

03

festival de festi

Una obra de otro lado del mundo puede ser vista por todo el mundo.

ARTE entrega el Premio al proyecto más creativo del DOCBSAS/05

arte

viva con curiosidad

www.arte-tv.com

. DOCBSAS: el documental en todas sus facetas

por Thomas Sonsino*

Convencidos de su importancia como espacio de formación, de respaldo a la producción, de intercambio internacional de experiencias y de difusión de documentales de creación, el DOCBSAS fue apoyado por la Embajada de Francia en Argentina desde su lanzamiento en 2001. Más preocupado en sus comienzos por contribuir a la formación, entrenamiento y profesionalización de productores y realizadores argentinos, el Foro de producción documental fue creciendo y enriqueciéndose notablemente a lo largo de sus sucesivas ediciones. Primero abriéndose a participantes del Cono Sur, luego a casi toda Latinoamérica, y acrecentando además en cantidad de películas y ambición la muestra paralela de cine documental inédito, que se realiza tradicionalmente en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín.

En esta edición presentamos, entre otros, el ciclo "Festival de Festivales", una colección lanzada este año por el departamento documental del Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Este ciclo propone una selección de documentales que participaron en los grandes eventos cinematográficos franceses. Un *best of* que da testimonio de la abundancia, variedad y calidad de la producción francesa, cuya difusión se amplía cada vez más, en particular en las salas cinematográficas.

Se trata de una selección de siete películas, incluyendo un cortometraje. Un conjunto heterogéneo regido, sin embargo, por varias preocupaciones comunes: la creación, la problemática internacional y social, la reflexión sobre determinadas

cuestiones culturales y artísticas y también el deseo de hacer conocer aun más los festivales franceses de documental, ya reconocidos en el mundo entero, insoslayables vectores de la difusión de un arte cuyo éxito no es una ficción.

Como destacó Jean-Pierre Rehm, director del Festival Internacional del Documental de Marsella, es preciso negarse a encerrar el documental "en una definición, un registro o una certeza que pudiesen alejarlo de su natural vocación por la hospitalidad desenfadada, a veces desconcertante, para acercarlo peligrosamente al producto de consumo cultural".

Un homenaje a los cineastas y a los festivales. Y también un homenaje al público. •

*Agregado audiovisual regional
Embajada de Francia en Argentina

Digan a mis amigos que estoy muerto

Dites à mes amis que je suis mort

FRANCIA, 2004, 86'

dirección Nino Kirtadze; **guión** Nino Kirtadze; **producción** Nino Kirtadze; **imagen** Jacek Petrycki; **edición** Isabelle Lorente; **producida por** Les Films du Village

Grand Littoral

FRANCIA, 2003, 20'

dirección Valérie Jouve; **guión** Valérie Jouve; **producción** Valérie Jouve; **imagen** Valérie Jouve, Fred Maincon; **edición** Sophie Contet; **sonido** Thomas Bauer

Marguerite tal cual es

Marguerite telle qu'elle-même

FRANCIA, 2003, 61'

dirección Dominique Auvray; **guión** Dominique Auvray; **con** Marguerite Duras

La vida sin Brahim

La Vie sans Brahim

FRANCIA, 2003, 90'

dirección Laurent Chevallier; **guión** Laurent Chevallier; **producción** Nezha Cohen; **imagen** Laurent Chevallier, Jean-Gabriel Leynaud; **edición** Matthieu Augustin; **sonido** Stéphane Larrat, Erik Menard; **música** Ahmed Djouhri; **producida por** Tact Productions, France 2, CNC; **con** El Mostaffa Affi

Mingrelia, Georgia. Irrumpe un coche en la sala de una casa y queda luego cubierto por un velo negro: los muertos –y sus pertenencias– forman parte de la vida cotidiana. Comienzan a beber, luego a reír, y a comer, y a llorar... abundantemente... En ningún momento la familia del difunto queda sola: están presentes los allegados, la radio, la tele y cuando comienza la ceremonia de condolencias todo parece mezclarse, se confunde la muerte con el más allá, y lo real es objeto de metamorfosis, la alegría de vivir y el misterio de la muerte se muestran inseparables, como si la vida festejara su victoria sobre la muerte. Todo transcurre bajo la mirada de una mujer, Nino...

La incesante sordina de los coches que transitan por el litoral marsellés y los personajes que a veces se cruzan, destacan el ritmo de un vasto territorio urbano, a la vez vacío y pleno, que se inserta sin comienzo ni fin, infatigablemente... Fotógrafa reconocida, Valérie Jouve nos ofrece su primera película multicolor y multi-sonido: cuestiona nuestros hábitos de percepción, las resonancias de lo que nos rodea, lo más trivial, la autopista y el supermercado, el hombre y la mujer en pos de una nueva sensualidad.

