

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

ENTREVISTA CON HELMA SANDERS.

Yo deseaba convertirme en actriz, y estudié dos años en una escuela especializada de 1.960 a 1.962. Después de esos estudios todos los profesores me aconsejaron que debería inclinarme por ser directora, pues si yo tenía, según ellos, aptitudes para ser actriz, éstas no serían plenamente aprovechadas por el hecho de tener yo una forma de espíritu y un temperamento creador. Pero por aquel tiempo, la imagen de la mujer era la de mujer-objeto o la de mujer-muñeca, es decir Marilyn Monroe o Carroll Baker. Por eso, no podía imaginarme como mujer directora cinematográfica. Los profesores me aconsejaron que fuera a la Universidad de Colonia para seguir estudios teatrales. Para ellos yo podía convertirme en directora con la condición de que poseyera una educación rigurosa y científica del trabajo teatral. Seguí durante un semestre unos cursos que me permitieron escribir un primer trabajo sobre la imagen de la mujer en el teatro expresionista y, más tarde otro sobre Wedekind. Obtuve la mejor nota del curso, pero estaba triste y deprimida porque no quería convertirme en directora y todavía menos en una intelectual del teatro. De todas formas seguí los estudios hasta 1966, en que dejé la Universidad para ir a trabajar a un hospital como auxiliar de enfermera. Este fue un período horrible ya que cada día se moría algún enfermo en la sala en la que prestaba mis servicios. Al mes yo no podía ni dormir ni comer. Admiraba a las enfermeras por cómo sobrellevaban aquello, mientras que yo no era ninguna ayuda para los enfermos. Demasiado emotiva, demasiado sensible para ser eficaz.

Volví a continuar mis estudios, pero debo precisar que mientras estudiaba siempre perseguí una actividad asalariada. No era necesariamente por cuestiones económicas, sino más bien por la necesidad de hacer otra cosa, de dejar a un lado el ambiente estudiantil, que estaba sobre todo en aquella época, alejado de la realidad contemporánea.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 2

He trabajado en una casa de impresión de discos, después como dependiente de unos almacenes, y por regla general he practicado todas las profesiones "reservadas" a la mujer. Fue ahí donde aprendí cómo vivía Alemania. Fue una experiencia enriquecedora y que me sirve permanentemente en mi trabajo actual.

Mis cuatro años fueron sancionados con un diploma que me permitió presentarme a la televisión para pedir un empleo. Se me atribuyó un puesto como locutora ! Qué lejos estaba yo de pensar que esos cuatro años de estudio me conducirían a un empleo semejante. Ese trabajo es una especie de prostitución sublimada. Es alguien que habla por la - institución, no existes como persona. Se es una especie de muñeca que dice lo que los otros han escrito. Se debe sonseir delante de una cámara o estar en un estudio, alejado de todo ser humano, hablando a un aparato que no nos responde nunca. Nos comunicamos con millones de personas, sin que lleguemos a conocer a ninguna de ellas, más que a través de alguna carta que nos escriben. El aspecto positivo de ese trabajo es que nos permite ganar la vida relativamente bien, sin que suponga mucho esfuerzo. Por otra parte, cuando tengo necesidad de dinero, practico de nuevo este trabajo...

Mientras trabajaba como locutora en la tercera cadena, que es la - que pasa los mejores films extranjeros en Alemania (el cine soviético, el cinema novo, el cine expresionista alemán) redactaba entre intervención e intervención un análisis de la película, en la que procuraba hablar de la sintaxis cinematográfica. De algún modo esto fue mi primera escuela de cine.

Una vez, se me pidió realizar un cortometraje sobre libros escolares para una sección cultural de la televisión. Escribí un guión que hizo reir mucho a los productores, pues nadie había osado redactar un guión tan ambicioso para un tema tan poco importante. Hice reir una vez más a los productores de televisión cuando, ante mi ignorancia -

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 3

acerca del trabajo técnico del montaje y del manejo de la cámara, pedí que se volvieran a pasar algunas películas. Era la primera vez que alguien osaba confesar que desconocía el trabajo técnico. Para ayudarme me pusieron a un chico que conocía aún menos que yo el trabajo técnico del cine, pero como había exagerado sus conocimientos, había embaucado a los dirigentes y se convirtió en responsable de mis películas. El interrogaba a las gentes con las preguntas que yo preparaba y colocaba la cámara en el lugar que yo determinaba.

