes, esenciales” (Susan Sontag).

Noticias de la Antigüedad ideológica. Marx – Eisenstein – *El capital*

(*Nachrichten aus der ideologischen Antike - Marx/Eisenstein/Das Kapital*)
Alemania, 2008, 570 min.

“La utopía es cada vez mejor a medida que la esperamos.”
Alexander Kluge

En noviembre de 1929, pocos días después del crac de la Bolsa de Nueva York, el realizador soviético Sergei Eisenstein visitó al novelista James Joyce en París. Eisenstein no se venía con minucias: quería hablar con Joyce sobre el magnum opus de un tercero, Karl Marx. En concreto, Eisenstein le confesó a Joyce su idea descomunal de filmar *El capital*, y también *Ulises* del propio Joyce, e incluso de filmar *El capital* según la estructura narrativa del *Ulises*: un día cualquiera en la vida de un trabajador.

Lo cierto es que ya desde 1927, sin siquiera haber terminado de montar *Octubre*, Eisenstein había empezado a tomar notas: “Está tomada la decisión de filmar *El capital*, según Karl Marx”. Su proyecto, se sabe, jamás se concretó. 81 años después, sin embargo, uno de los artistas más lúcidos de Alemania, fue tras las huellas de Eisenstein, y cumplió con el propósito de éste de llevar al cine la obra principal del gran filósofo alemán. “El plan de Eisenstein de filmar *El capital* me conmovió tanto que quise rendirle un *pequeño* tributo”, dice Alexander Kluge, y en sus palabras no hay un ápice de ironía. Su homenaje devino en cambio una película-ensayo de casi diez horas; una monumental y osada composición de imágenes montadas y secuencias filmicas, documentales y de ficción.

“La Bolsa no debe estar representada por la 'Bolsa', sino por miles de pequeños detalles”, había anotado Eisenstein que, con criterios como este, se proponía volver a revolucionar el cine de la época dándole a la película una estructura narrativa no lineal. Así fue exactamente que Kluge llevó a cabo su memorial: una obra minuciosa, capituliforme, de dramaturgia esférica. Un ensayo cinematográfico que habla de Marx en el lenguaje de Hölderlin, se deleita en excursos de música contemporánea y óperas wagnerianas —como una puesta en escena de Werner Schroeter sobre la reencarnación de Tristán desde el espíritu del Acorazado Potemkin—, y entrevista a los principales pensadores vivos de Alemania: Hans Magnus Enzensberger sobre el Viernes Negro de 1929; Peter Sloterdijk sobre las metamorfosis de la plusvalía; Boris Groys sobre los bioscomistas y la utopías biopolíticas en la Rusia de 1917; Jürgen Habermas, Oskar Negt, Joseph Vogl. Con retórica sofista, toda la obra sostiene la pervivencia de la Antigüedad en la obra marxiana. Malabarista de sutilezas, Kluge relejó *El capital* y buscó desquiciadamente las imágenes que hoy podrían traducirlo.

**PROGRAMA I:
EISENSTEIN Y MARX EN LA MISMA CASA**

¿Qué es lo que se proponía filmar Eisenstein? Los apuntes de Eisenstein para “cineficar” *El capital*, de Karl Marx. ¿Cómo se leen y escuchan hoy los textos que Marx escribió hace casi 140 años? Una aproximación “de oído”. ¿Qué distingue a la Modernidad de la Antigüedad cuando se trata de ideología? El dinero. ¿Cómo se explicaría a sí mismo si pudiera hablar? ¿El capital puede decir “yo”? Dietmar Dath sobre cuáles son los ejes del gran libro de Marx. Sophie Rois sobre el dinero, el amor y Medea. Para terminar: la reencarnación de Tristán en la piel de los marineros condenados a muerte del Acorazado Potemkin (Werner Schroeter).

Capítulos PROGRAMA I

1. De los cuadernos de filmación de Eisenstein. Con Heather Mc Donnell (piano), Irmela Roelcke (piano), Hannelore Hoger (oradora), Charlotte Müller, Thomas Niehans (Berliner Ensemble).
2. Proyectos 1927 – 1929. Con la biógrafa de Eisenstein, Oksana Bulgakova.
3. Tres extractos de *El capital* y de los *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*.
4. Nominal / real. Montaje en serie.
5. Paisaje con industria pesada clásica. Música: Multiple Personality Disorder, Norm Plastic, The Revenger.
6. El libro de las fuerzas esenciales humanas. Música: *Rigoletto* de Verdi.
7. Un hombre es espejo del otro. Con Sophie Rois.
8. *Lamento* de la mercancía sin vender. Música: Ennio Morricone, Wolfgang Rihm, Monteverdi.
9. Máquinas abandonadas por los hombres. Música: Ennio Morricone.
10. Nosotros los habitantes del cosmos. Música: Sozialistisches Patientenkollektiv.
11. Encanto de la Antigüedad. Con Sophie Rois. Música: Jan Czaikowski. *Norma* de Bellini.
12. “Hacer líquido”.
13. Dos informantes de la STASI se preparan para su misión.
14. Preparación para el examen de oficiales en la Volksarmee.
15. Eran tiempos incómodos. H. M. Enzensberger sobre el año de su nacimiento: 1929.
16. El capital se refuta a sí mismo. El Viernes Negro: 23 de octubre de 1929.
17. La sobrina nieta de la intérprete de Lenin: “La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia universal”. Con Galina Antoshevskaja.
18. Conversación con Dietmar Dath: El capital, ¿puede decir “yo”?
19. El amor es más fuerte que el cemento. Con Sophie Rois
20. La reencarnación de Tristán desde el espíritu del Acorazado Potemkin. Con Werner Schroeter.

PROGRAMA 2: TODAS LAS COSAS SON PERSONAS ENCANTADAS

¿A qué llamamos fetichismo de la mercancía? El poder delicado y a la vez arremetedor del capital, ¿qué hechizos produce? ¿Por qué los hombres no son dueños y señores de su producción? ¿Qué significa “asociación de productores libres”? ¿Por qué fracasan las revoluciones? ¿Por falta de tiempo o por principio? ¿Qué significa que todas las cosas son personas encantadas? Con una película de Tom Tykwer sobre la enorme riqueza de detalles que aparece en una imagen cinematográfica a medida que uno se interesa por el proceso de producción de las cosas.

Capítulos PROGRAMA II

1. El hombre en la cosa. Un film de Tom Tykwer.
2. Antorcha de la libertad.
3. Todas las cosas son personas encantadas. Peter Sloterdijk sobre las metamorfosis de la plusvalía.
4. Sonido de ambiente de una lucha laboral que ya no existe.
5. Canción de la grúa Milchsack Nr. 4.
6. ¿Qué significa “fracasar con buena cara” en la sociedad del riesgo? Con Oskar Negt.
7. Breve historia de la burguesía. Por H.M. Enzensberger.
8. Las revoluciones son las locomotoras de la historia. Oskar Negt y Alexander Kluge.
9. La razón es una antorcha. Un artículo de Condorcet, de la *Encyclopédie*
10. La revolución necesita tiempo.
11. ¿Qué es un revolucionario? Con Joseph Vogl.
12. Adiós a la era industrial. Un episodio con motivo del crac de 1929.
13. La guerra antes que la paz. De la introducción de los *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*.
14. Manifiestos de la inmortalidad. Boris Groys sobre los biocosmistas y las utopías biopolíticas en Rusia antes y después de 1917.
15. Rosa Luxemburgo y el canciller del Reich.
16. “Creo en la solidaridad”. La activista Lucy Redler sobre la huelga política y la resistencia social.
17. “Reina vapor, emperatriz electricidad”. De Rudolf Kersting y Agnes Ganseforth.

PROGRAMA III: PARADOJAS DE LA SOCIEDAD DE CAMBIO

Vivimos en una “segunda naturaleza”. De eso habla Marx. Esta naturaleza social ha sufrido, al igual que la biológica que investigaba Darwin, una evolución. Pero en esta transformación social la mayor parte de las cosas están al revés: los perros no intercambian huesos; los hombres de la sociedad moderna obedecen el principio del intercambio. ¿Cómo leer *El capital*? ¿Qué es el valor de cambio? ¿Acaso Marx debería haber seguido escribiendo libros, por ejemplo sobre la economía política del valor de uso, la economía política de la revolución o la economía política de la fuerza de trabajo?

Capítulos PROGRAMA III

1. La teoría de la guerra relámpago de Karl Korsch.
2. Barcos en la niebla. Con Sophie Kluge y Gabriel Raab.
3. La concierge de París. Con Ute Hannig.
4. Sobre la génesis de la estupidez. De: *Dialéctica de la Ilustración*, de Marx Horkheimer y T. W. Adorno.
5. El maquinista Hopkins. Ópera industrial de Max Brand del año 1929.
6. Durs Grünbein: El hexámetro de Brecht a partir del Manifiesto Comunista.
7. El Marx temprano y el Marx tardío.
8. El trabajador colectivo de Verdún. Con la participación del dinamitero Helge Schneider.
9. ¿Cómo leer *El capital*? Con Oskar Negt.
10. ¡Cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las “cosas buenas”!
11. Introducción forzosa del intercambio.
12. Nunca he visto dos perros intercambiando un hueso. Rainer Stollmann sobre el valor de cambio.
13. Robinsones socialistas de 1942.
14. Joseph Vogl sobre ideología, alienación y relación subjetivo-objetiva.
15. Derechos humanos de las cosas.
16. La gran cabeza de Chemnitz.
17. La que tenga la mejor música será la película principal. Con Atze Mückert como intérprete de Marx y compositor de música de películas para S. Eisenstein.

La agenda completa es la siguiente:

- Sábado 18: **PROGRAMA I completo**
A las 14:30 y 19:30 horas. (189’)
- Domingo 19: **PROGRAMA 2 completo + EXTRAS**
A las 14:30 y 19:30 horas. (199’)

Lunes 20: **PROGRAMA 3 completo**
A las 14:30 y 19:30 horas (182')

Martes 21 **PROGRAMA I (A)**
A las 14:30 y 19:30 horas (97')

PROGRAMA I (B)
A las 17 y 22 horas (92')

Miércoles 22 **PROGRAMA 2**
A las 14:30 y 19:30 horas (120')

EXTRAS
A las 17 y 22 horas (80')

Jueves 23 **PROGRAMA 3 (A)**
A las 14:30 y 19:30 horas (96')

PROGRAMA 3 (B)
A las 17 y 22 horas (87')

Alexander Kluge: una retrospectiva - Parte 4

Films inéditos en Argentina, en la Sala Leopoldo Lugones

Esta última parte del ciclo incluye films inéditos en la Argentina como *Los frutos de la confianza* (2009), que complementa al monumental *Noticias de la antigüedad ideológica*, y *Noticias de la Gran Guerra* (2014), uno de los films más recientes del proteico realizador alemán. Además, a modo de epílogo, la Sala Lugones presentará *Todos los sentimientos creen en un final feliz*, largometraje documental sobre Kluge dirigido por Angelika Wittlich.

La agenda completa de la parte 4 del ciclo es la siguiente:

Viernes 24

y domingo 26:

Los frutos de la confianza

(*Früchte des Vertrauens*, Alemania, 2009)

Dirección: Alexander Kluge.

Crisis financiera, Adam Smith, Keynes, Marx y nosotros: ¿en quién podemos confiar?

Godard dijo acerca de su ensayo fílmico *Histoire(s) du cinema* que el formato del DVD abría posibilidades muy novedosas. Alexander Kluge --según Godard, su "primo menor"-- demostró lo que se puede lograr con estos discos plateados en *Noticias de la antigüedad ideológica*. Kluge lo llama la posibilidad de una "agricultura extensiva del cine".

Con los mismos recursos Kluge observa y comenta en *Los frutos de la confianza* los daños colaterales de la crisis económica. El ensayo se centra en la confianza, el polo opuesto de la crisis: ¿Qué no se puede comprar con dinero? ¿Por qué la confianza --que no puede ser comprada ni con publicidad ni con dinero únicamente-- es más necesaria que el hormigón y el petróleo?

Lo apoyan en este emprendimiento Hans Magnus Enzensberger, Hannelore Hoger, Heiner Müller, Christoph Schlingensiefel y Helge Schneider, entre otros. Versión corta del ensayo original de 658 minutos.

Estreno en Argentina

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 horas (93'; DM)

Lunes 27

y martes 28:

Noticias de la Gran Guerra (1914 -1918)

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

Dirección: Alexander Kluge.

Esta película 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, 19 y 21.30 horas (94'; DM).

Miércoles 29:

Todos los sentimientos creen en un final feliz

(Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang;
Alemania, 2002)

Dirección: Angelika Wittlich.

Con Lowell Conales.

Una investigación sobre Alexander Kluge que, desde su misma forma, rinde homenaje al método klugiano de búsqueda y redes. Angelika Wittlich visita a Alexander Kluge en su departamento en Múnich, donde funciona un estudio con pantalla azul (allí graba sus entrevistas para las emisoras VOX, RTL y SAT 1) y en el castillo de Elmau, donde el realizador ha escrito varios relatos de *Crónica de los sentimientos*. Kluge lee para el espectador, Kluge habla.

Incluso de su infancia y juventud, del bombardeo de su ciudad natal, Halberstadt. "Lo que no se pudo comprender de niño, será motivo de reflexión durante toda la vida". Kluge lo hace como autor de películas, de libros, de programas de televisión. Siempre ejerció varias profesiones en simultáneo: es abogado, director de cine, escritor. Pero no hay que pensar que se trata de diferentes actividades: siempre se trata del "cine de autor".

A las 14, 16.30, 19 y 21.30 horas (78'; DM).