Una de las más hermosas evocaciones de "Duras Marguerite, mujer de letras", como afirma ella misma. Y afirma igualmente que hace cine porque no le queda fuerza para no hacer nada. Bella, libre, politizada, asediada por sus vivencias, se había propuesto no dejar nada en el olvido. Duras está siempre presente. Tal y como es ella misma, con su rostro, su sonrisa, su gracia, su impertinencia que nos remite a un espejo que refleja a otra mujer, aquella que realiza con ésta su primera película. Un sabio desorden cronológico y un montaje sin intención de homenaje nos conducen lúdicamente hacia una leyenda que aunque mundialmente conocida sigue siendo algo desconocida.

Soisy-sur-Ecole es un pueblo de 2.000 habitantes, en Essonne, Ile-de-France. Allí viven dos árabes, Brahim y Mostaffa. El primero intenta salvar al segundo de su encierro, pero es en vano: Brahim muere y Mostaffa debe aprender a vivir sin Brahim. Se trata asimismo de la historia de un doble exilio, el geográfico y el interior. Historias de seres comunes, y terriblemente cotidianas: de Marruecos a Essonne, de Essonne a Marruecos, un vaivén que, con frecuencia, es irreversible...

Opération Lune

FRANCIA, 2003, 53'

dirección William Karen; **producción** Luc Martin-Gousset; **imagen** Stéphane Saporito; **edición** Tal Zana; **producida por** Poit du Jour, Arte France Cinéma; **con** Stanley Kubrick, Richard Nixon, Buzz Aldrin, Lois Aldrin, Lawrence Eagleburger, Farouk Elbaz, Alexander Haig

Verano boreal del 69, dos mil millones de terrestres contemplan por televisión a los hombres que caminan en la Luna: espectáculo mayúsculo puesto en escena por Nixon, Rumsfeld, Haig, la CIA... y Kubrick. Una puesta en escena de un tipo que ya no existe, orquestada con sabia mezcla de verdades y mentiras por un autor francés. A partir de esta situación, Karel desarrolla su reflexión sobre nuestra relación con la imagen: un documental a la vez auténtico y falso, un "documentira" divertido e inquietante, increíble pero plausible, diabólicamente montado; ciertamente un juego, pero un juego de gran audacia que conjuga la verdad y la mentira de la imagen al estilo de Welles.

Mimi

FRANCIA, 2003, 105'

dirección Claire Simon; **guión** Claire Simon; **producción** Gilles Sandoz, Paulo Branco, Humbert Balsan; **imagen** Michel Dunan; **edición** Julie Pelat, Claire Simon, Michel Toesca; **sonido** Pierre Armand, Jean-Pierre Laforce, Jean Mallet; **producida por** Gémini Films, Maia Films, Ognon Pictures; **con** Mimi Chiola, Diego Origlia, Mohamed Mokhtari, Didier Conti

Una mujer filma y la otra habla: Claire Simon y Mimi Chiola.

Pero Mimi no es una estrella sino una persona común y corriente. Entre Niza y sus alrededores, sobre un fondo de canciones italianas, rápidamente nos convencemos de que toda vida es una historia y de que una historia puede convertirse en vida y también en un singular documental.

Mimi perturba porque es un poco cualquiera y nadie al mismo tiempo. Fabuladora, púdica, enamorada, es un auténtico personaje de ficción en cuyo relato imprevisible se expresa un inagotable deseo de libertad.

**No somos marcas de bicicletas
(Crónicas del hip-hop francés)**

On n'est pas des marques de vélo

FRANCIA, 2003, 90'

dirección Jean-Pierre Thorn; **guión** Jean-Pierre Thorn; **producción** Marie Mouchel-Blaisot; **imagen** Aurélien Devaux, François Kuhnel; **edición** Janice Jones; **sonido** Jean-Paul Bernard, Jean-Guy Veran; **producida por** Mat Films, Arte France Cinéma; **con** Bouda, Sidney Duteil, Kool Shen, Jimmy Kiavué, Gabin Nuissier, Pascal-Blaise Ondzie, Stéphane Maugendre

Este retrato de un joven bailarín de hip-hop, de 30 años, Ahmed M'Hemdi –cuyo seudónimo teatral es Buda– es también el retrato colectivo de una generación del conflictivo distrito "93". Película coreográfica que alterna entre realidad e imaginación, para mostrar que la adversidad que afecta a una vida puede conducirla también al éxito.

La alternancia del coro con el contrapunto coreográfico le otorga a esta historia un ritmo que parece emanar de un DJ, con su talento para aprovechar "las sobras". Lejos de los clisés periodísticos sobre los barrios difíciles, el film se centra en la vida misma, en aquello que nos permite separarnos de una realidad alienante.

. los festivales

fipa

El FIPA, Festival Internacional de Programas Audiovisuales, existe desde hace 17 años. A lo largo del tiempo, su público se ha acrecentado constantemente. El año pasado, 79 países propusieron más de 2.200 programas, de los cuales 800 eran documentales. Las películas elegidas para esta sección son el resultado de una selección muy difícil y rigurosa, que hacen del FIPA una vidriera excepcional y seguida con sumo interés. Actualmente, un FIPA de Oro o de Plata permite a los documentales de creación circular luego por todo el mundo. De esta manera, el festival sabe que contribuye a promover la creación en sus aspectos más modernos y vitales, revelando a nuevos creadores que son el futuro de la profesión.

Pierre-Henri Deleau
Delegado general

www.fipa.tm.fr

fidmarseille

La gran fuerza del documental, como lo sabe todo el mundo, es su modestia. No agrega mundos a los existentes: los hereda. Aquello de lo que dispone no es sino el conjunto disperso de lo que a él se ofrece: no da órdenes, obedece; no dirige, se las arregla. Pero esta materia, siempre prima, a la que rinde homenaje, el documental debe desplegarla con prudencia, organizarla. Porque toda mirada da forma a lo que mira. El Festival Internacional del Documental de Marsella se propone explorar el amplio abanico de formas gracias a las cuales el cine nos restituye la multiplicidad de universos sensibles, de las inquietudes actuales, de las aventuras del pasado siempre presentes. Porque si bien hoy día el documental goza de una merecida fama, el FID se niega a encajarlo en una definición, un registro o una certeza que pudiesen alejarlo de su natural vocación por la hospitalidad desenfundada, a veces desconcertante, para acercarlo peligrosamente al producto de consumo cultural. Lo que llegará mañana avanza frágil, y hoy no puede oírse sino en un murmullo. De este susurro apenas audible de los nacimientos, el FID de Marsella ha decidido ser vigia.

Jean-Pierre Rehm
Delegado general

www.fidmarseille.org

états généraux du film documentaire

1989. Francia festeja el bicentenario de la Revolución. Un equipo de realizadores y productores de documentales decide crear un evento anual en Lussas, un pueblito de la región de Ardèche. Evento que, como es lógico en un año de conmemoración de la Revolución, no será un festival, sino un encuentro sin certamen, articulado en torno a la idea de que la representación cinematográfica del mundo es pensamiento.

Se crearon así los Estados Generales del Cine Documental, dedicados cada año a un tema distinto y que incluyen seminarios, encuentros y talleres organizados y coordinados por críticos, filósofos y cineastas. Se desarrollan también debates y encuentros en torno a la obra de un autor, un tema de actualidad o una obra que ha conmovido o gustado particularmente. No se celebra un certamen, sino que se ofrece un panorama de la creación francesa, belga, luxemburguesa y suiza producida durante el año. Además de estas obras que nos tocan de cerca, "La ruta del documental" presenta documentales recientes e históricos de un país extranjero. A lo largo de los años, Lussas se ha convertido en un pueblo documental. La asociación Ardèche Images, que organiza el festival, administra también un centro de recursos sobre el documental ("La casa del documental") y un organismo de formación (residencias de escritura y diploma de estudios superiores de realización de documentales) y participa en una política global de apoyo y desarrollo del cine documental tanto en Francia como en el extranjero.

Pascale Paulat / Jean-Marie Barbe
Dirección artística

www.lussasdoc.com

cinéma du réel

Creado en 1978, un año después de la inauguración del Centro Georges Pompidou, por iniciativa de la Biblioteca Pública de Información, este festival, dedicado al cine documental de carácter social, es uno de los eventos más antiguos de este género en Francia. Al acecho de nuevos autores y de obras desconocidas, atento a todas las tendencias y a todas las dinámicas, independiente de las modas, congrega a todo el sector en el mes de marzo de cada año. Reflejando el mundo contemporáneo desde diversos puntos de vista, *Cinéma du réel* confronta al público con realidades múltiples. El festival, momento privilegiado para el encuentro de cineastas procedentes del mundo entero, es el indispensable estímulo y sostén de un cine difícil en el universo de los medios donde la abundancia de imágenes absorbe la información y la reflexión.

Apoyado por la Asociación Amigos de *Cinéma du réel*, que reúne a protagonistas activos y a una red de corresponsales en el extranjero, el evento tiene una proyección que abarca a la mayoría de los países del mundo. Desde hace más de 20 años se han organizado numerosas exhibiciones en el mundo entero, con ayuda del Ministerio francés de Relaciones Exteriores, confiriéndole así una estatuta internacional. Dicho Ministerio compró y subtituló más de 150 películas, que enriquecen el fondo y las colecciones de los establecimientos culturales franceses en el extranjero.

Suzette Glénadel
Delegada general

www.bpi.fr