En 1968 fui a Italia para realizar algunos cortometrajes de entrevistas con realizadores italianos: Passolini, Zefirelli, Rossi, Corbucci, y fue este último quien me animó a hacer cine, después de haber sido meritoria en algunos de sus films.

EL COMPROMISO.

Estaba en Berlín en 1968 en el mes de abril. En mayo me fui a París y los sucesos que allí se desarrollaron me marcaron mucho y terminaron por hacerme tomar un compromiso. Debo precisar que cuando en 1956, en Alemania fue prohibido el Partido Comunista, yo protesté por esta injusticia. ¿ No habían sido los comunistas las primeras víctimas del nazismo ? Fue entonces cuando le propuse a mis profesores el leer una exposición sobre el partido comunista, sobre su historia y su programa. Como pensaban que no lo iba a leer, ni el Manifiesto Comunista ni tampoco El Capital, me dieron carta blanca. Por aquel entonces yo tenía quince años. La exposición, que debía durar veinte minutos, se alargó a tres horas, ante el interés de todos los alumnos. No cuento esta anécdota para glorificarme, sino para mostrar cuál es mi camino político, pues yo creo que fue a partir de ese momento cuando tomé una idea política concreta y traté de ayudar al movimiento comunista. Siendo niña había incitado a mis padres a ver el film de Alain Resnais "Noche y niebla". Hasta 1967-68, yo vivía como la mayor parte de los militantes

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sandets - 4

en las catacumbas. Porque nosotros habíamos vivido en las cuevas durante varios años, porque habíamos sido desterrados de la sociedad, nosotros no osábamos expresarnos. Entretanto, en aquella época la lucha política era más clara que ahora, donde estamos tropezando constantemente con múltiples contradicciones.

ANGELICA DURBAN, DEPENDIENTE ENAMORADA.

En 1969 deseaba realizar un film para la televisión, cuya protagonista fuera una vendedora de un almacén, su vida profesional y su vida sentimental. Como la dirección de la televisión no aceptó ni a la actriz, ni al operador que yo había escogido, me animé a producir el film. El rodaje duró un año y todo a costa de mi trabajo como locutora. La película costó nueve mil marcos. Después, con mi título bajo el brazo, fui a mostrárselo a los responsables de la televisión que me propusieron que lo redujera a un cuarto de hora, mejor dicho que me compraban un cuarto de hora. ! Como si la película pudiera ser dividida en trozos ! Rehusé y salí de nuevo con mis nueve mil marcos bajo el brazo. Lo envié al festival de Oberhausen y fui seleccionada, comenzando aquí mi carrera cinematográfica.

"Angélica Urban, una dependiente con novio", es una película documental, que intenta mostrar los diversos aspectos de la vida de una dependiente de unos grandes almacenes, analizando las relaciones que pueden existir entre las mercancías que ella debe vender y ella misma, que debe ofrecer al cliente una cierta imagen de la marca. Ella mira a los clientes que, a su vez, la miran, esto puede traducirse por una venta de sí misma. ¿ Qué debe hacer para ser amable con los clientes ? ¿ Cómo debe maquillarse para agradar a la clientela ? Yo he querido demostrar las relaciones que ella pueda tener bien sea con sus otras compañeras o con su novio con el que se va a casar muy pronto, y que para ella supone en cierta medida adquirir la libertad

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 5

con la que sueña. Sus colegas, en voz-off, hablan de la realidad que le espera una vez que se haya casado, es decir cuando haga la doble jornada de trabajo. No solamente deberá complacer a los clientes, sino también al marido, en la que maldecirá la vida penosa que tendrá que llevar. Se trata de denunciar el sistema de sociedad que aliena y oprime a la mujer, en tanto que esta alienación y esta opresión no se manifiesta siempre de una manera aparente. Hay antetítulos que separan los episodios de la película. Me acuerdo de uno que se titula: "El gran almacén es más bello que la vida". No solamente la sociedad capitalista explota físicamente a los trabajadores, sino que encima les despoja de su universo mental.

He trabajado durante un tiempo con Charles Wil, que es uno de los más importantes publicistas de Alemania y he aprendido mucho con él, sobre lo que hay que hacer para crear un cliente. La publicidad juega sobre todo, sobre los deseos sexuales, sobre las angustias y los miedos. Quiere decirse que los deseos son ocultados por el patrón. Es un mecanismo coherente y muy eficaz. Para vender un cigarrillo, será suficiente que el publicista muestre un paisaje sereno, que nos muestre el aire puro, es decir las necesidades que el ciudadano siente, pero omitirá decir que el cigarro es cancerígeno, bien entendido. Los publicistas son poetas al servicio de la economía capitalista.

Yo creo que un cineasta debe saber lo que piensa un jefe de personal de una gran fábrica y cómo reacciona ante los problemas humanos, económicos en la sociedad actual. Los capitalistas han afinado sus juicios para poder conservar su poder. En todo caso, no son ideas nostálgicas sobre una clase obrera que no es ya lo que era, lo que le hará tomar conciencia de su fuerza, sino la realidad concreta en el interior de la cual se muestran las contradicciones que surgen.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 6

Cada uno de mis guiones están escritos después de realizar una encuesta a las personas a quienes concierne, y a los obreros cuando se trate de un film sobre la clase obrera. Tengo demasiado respeto por todos y en particular por los obreros para permitirme la menor extravagancia en este sentido. Para las necesidades de una cierta ideología se quiere hacer de ellos unos pequeños-burgueses que viven en una sociedad de consumo, pero puedo testimoniar que no son pequeño-burgueses, al menos en el sentido que lo entendía Marx o Brecht. No hay que olvidar que la clase obrera alemana antes del nacional-socialismo fue una de las más combativas de Europa.

GEWALT - VIOLENCIA (largometraje 90')

Mi primer largo, VIOLENCIA, lo realicé sobre una pareja de obreros que trabajaban en la misma fábrica de construcción automovilística en Colonia. El film está articulado sobre la vida privada y el trabajo. Al principio la preja quiere seguir perteneciendo a la clase de origen, a pesar de las múltiples tentaciones que se le presentan. Ella, embarazada, no desea tener el niño y aborta utilizando una aguja de punto. Se casan. El hombre decide no trabajar, pensando que la mujer puede atender a las necesidades de los dos. Tras una tentativa de abandono de él, la pareja inicia una vida "anarquista", desvalijando las casas de veraneo. Un hecho significativo: ellos no cogen más que los objetos y la comida que hasta entonces no habían podido adquirir. Son encarcelados. A la salida de la prisión inicia él un romance con una chica y ella establece relaciones con un trabajador italiano que ha herido a un policía en una huelga. El marido está celoso de su mujer y del coche del italiano. Mata a éste. La pareja partirá en el coche robado, que poco después queda destruido en un accidente. La única solución que les queda es hacer autostop en una autopista que no les llevará a ninguna parte.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 7

Es una película donde traté de mostrar la relación de un hombre con el trabajador extranjero, que le habla de la posibilidad de hacer una huelga. "Si tú haces una huelga, los patronos aumentarán los precios, y a fin de cuentas se llega al mismo sitio. Me da igual de lo que será mañana." También he intentado mostrar las contradicciones que nacen en el seno de la pareja. Hay en la película, varios aspectos de la violencia impuesta que vienen a chocar con la contraviolencia de los personajes, cuya única solución es la huida. Es un combate individual sin ninguna toma de conciencia. Si busco una cierta eficacia, es porque trato de provocar la imaginación y la reflexión del espectador. Trato de utilizar los métodos de trabajo de Bertold Brecht, no sirviéndome sus escritos como de dogmas sino como útiles de trabajo. En su tiempo tuvo mucha imaginación para querer cambiar el teatro y el mundo.

En Alemania estoy muy próxima a Kluge. Kluge no se equivoca sobre la realidad de hoy día, ni da lecciones ni imágenes falsas de esa realidad. Es cierto que es un intelectual que no conoce el interior de las fábricas, sin embargo él se preocupa todo todo lo que sucede hoy en Alemania.

EL EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA (corto 35')

Segundo premio en el Festival de Oberhausen de 1.971.

He tratado con este ensayo cinematográfico de analizar el sistema que obliga a los trabajadores extranjeros a vender sus fuerzas de trabajo en Alemania. Para hacer esto, me apoyé en el texto de Marx, titulado "El ejército industrial de reserva" que publicó en el primer tomo de El Capital. En un primer momento, mostré las relaciones entre los obreros extranjeros y los obreros alemanes. Estos últimos constituían casi siempre los cuadros, mientras que los primeros eran los verdaderos proletarios, productores de plusvalía. Después, en una segunda parte, analicé la situación particular de los países mediterráneos (España, Yugoslavia, Grecia, etc.) suministradores de trabajadores emigrados.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 8

El coste de este ejército de reserva, en constante progresión desde hace algunos años, se imputa totalmente a los trabajadores extranjeros que viven en los países industriales. Las pagas que envían esos trabajadores a sus países no permiten a sus familiares más que sobrevivir, puesto que la mayor parte de esos países exportadores de mano de obra no realizan ninguna infraestructura industrial que permita modificar el sistema. De la misma manera que el coste social para el país que les acoge es prácticamente nulo, ya que los trabajadores no se benefician de casi nada; ni de los reembolsos de la seguridad social, ni de las construcciones escolares, ni de las guarderías para los niños que a menudo quedan en el país de origen. Es la explotación más completa que se conoce, desde la esclavitud. Jubilado al mismo tiempo que los otros trabajadores, el emigrado regresa a su país, después de que su fuerza de trabajo no puede ser utilizada. Allí esperará el salario que le enviará su hijo, emigrado a su vez... Es un sistema muy coherente creado por el capitalismo, donde desde la llegada a la estación del trabajador emigrado, los negreros del nuevo sistema se hacen cargo de él para meterle en los "cuarteles" preparados al efecto y donde las oficinas de mano de obra que trabajan en coordinación con los jefes de las empresas distribuyen el trabajo, siguiendo criterios que la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con la cualificación profesional. A todos los niveles la explotación se perpetúa.

Este film lo he producido yo misma y me ha costado veinte mil marcos. Lo he vendido a la tercera cadena de televisión por diez mil. Esto hizo que perdiera la mitad de mi inversión. Pedduje el film porque sabía que nadie deseaba comprometerse en nada parecido. Pero también porque pensaba que la película podía convertirse en un arma para la lucha de clases. No quiero vivir y aprovecharme de la lucha de clases realizando películas sobre ella, sino contribuir insertándome en esa lucha, puesto que hago mis películas aportando mi parte financiera en el proceso.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 9

MAQUINA (Corto 50')

El quinto film que igualmente produjo, cuenta otra opresión y es la que produce la prensa en la República Federal. Para hacer esto, elegí una huelga en una imprenta perteneciente a Heinrich Bauer que es todavía más poderoso y más conservador que Springer. Heinrich Bauer es quien imprime todas las revistas pornos, todos los libros que se han publicado de la II Guerra Mundial y quien financia al partido demócratacristiano. El fue el origen de la caída de Willy Brandt. Es de dominio público que financia a dos diputados que son los encargados de controlar la producción cinematográfica en Alemania.

Heinrich Bauer ha instalado en una de sus imprentas una máquina que es una de las más importantes de Europa. Su primera decisión fue la de reducir personal que trabajaba en esa máquina. En lugar de seis obreros, previstos en el convenio colectivo, Bauer pretendía emplear a dos. Como los obreros llegaron a aceptar cuatro, Bauer dijo entonces: "meteré a tres". Acto seguido un obrero se quemó y los demás fueron a la huelga. Bauer replicó con un despido de ochenta empleados y una reducción del salario a otros sesenta. Ante la tensión de la huelga, Bauer amenazó con cerrar la fábrica, teniendo los obreros que aceptar, bajo amenaza de despido colectivo, las decisiones del patrón.

Es en ese momento cuando decidí realizar la película. Mi propuesta consiste en que cada uno tiene el derecho de dar su opinión. La libertad de opinión existe para el que posee la máquina no para quien trabaja en ella; y para el cineasta que filma este acontecimiento. El film comienza con un negro donde digo: Yo, Helma Sanders, vivo en un país donde la Constitución estipula que cada uno tiene el derecho de expresarse. El editor Heinrich Bauer tiene el derecho de expresarse lo mismo que el obrero que trabaja en sus fábricas. Y saco en ese momento un obrero que acaba de hablar, pero que no se puede oír por el ruido que produce la máquina en la que trabaja.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 10

Lo interesante de la película es que servía de arma a los obreros. En efecto, una de las primeras proyecciones fue hecha en presencia de los obreros de esta fábrica y a continuación decidieron parar el trabajo para reclamar los cuatro puestos. Este nuevo movimiento fue coronado por el éxito, ya que al poco tiempo obtuvieron satisfacción a sus reivindicaciones.

En esta película he mostrado también las contradicciones que pueden nacer en el seno de la clase obrera y en el interior mismo de su sindicato. No creo, como Lenin, que se deban callar ciertas contradicciones, aunque el dirigente soviético preconizaba este método en un país en guerra, en trance de forjar una revolución. Estoy persuadida que es necesario plantearse las cuestiones y por eso no tengo miedo de cuestionarme a mí misma, como lo acabo de hacer en mi último film "Bajo el pavimento está la playa". No he tenido miedo de cuestionar el funcionamiento del sindicato en un momento dado de la historia. Sé que el progreso no puede conseguirse más que con la búsqueda de la verdad. No puede hacerse nada con las ilusiones. Son los patronos los que trabajan sobre y con las ilusiones. La sola arma para luchar contra la burguesía es la búsqueda de la verdad. Sé por experiencia que se aprovecha el silencio cuando se busca callar las contradicciones que nacen en el interior de los conflictos. Los obreros alemanes no quieren escuchar las frases que emplearon sus padres o sus abuelos en los años veinte. En la película, afirmo que se debe estar en un sindicato y que es imposible luchar solo.

DER ANGESTELLTE - EL EMPLEADO (largo 90')

Esta película cuenta la historia de un hombre que quiere racionalizar la fábrica para hacer carrera. Analiza el sistema de producción en curso, con el fin de instalar ordenadores. Ruega a sus jefes que le den carta blanca. Los patronos acuerdan darle libertad de acción, porque la empresa va a fusionarse muy pronto a un gran trust.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - El

Los antiguos patronos dejan la plaza, mientras que el empleado es reemplazado en sus funciones por cuatro técnicos americanos que conocen mejor el trabajo que este autodidacta. El empleado despedido pronto se volverá un enfermo parancico. En último lugar muestro el conjunto de infraestructuras e instituciones de la sociedad capitalista: justicia, psicoanálisis, medicina, etc. trabajando conjuntamente para ahogar al hombre, a quien se le rehusa el derecho elemental al trabajo. La película finaliza con la declaración de este empleado en la que dice que todos sus colegas se unieron contra él para impedir el desarrollo del progreso que tenía la intención de hacer nacer. Durante una huelga que se desencadena en la fábrica, y en la que él no participará, este hombre, a pesar de sus deberes, no comprende la solidaridad que debería haber entre los obreros y empleados en una misma fábrica, para hacer cambiar las estructuras.

Cuando escribo, trató de trabajar científicamente; durante cinco meses, en el caso concreto de esta película, estuve yendo como observadora a un despacho para tomar notas y poder escribir los diálogos justos. He tenido que aprender exactamente en qué consistía el trabajo de analista en un ordenador, y hacer un estudio profundo de la paranoia para comprender el comportamiento de este empleado.

Para las imágenes, he utilizado colores tenues, grises, es decir inferiores a la tonalidad de la carne humana. De la misma manera, me he propuesto filmar siempre en el eje de los rostros, como si los personajes fueran mariposas contra las paredes. No quería obtener un aspecto naturalista que habría falseado el tratamiento de este tema. