

"Lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino la consistencia de la ilusión" - Hannah Arendt

www.ochoyomedio.net

N. 134

ENERO 2018

ciclo de cine
**La Fractura
del Siglo**

tercera edición
24-28 ene 2018

EDITORIAL

A Night will fall, André Singer, 2014

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.” La convicción de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich y responsable principal de la industria cinematográfica Nazi, nos habla del poder de las palabras, de las imágenes, de los sonidos.

Para los Nazis, el cine era uno de los principales instrumentos de propaganda, una herramienta clave para la preparación y legitimación del genocidio, la exterminación de los judíos. No solamente se trataba de producir películas explícitamente propagandistas y antisemitas, sino de crear una gran industria cinematográfica; una “fábrica de sueños” alemana (como nos muestra la película *Hitler's Hollywood*) cuya función era conmovir al pueblo, producir emociones y, al mismo tiempo, incrustar una ideología en el imaginario colectivo.

El cine se utilizó como un instrumento de manipulación de masas. Al mismo tiempo, partimos de la concepción del cine como un espejo, que permite a reflexionar sobre los mecanismos de la propaganda desde el presente. Un espejo que puede confrontarnos con la percepción de nosotros mismos, enseñarnos a mirar y tomar una posición crítica frente a las imágenes y los sonidos. En este ciclo presentamos una diversidad de películas que observan y cuestionan estrategias de propaganda. ¿Cómo funcionaba la manipulación a través del cine en la Alemania Nazi (por ejemplo: en *El triunfo de la voluntad*) y en otros países? ¿Cuáles son los mecanismos que siguen vigentes hoy, en otros tiempos, otras culturas, y ámbitos políticos distintos? Viajaremos a través de distintas épocas desde los Estados Unidos del Ku Klux Klan (*El nacimiento de una nación*)

hasta Corea del Norte (*The propaganda game*).

El cine también es un espejo sensible a la historia: ¿Cómo hablar del genocidio del Holocausto y del Nazismo hoy? ¿Cómo hablar desde una distancia (de tiempo y espacio)? ¿Cómo ver imágenes que han circulado tanto que ya no nos conmueven? A través de miles de películas, la representación del Nazismo, y del Holocausto se ha convertido en un cliché. Narrativas estandarizadas nos cuentan que esa historia y esas historias pertenecen a un pasado superado, y no tienen ningún vínculo con el presente; se trata de obras que caricaturizan, que victimizan, que confirman ideas preconcebidas, estereotipos construidos, establecidos y reconfirmados por el cine y la industria del entretenimiento durante décadas.

Este ciclo es el intento de re acercarnos a esta historia, y de abrir la percepción y la sensibilidad frente a su vigencia en el presente. Abordaremos el tema a través de una diversidad de formas y géneros: documentales (*A night will fall*), películas de animación, ficciones y obras experimentales, incorporando la danza (*Café Müller*) y la fotografía (*The dead nation*), la memoria del cuerpo y la memoria de la mirada. Obras clásicas y contemporáneas, creaciones que oscilan entre el drama, la comedia y el ensayo. Obras singulares que nos cuentan sobre la posibilidad y la imposibilidad de acercarnos a una historia que podría repetirse y de hecho, se repite en otros lugares, de otras formas, ahora mismo.

Daniel Nehm, programador de OCHOYMEDIO

OCHOYMEDIO

INICIATIVA: Sara Roitman
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Mariana Andrade
GERENTE GENERAL: Patricio Andrade
EDICIÓN: OCHOYMEDIO
PROGRAMACIÓN: Daniel Nehm

DISEÑO: Diego Terán
COMUNICACIÓN: Virginia Sotomayor - AMA
ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN: María Augusta Barreiro
TRAILER: José María Avilés
OPERACIÓN: Tomás Naranjo, Roxana Ruiz, Francisco Salas, Raúl Viter.

Las opiniones de los autores de los artículos de este periódico son de su exclusiva responsabilidad.

OCHOYMEDIO

Valladolid N24 353 y Vizcaya
 La Floresta, Quito - Ecuador. Tel: 2904720/21

www.ochoymedio.net

Si esto es un hombre

*Lo que vivís seguros
 En vuestras casas caldeadas
 lo que os encontráis, al volver por la tarde,
 La comida caliente y los rostros camidos:
 Considera si es un hombre
 Quien trabaja en el fango
 Quien no conoce la paz
 Quien lucha por la mitad de un panecillo
 Quien muere por un sí o por un no.
 Considerad si es una mujer
 Quien no tiene cabellos ni nombre
 Ni fuerzas para recordarlo
 Vacía la mirada y frío el regazo
 Como una rana invernal.
 Pensad que esto ha sucedido:
 Os encomiendo estas palabras.
 Grabadlas en vuestros corazones
 Al estar en casa, al ir por la calle,
 Al acostaros, al levantaros;
 Repetídselas a vuestros hijos.
 O que vuestra casa se derrumbe,
 La enfermedad os imposibilite,
 Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.*

Primo Levi poeta y escritor judeoitaliano. Nació en Turín en 1919. Antes de la Segunda Guerra Mundial era químico industrial. Arrestado en 1943, fue deportado a Auschwitz, donde sobrevivió debido a que, como químico, a los nazis les resultaba de «utilidad». Su obra en prosa más conocida, Si esto es un hombre, describe sus vivencias en el campo de concentración. Se suicidó en 1987, atormentado por el recuerdo de sus experiencias durante el Holocausto

COLABORADORES

Sara Roitman

Artista contemporánea de reconocida trayectoria. Ha expuesto en el exterior y en el Ecuador. Su obra está en colecciones privadas y públicas. En 2009 publicó su libro “Imperdible” galardonado con varios premios internacionales.

Daniel Nehm

Estudió cine en Viena y París, trabajó en documentales para las cadenas de televisión ARTE, ARD y BBC e hizo varios cortos metrajes, entre otros *"Mudas"* (2017). Adicionalmente trabajó como curador para festivales de cine y crítico de cine.

Christian León

Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito; Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Eddy Fuertes

Estudió Ciencias Políticas, en UADE Buenos Aires, ESSEC Paris y EBS Londres, trabajó en comunicación para la Embajada del Ecuador en el Reino Unido, Articulista de Express News UK, y colaborador de El Ibérico Londres. Amante del cine, café, gastronomía, vino entre otros. En la actualidad a logrado conjugar sus aficiones, es parte activa del grupo cultural OCHO Y MEDIO.

Manuela Botero

Periodista incluso cuando no está trabajando en periodismo y prefiere dedicarse a hacer hamburguesas en La Floresta. Asidua del Ocho y Medio desde el principio de los tiempos. Amante de la buena comida, el cine, la literatura y la vida de barrio. Trabajó en El Tiempo de Bogotá, en el Universo y fue editora de la revista Mundo Diners.

CRÓNICA

A Film Unfinished: Grabaciones secretas del gueto

A Film Unfinished, Yael Hersonski, 2010

En el transcurso del mes de mayo de 1942, pocas semanas antes del comienzo de las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka, se rodaron en el Gueto de Varsovia películas en secreto por orden de las SS (escuadrones de defensa de la Alemania nazi). Este material cinematográfico, apenas retocado, sobrevivió a los años de guerra y fue descubierto, más tarde, en el archivo cinematográfico de la RDA. El material ha servido, hasta el momento, de idea ilustrativa de la vida cotidiana en el gueto. Se trata de imágenes de reuniones del consejo judío instaurado por las SS, de las acciones del Servicio de

Orden Judío, del degollamiento de un pollo de acuerdo con el rito judío de Shechita, de personas muriendo en las calles y de la inhumación en fosas comunes. La directora de cine Yael Hersonski, nieta de un superviviente del Gueto de Varsovia, presenta los 60 minutos de grabación en blanco y negro y sin sonido comentados por testigos de la época. El contraste entre las palabras de los supervivientes del gueto y el punto de vista de los autores del delito deja clara la intención propagandística de las imágenes: se muestran escenas de judíos supuestamente pertenecientes a una clase social alta en restaurantes y en habita-

ciones burguesas que, sin embargo, contrastan con las imágenes de la pobreza que estos sufrieron. Con estas imágenes se pretendía transmitir tanto el nivel de vida supuestamente lujoso de los judíos, como el concepto que los nazis tenían del enemigo "judío codicioso y sin escrúpulos", inherente al antisemitismo del nacionalsocialismo.

A través de las narraciones y recuerdos de los supervivientes de la época y también gracias a la reconstrucción del testimonio de uno de los cámaras que participaron en la grabación se descifra, escena a escena, la realidad que

se esconde tras las imágenes. En las notas del diario del presidente del consejo judío, Adam Czerniakow, aparecen comentarios escépticos acerca de las grabaciones. Dos meses después, tras recibir la petición de una lista con 6000 nombres para las deportaciones, el autor se suicidó. Citas de textos del archivo clandestino del gueto, "Oneg Shabbat", cuentan de manera detallada el sufrimiento del día a día de los habitantes del gueto. Solo las declaraciones del cámara Willy Wist son neutras e imparciales en cuanto a la falsificación de imágenes rodadas por él mismo. (Tomado del catálogo del Goethe-Institut Munich, Alemania).

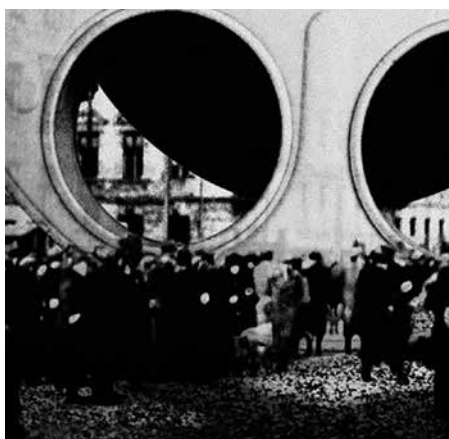
A Film Unfinished, Yael Hersonski, 2010

"Finalmente, el valor del (...) trabajo reside no tanto en lo que vemos en las imágenes como en el hecho de que nos haga recordar lo que no se ve en ellas. Nuestra atención se centra en el mismo proceso de filmación durante toda la película, (...) por lo que se acentúa la mano que hay detrás del rollo de celuloide. Cuando salimos del cine, siguen retumbando preguntas en nuestra cabeza como un eco: cuando ya no quede nadie más que pueda dar testimonio de lo que sucedió, ¿hasta qué punto podremos seguir confiando solamente en lo que ven nuestros ojos?" (*New York Times*)

A Film Unfinished, Yael Hersonski, 2010

"Las imágenes se prestan todavía más que los testimonios orales o escritos a las interpretaciones y manipulaciones. Los materiales de archivo del Holocausto constituyen las primeras documentaciones cinematográficas sistemáticas de crímenes de guerra. Después de que el mundo pudiera ver con sus propios ojos algunos de estos crímenes, las imágenes ya no tienen el mismo impacto que tuvieron en su día. Algo ha cambiado: el reflejo de defensa típico del ser humano ha desaparecido y se ha retirado el tupido velo que cubría lo inconcebible y ocultaba el más absoluto horror." (*Yael Hersonski - directora*)

A FILM UNFINISHED

Yael Hersonski, Alemania - Israel, 2010, 89 min.
En inglés con subtítulos en español

En el transcurso del mes de mayo de 1942, pocas semanas antes del comienzo de las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka, se rodaron en el Gueto de Varsovia películas en secreto por orden de los Nazis. Este material cinematográfico, apenas retocado, sobrevivió a los años de guerra y fue descubierto, más tarde, en el archivo cinematográfico de la RDA. La directora de cine Yael Hersonski, nieta de un sobreviviente del Gueto de Varsovia presenta estas imágenes del mismo Gueto grabadas en secreto con fines propagandísticos, comentadas de manera crítica por testigos de la época.

MAR 23, 19:00 (Con invitación) / VIE 26, 19:00, 20:00

A NIGHT WILL FALL

André Singer, Reino Unido, 2014, 75 Min.
En inglés con subtítulos en español

Un filme sobre el recientemente descubierto documental, rodado en 1945 por el director Alfred Hitchcock y Sidney Bernstein sobre los campos de concentración nazis liberados por las fuerzas aliadas. Con imágenes de archivo rodadas entre otros por el ejército británico, soviético y norteamericano, se trata de un documento audiovisual cuyo objetivo principal es mostrar evidencias de los terribles crímenes nazis en los campos de exterminio.

A pesar del apoyo inicial al proyecto otorgado por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, el film fue archivado y olvidado hasta que, 70 años después, fue restaurado y completado.

MIÉ 24, 18:00 / DOM 28, 18:00

THE DEAD NATION

Radu Jude, Rumania, 2017, 83 min.
En rumano con subtítulos en español

Un documental-ensayo que muestra las impresionantes fotografías de Costic Axinte de una pequeña ciudad rumana en las décadas de 1930 y 1940. La banda sonora está compuesta por un amalgame entre música y una voz en off que evidencia extractos tomados del diario de un médico y poeta judío de la misma época. Esta forma fílmica nos muestra lo que las fotografías no pueden hacer: el surgimiento del antisemitismo y, finalmente, una descripción desgarradora del Holocausto rumano.

JUE 25, 17:00 / SÁB 27, 17:30, 18:30

EN BUSCA DE LA MEMORIA

Petra Seeger, Alemania, 2008, 95 min.
En inglés con subtítulos en español

Un retrato de Eric Kandel, científico estadounidense, premio Nobel en el año 2000 debido a sus importantes contribuciones sobre el almacenamiento de la memoria en el cerebro. Probablemente es el neurocientífico más importante en la actualidad. Un hombre fascinante, a quien la directora Petra Seeger, observa en Nueva York, Viena y Cahors. Kandel habla de sus investigaciones científicas y de la relación de estas con su vida: cuando era niño vivió el Holocausto.

MAR 24, 17:00

LA NIÑA DE TUS OJOS

Fernando Trueba, España, 1998, 121 min.
En español

En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas como, por ejemplo, el choque entre la protagonista, hija de un preso republicano, y el mismísimo Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich.

MIÉ 24, 19:00 / SÁB 27, 11:30

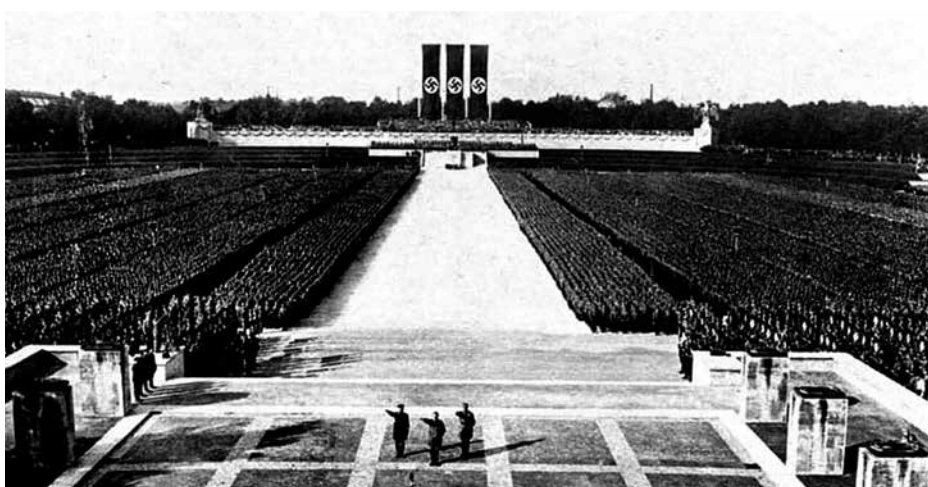

THE PROPAGANDA GAME

Álvaro Longoria, España, 2015, 97 min.
En inglés y coreano con subtítulos en español

En The Propaganda Game, se analizan las diversas técnicas y estrategias de la propaganda, centrándose en el caso de Corea del Norte. La película ha sido rodada de la mano de Alejandro Cao de Benós, el único extranjero que trabaja para el gobierno comunista, aprovechando el acceso privilegiado para filmar en Corea del Norte. El film analiza las estrategias utilizadas por los diferentes "jugadores" para manipular la "verdad" y sus intereses. Noticias falsas, medias verdades y polémicas surrealistas sirven para que el espectador llegue a sus propias conclusiones y reflexione sobre lo difícil que es saber la verdad.

JUE 25, 18:00 / DOM 28, 20:00

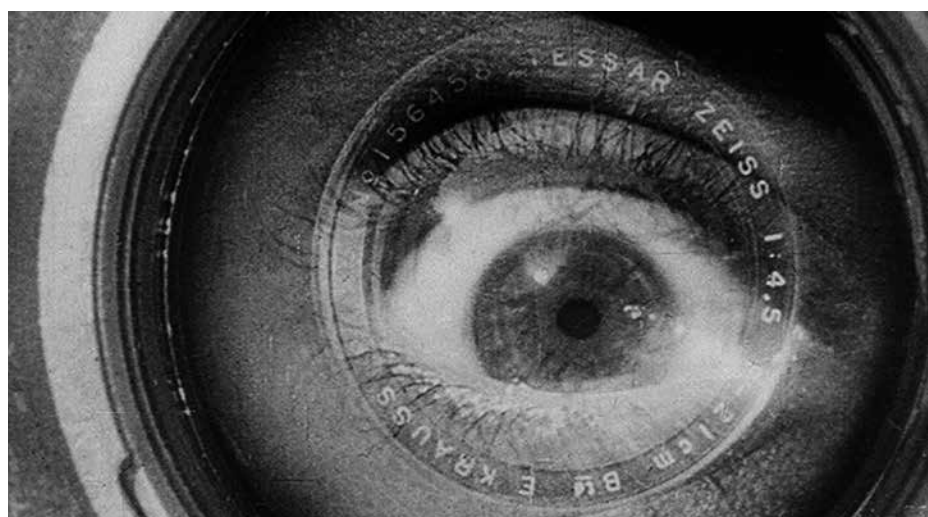

EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD

Leni Riefenstahl, Alemania, 1935 110 min.
Aleman, subtítulos en español

Alemania, año 1934. Adolf Hitler acababa de llegar al poder un año antes. En Núremberg, el partido nacionalsocialista celebra un triunfalista y patriótico congreso en el que se exaltan los valores del pueblo alemán y la raza aria. En este contexto, Leni Riefenstahl dirige un documental sobre el congreso, una película entre propaganda y arte que muestra a Hitler como un mesías. "El triunfo de la voluntad sigue siendo una espina atragantada en la garganta de los estetas del cine, que encuentran en ella un golpe de fascinación perturbadora, pues bajo sus audaces conquistas formales [...], se destila una exaltación de los comportamientos y signos distintivos de la ideología nacionalsocialista, la mayor fuente de dolor y crimen de la que hay noticia." (Ángel Fdez. Santos: Diario El País)

MIÉ 24, 20:00 Presentación de Alex Schlenker (con cine-foro)

EL HOMBRE DE LA CÁMARA

Dziga Vertov, Union Soviética, 1929, 67 min.

"...Soy un ojo fílmico, soy un ojo mecánico, una máquina que os muestra el mundo solamente como yo puedo verlo."
Dziga Vertov

El Hombre de la Cámara, muy en la línea de "Berlín, sinfonía de una gran ciudad" (1927), describe el transcurso de un día en una ciudad rusa mediante cientos de pinceladas fílmicas sobre la vida cotidiana. En el vertiginoso montaje que plasma la fascinación de Vertov por el constructivismo y el futurismo, introduce constantemente imágenes del operador que con su cámara está filmando la realidad que le rodea. Vertov cuestiona cómo funciona el aparato fílmico, y cómo funciona la manipulación a través del cine. Esta pieza de propaganda socialista es una de las obras más importantes en la historia del cine. Una obra que sigue siendo tremendamente sorprendente y original. Un experimento de comunicación cinematográfica, sin escenario, actores ni diálogos. Cine puro.

JUE 25, 19:00 + Presentación de Christian Leon (con cine-foro)

HITLER'S HOLLYWOOD

Rüdiger Suchsland, Alemania, 2017, 105 Min.
En alemán con subtítulos en español

¿Cómo soñaron los alemanes en la época más oscura de su país? Se produjeron cerca de 1000 películas de ficción en Alemania entre 1933 y 1945, de estas muy pocas se pueden considerar como propaganda explícita. El sueño de Hitler y de Goebbels era la creación de una industria de cine parecida a la de Hollywood, con actuaciones estelares y llenas de glamour como la de Ingrid Bergman, quien actuaba en una de las películas. Detrás de la fachada de esa "fábrica de los sueños" alemana se escondieron los estereotipos del "enemigo" y los valores nacionalsocialistas fueron sembrados en la mente de los espectadores. El cine era una maquinaria de manipulación. Hitler's Hollywood es el retrato de un cine que nunca más se ha visto.

JUE 25, 20:00 / SÁB 27, 20:00

ALONE IN BERLIN

Vincent Perez, Reino Unido, 2016, 103 min.
En inglés sin subtítulos

En el Berlín de 1940 Otto y Anna Quangel, un matrimonio de clase obrera, reciben la terrible noticia de que su hijo ha muerto en el campo de batalla. A partir de ese momento, emprenden su propia batalla contra el régimen nazi, haciendo campaña contra Hitler y viéndose perseguidos por la Gestapo.

VIE 26, 17:00 / DOM 28, 16:00

UN DÍA MUY PARTICULAR

Ettore Scola, Italia, 1977, 105 min.
En italiano con subtítulos en español

El 6 de mayo de 1938, Hitler visita Roma. Es un día de fiesta para la Italia fascista, que se vuelca en el recibimiento. En una casa de vecinos sólo quedan la portera, una empleada de la casa, Antonietta y Gabriele, quien le teme a la policía por algún motivo desconocido. Al margen de la celebración política, Antonietta y Gabriele establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadir durante unas horas la tristeza y la monotonía de la vida cotidiana. Sophia Loren y Marcello Mastroianni actúan en la obra maestra de Ettore Scola.

VIE 26, 17:30

RESPITE

Harun Farocki, Alemania, 2007, 40 min.
Intertítulos en español

El artista y cineasta Harun Farocki, recupera una película de propaganda nazi filmada -bajo los órdenes de un comandante- por un prisionero judío del campo de concentración holandés de Westerbork. El operador de la cámara fue luego deportado y asesinado. Respite es un análisis crítico, tenaz y conciso de este material estremecedor.

VIE 26, 19:00 se presenta junto a **A Film Unfinished** / SÁB 27, 17:30 se presenta junto a **The Dead Nation**

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

D.W. Griffith, Estados Unidos, 1915, 190 min.
Intertítulos en español

Este clásico del cine mudo, narra los acontecimientos importantes de la creación de los Estados Unidos de América: la guerra civil, el asesinato de Lincoln, etc. El nacimiento de una nación, una obra maestra y una de las películas más innovadoras de la historia del cine puede ser considerada, al mismo tiempo, como una pieza de propaganda, por su glorificación del Ku Klux Klan. Esta obra polémica creó las bases técnicas, narrativas y estéticas del cine como lo conocemos hoy.

VIE 26, 19:30

YEHUDIT

Daniel Geron, Israel, 20158 Min.
Subtítulos en inglés

Este cortometraje de animación cuenta la historia de Yehudith Arnon, abuela del director, quien sobrevivió al campo de concentración Auschwitz-Birkenau y decidió dedicar su vida a la danza.

MAR 23, 10:00 (Colegio Einstein) / SÁB 27, 18:00 / DOM 28, 17:00, 19:00

THE LAST FLIGHT OF PETR GINZ

Sandy Dickson, Churchill L. Roberts, Estados Unidos, 2012, 53 min.
En inglés con subtítulos en español

A los 14 años, el joven checo de origen judío Petr Ginz había escrito 5 novelas y un diario sobre la ocupación Nazi en Praga. Murió a los 16 años cuando fue transferido a un campo de concentración en Auschwitz. Para ése entonces, había producido 170 dibujos y pinturas, editado una revista underground en el gueto judío y escrito varios relatos breves. A través de su arte, y su animación fantástica, este documental poco convencional retrata su viaje desde el niño hasta el adulto que nunca llegó a ser, de la inocencia hasta la conciencia dolorosa de la humanidad.

MAR 23, 10:00 (Colegio Einstein) / DOM 28, 17:00

LA DANZA Y LA MEMORIA

CAFÉ MÜLLER

Obra de danza de Pina Bausch, grabación del Suhrkamp Verlag, 1985, Alemania, 50 Minutos

Café Müller, estrenada en 1978, es una de las piezas emblemáticas de Pina Bausch. No sólo porque allí bailaba Pina, sino porque en ella se concentra una síntesis genial de su trabajo. La puesta en escena es sencilla, sin artificios. Solamente hay una cafetería, mesas, sillas vacías en la penumbra y seis personas. La obra ha sido inspirada de los recuerdos de niñez de Pina Bausch observando su padre trabajando en un café en Alemania durante la segunda guerra mundial.

SÁB 27, 18:00 / DOM 28, 19:00 (Estas funciones se presentan junto a **Out of Focus y Yehudit**)

OUT OF FOCUS

Tomer Heymann, Estados Unidos - Israel, 2007, 52 min.
En hebreo con subtítulos en español

Ohad Naharin es la estrella israelí de la danza contemporánea, creador de su particular lenguaje de movimiento "Gaga". El cineasta israelí, Tomer Heymann nos trae un sincero retrato del movimiento y de los cuerpos de los bailarines durante el proceso creativo de ensayo de Naharin con el Cedar Lake Contemporary Ballet de la ciudad de Nueva York.

Un mirada íntima y notas cinematográficas sobre los gestos y pensamientos de un gran coreógrafo.

SÁB 27, 18:00 / DOM 28, 19:00 (Estas funciones se presentan junto a **Café Müller y Yehudit**)

FUNCIÓN ESPECIAL

En esta tercera edición La Fractura del Siglo llega por primera vez al Colegio Einstein como parte de un proceso de formación de públicos gracias al apoyo de la Embajada de Israel en Ecuador.

MAR 23, 10:00 (Colegio Einstein)

CRÍTICA

Registrar y montar

El Hombre de la Cámara, Dziga Vertov, 1929.

NOSOTROS depurarnos el cine de los intrusos: música, literatura y teatro.

Nosotros buscarnos nuestro propio ritmo, que no habrá sido robado en ninguna parte, y lo encontramos en los movimientos de las cosas.

NOSOTROS llamamos: a huir de los dulzones abrazos del romance, del veneno de la novela psicológica, del abrazo de teatro del amante: a dar la espalda a la música. Alcancemos el vasto campo, el espacio de cuatro dimensiones (3 + el tiempo), en busca de un material, de una métrica y de un ritmo enteramente nuestro. Lo "psicológico" impide al hombre ser tan preciso como un cronómetro, refrena su aspiración de parecerse a la máquina.

Dziga Vertov

Por Christian León

En mi formación cinéfila conocí inicialmente a Eisenstein y Flaherty. Solo más tarde sabría de la existencia de Dziga Vertov, entonces todo cambiaría. Por su tipo de cine, hermético y experimental, Vertov no figuraba dentro de las listas del buen cinéfilo. Si en la actualidad alguien me pregunta que filmes son fundamentales para formarse, sin lugar a dudas recomendaría *El hombre de la cámara* (1929). La razón es muy sencilla: es una de esas obras que revientan las concepciones tradicionales sobre el mundo y del cine para ampliar nuestro nivel de sensibilidad y conciencia. Ahora que estoy grande, entiendo que esas revelaciones es mejor tenerlas a tiempo.

Dziga Vertov (1896-1954) fue un creador excepcional. Nació en Ucrania, estudio psicología y medicina, fue amante de la poesía futurista de Maiakovsky, tempranamente trabajó en experimentación sonora y creo la audio-poesía. Influenciado por la Revolución Soviética, buscó crear un lenguaje cinematográfico innovador a tono con la nueva sociedad en emergencia. Esta propuesta cinematográfica dialogó con las corrientes culturales y estéticas más sofisticadas del momento en una combinación de urbanidad, industrialismo y expresiones de vanguardia. Es por esta razón que se considera a Vertov como uno de los cuatro grandes maestros del cine soviético junto a Eisenstein, Pudovkin y Dovjénko.

El planteamiento programático de Vertov se encuentra recogido en el *Cine-ojo*. Esta concepción busca reconstruir y ampliar la capacidad de la mirada humana mediante la tecnología cinematográfica a través de una integración del registro fotográfico documental de acontecimientos sin guión ni puesta en escena que son resemantizados a través el montaje poético. Por esta razón, la propuesta del "cine-ojo" amalgama dos instancias aparentemente opuestas: el registro documental (la toma directa sin preparación) y su intervención posterior a través de procedimientos experimentales de montaje (cámara rápida, cámara lenta, doble exposición, imagen reproducida hacia atrás, stop motion). El cine de Vertov es documento y poesía al mismo tiempo.

La propuesta de Cine-ojo plantea una doble crítica que explica su contemporaneidad: por un lado cuestiona el realismo documental; por el otro, plantea una severa deconstrucción de la narrativa ficcional. Del un lado, posiciona la discontinuidad, el fragmento, el intervalo como fundamento de la realidad en las sociedades industriales. Del otro lado, cuestiona el lenguaje prefabricado de la narración clásica heredado por el cine de la literatura y el teatro burgués en favor del "arte de la propia vida" de carácter documental.

Esta explosiva combinación de registro documental y montaje poético abrió un

conjunto de caminos para expresiones vanguardistas que se abren paso desde mediados del siglo XX y están en auge en la actualidad. Basta recordar la gran influencia que tuvo Vertov sobre el cine guerrilla de Jean-Luc Godard, el *cinéma vérité* de Jean Rouch, el cine-ensayo de Chris Marker, *Dogma 95* de Lars von Trier y en los cineastas del *direct cinema* como Frederick Wiseman. En la actualidad, podemos ver una impronta vertoviana en el uso experimental de los formatos documentales dentro del video-arte, la video-escultura, así como en los web-doc y documental interactivo. Por si no se dieron cuenta, el *Cine-ojo* es más popular que nunca.

El hombre de la cámara es el filme emblemático de Vertov en el cual se realiza toda la teoría del Cine-ojo. En este sentido es un filme manifiesto. La película es una composición que trabaja de forma experimental sobre un conjunto de materiales documentales sobre facetas de la vida urbana en San Petersburgo y el propio trabajo de producción filmica. Siguiendo un montaje musical que articula los fragmentos por variación, oposición y secuenciación se construye una narración que prescinde de actores, guión y puesta en escena para generar una serie de alegorías sobre la vida urbana, el maquinismo y la creación cinematográfica. Es por esta razón que Bill Nichols considera a la película como un modelo para el documental poético.

La película es precursora de un conjunto de formas cinematográficas que se desarrollaron con independencia a lo largo del siglo XX y XXI. En *El hombre de la cámara* son perceptibles al menos varias formas emergentes como a) el documental de montaje poético b) el cine autoreflexivo y ensayístico c) el filme materialista y d) las sinfonías de ciudad. En primer lugar, como ya lo mencionamos, la película basa su montaje en un conjunto rítmico de variaciones y oposiciones que desafían la argumentación tradicional o el relato causal de acciones. En segundo lugar, la película es una reflexión sobre el propio acto de filmar que hace del registro, el camarógrafo y la cámara sus protagonistas. En tercer lugar, la película inaugura una concepción inmanentista que considera al cine como arte no verbalizable estructurado por la materialidad misma del soporte y la tecnología filmica. Finalmente, plantea el primer modelo canónico de lo que posteriormente se llamo como "sinfonías de ciudad" que plantean una composición poética y rítmica basada en los flujos y tempos de las grandes ciudades.

Por estas y muchas otras razones, *El hombre de la cámara*, en tanto realización deslumbrante del *Cine-ojo*, es un filme imprescindible que abre nuestra percepción y nos invita a ver el mundo con nuevos ojos. Después de verla ya nada será igual.

CRÍTICA

La estética totalitaria

Hitler's Hollywood, Rüdiger Suchsland, 2017.

En casi todas las películas que integran esta 3ra edición de *La Fractura del Siglo* hay una cierta estética que, como toda estética, es portadora de un ideal de hombre y sociedad. Hay una arquitectura, un cine, una representación del ser humano y su entorno, común a regímenes totalitarios como los de Mao, Mussolini, Stalin, Hitler e incluso a algunos en pie como el de Corea del Norte. Las Plataformas Gubernamentales que dejó a medio hacer la Revolución Ciudadana son una expresión de este mismo fenómeno cultural que consiste en utilizar el arte como herramienta de propaganda. El cine también lo fue para el Tercer Reich.

Por Manuela Botero Thiriez

Muchas de las películas de esta muestra, cuya columna vertebral es la propaganda, tienen algo en común: la estética. Esto, a pesar de referirse a procesos totalitarios tan alejados cultural e ideológicamente como los de la actual Corea del Norte y la Alemania Nazi.

La toma que abre *The propaganda game*, un largometraje documental de 2015 que nos sumerge en la atmósfera hermética de la Corea del Norte de Kim Jong-Un, se parece bastante a algunos de los planos aéreos de *El triunfo de la voluntad* filmados en Núremberg en 1934.

La cámara aterrizó en un extenso conglomerado institucional a orillas del río Taedong compuesto por edificios en forma de bunkers, grandes, cuadrados y cerrados, de color blanco, que luego, a través de amplias avenidas desérticas, dan paso a miles de torres atiborradas de cuadrículas donde viven casi todos los 3'300.000 habitantes de Pyongyang (según el último censo de 2008).

Este paisaje eternamente invernal, que le mete a uno frío en el cuerpo sin importar si el cielo en la pantalla se ve azul, es bastante similar a la atmósfera a la que nos transportan muchas de las películas de esta muestra que suceden en la Alemania Nazi.

El Tercer Reich, como los grandes procesos totalitarios del siglo XX comunistas y/o fascistas (nos podríamos preguntar si también

religiosos extremistas...), financió y promovió una estética que se irrigó por todos los campos de la producción cultural y de la vida diaria. La arquitectura, el cine, la música, la literatura, las artes plásticas, el diseño, la moda e incluso el paisaje natural, pasaron a ser parte integral del guión de la construcción de "La nueva sociedad" y fueron utilizados como herramientas de propaganda por regímenes tan disímiles como los de Hitler, Mao, Stalin y Mussolini.

Los orígenes de esa estética uniformizadora (¡qué palabra más fea!), al menos en el siglo XX, se atribuye a la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. Se le llamó Realismo Social y según algunos historiadores del arte como el chino Wang Hui, tuvo mucho que ver con los inicios del arte moderno y otros movimientos artísticos relacionados con la revolución industrial, como el futurismo italiano. ¡Se estaba diseñando el futuro de la humanidad!

A partir de 1932 este Realismo Social se transformó en Realismo Total cuando Stalin mediante decreto estableció que era el único tipo de arte aceptable en la Unión Soviética y años más tarde se irrigó también por los países de la llamada Cortina de Hierro en Europa oriental.

"El Realismo Social retrató la vida sólo de la manera en que los bolcheviques querían que esta fuera vista y creó, en muchos sentidos, un mundo ideal de fantasía que soslayaba temas de interés general como el sufrimiento y la muerte que se vivía en los campos de trabajo forzado... El 'Nuevo hombre' representado en las pinturas de los años 30's era

inevitablemente saludable, sonriente y generalmente, en vigorosa actividad", explica el historiador de arte Igor Golomstock en su libro "Arte Totalitario" publicado por primera vez en 1990.

En este libro Golomstock (quien murió en Londres el año pasado), estudia las similitudes del arte producido por los sistemas políticos más brutales del Siglo XX: la Unión Soviética, el Tercer Reich, la Italia Fascista y la República Popular China.

Para una segunda edición, publicada en el 2011, el autor agregó el arte totalitario del régimen de Saddam Hussein en Irak, por considerar que a pesar de ser producido en una cultura Pan árabe y abrumadamente musulmana, se ajusta al paradigma del culto a la personalidad de la china maoísta.

"A pesar de los diferentes backgrounds históricos y culturales, el arte producido bajo estos regímenes es sorprendentemente similar en cuanto a sus temas –familias trabajadoras y felices, soldados heroicos y, en la cúspide de todos, líderes benevolentes e inteligentes- y a su estilo realista que omite, por supuesto, los elementos desagradables de la realidad", explica.

Según Golomstock el arte totalitario no es un género artístico sino un fenómeno cultural con su propia ideología y estética que surge de la utilización del arte como herramienta de propaganda en los Estados Totalitarios. Este fenómeno que se expresó en todos los campos de la vida institucional bajo el nazismo aparece representado de forma grandio-

locuente en una de las películas del ciclo: *El triunfo de la voluntad* dirigida por la actriz y cineasta alemana Helene Bertha Amelie (Leni) Riefenstahl, celebre por sus producciones propagandísticas.

Si bien la estética totalitaria es un tema transversal que recorre buena parte de este nuevo ciclo de *La Fractura del Siglo*, la industria cultural y en particular el cine generado por el nazismo con sus fantasías y sus clichés sobre "el nuevo hombre" es un tema que aborda exclusivamente *Hitler's Hollywood*, largometraje documental de Rüdiger Suchsland que fue presentado por primera vez en febrero del 2017 en Alemania.

Suchsland había hecho tres años antes otra película, *De Caligari a Hitler* en la que ya se refería a la relación de la industria del cine con la fantasía fascista durante la República de Weimar. En *Hitler's Hollywood* ratifica cómo la fachada de la ambiciosa "fábrica de los sueños" creada por Goebbels y sus secuaces, estuvo al servicio de sembrar de forma subliminal los valores nacionalsocialistas en la mente de los espectadores. ¿Por qué qué es la propaganda sino una manipulación encubierta del deseo?

PD/ Cualquier parecido con las Plataformas Gubernamentales, las canciones de la Patria Altiva y Soberana, los performance de los sábados o los porcentajes y denominaciones de la "comunicación intercultural y plurinacional" establecidos por El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación durante la Revolución Ciudadana, NO son pura coincidencia.

The Propaganda Game, Un mundo en primeros planos

The Propaganda Game, Álvaro Longoria, 2015.

Por Eddy Fuertes

En la actualidad la sociedad habla comúnmente del poder de la imagen y se hace hincapié en su calidad. Sin embargo, ¿Qué ha sucedido con la autenticidad de la misma? ¿Cuál es la importancia de la veracidad de la imagen, en una sociedad donde todo termina siendo televisado? ¿Cómo sería el mundo actual sin imágenes? ¿Cómo transformar lo visible en inteligible?

The Propaganda Game abre un sin número de inquietudes y de forma gradual deja descubrir el poder político de la imagen. Alvaro Longoria nos entrega un collage adredista de cortes sobrepuestos entre diálogos desvinculados, lo cual paradójicamente logra una lógica propia.

El documental se desarrolla en un estudio gigantesco llamado Corea del Norte, las locaciones seleccionadas son: Pyongyang, la zona desmilitarizada de la frontera que divide las dos Coreas, una finca cooperativa que representa a todo el campo, entre otras ficciones. Observadores obligatorios de gobierno y Alejandro Cao De Benós, un español enamorado de Corea del Norte dirigen la producción. Fuera de hablar de un conformismo del director al filmar su documental en medio de lo que sería un recorrido turístico proselitista, es evidente el conflicto entre las imágenes expuestas y lo que la propaganda habitual quiere mostrar de Corea del Norte. El director se preocupa por el papel de la televisión en la vida cultural y política, muestra como el juego de imágenes ha transformado el contexto, expone noticieros que transmiten opiniones desinformadas e información que no construye conocimiento.

El documental expone los mecanismos visibles e invisibles de manipulación y censura que determinan lo que aparece en la pantalla dentro y fuera de Corea del Norte. La película se desarrolla de forma inteligente, con el uso de imágenes propagandísticas revela una sociedad teledirigida. Dicha sociedad no solo está conformada por la población intrigante de Corea del Norte, sino también, por todos quienes nos hemos convertido en sus espectadores.

Alvaro Longoria muestra un mundo en primeros planos, algunas caras, un grupo, una calle, una casa, es decir conglomerados humanos mínimos, los que sean necesarios para proyectar al espectador "el" mensaje. Como si esto fuera poco, *The Propaganda Game* expone al video líder, que más que transmitir mensajes personalifica EL MENSAJE. Es indudable que los medios de comunicación han creado líderes con fuertes personalidades y discursos ambiguos con fuertes imágenes.

¿A quién le importa Corea del Norte?

Mientras transcurre el documental, analistas y catedráticos entrevistados por el director argumentan la importancia geopolítica de país, "Estados Unidos ve en Corea del Norte un conflicto no resuelto", "China mantiene a Corea del Norte porque quiere un amortiguador entre

él y el sur pro estadounidense"; "los rusos no tienen ningún interés en poner fin a la existencia de Corea del Norte porque no quieren una Corea unida dominada por los EE. UU.", "los surcoreanos no quieren una ley de unificación costosa al estilo alemán".

Por su parte, los expertos y observadores internacionales exponen un conjunto de horrores en la nación, ejecuciones, campos de concentración, y la pobreza a lo largo y ancho de un país que prioriza el gasto en su ejército y defensa.

En ciencias sociales se aprende que tanto hombres como mujeres construyen la sociedad y tienen su debida responsabilidad en ella, sin embargo el ser humano está definido por sus posibilidades e imposibilidades, por la estructura en la que están colocadas y por la posición

que ocupan en ella. Pareciera ser que los norcoreanos tan solo pueden apelar a la adoración por sus líderes.

La importancia de La Fractura Del Siglo como muestras de cine conceptual, no radica en el conjunto de imágenes, sino más bien en cuestionar los acontecimientos humanos que sucedieron y se repiten a lo largo de la historia. Al parecer, las incógnitas cada vez aumentan para el espectador. ¿Son este tipo de imágenes lo único que conseguiremos de la tragedia humana?

El acierto de Longoria en su documental *The Propaganda Game* es provocar en la audiencia la sensación incomoda de reconocerse como un homo videns, es decir, a criterio de Giovanni Sartori, "una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende".

The Propaganda Game, Álvaro Longoria, 2015.

*El ciclo de cine "La Fractura del Siglo", se realiza gracias a la donación del señor Harry Rosenberg, sobreviviente del Holocausto, y de miembros sensibles de la comunidad judía del Ecuador. Además, cuenta con el auspicio de la empresa Uribe Schwarzkopf, en memoria del padre y abuelo, el señor Bedrich Schwarzkopf Stein (10 de diciembre 1923-16 de enero 2010), y en honor a su madre y abuela Gerda Peisach de Schwarzkopf. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Israel en Ecuador e Ideal Alambrec Bekaert.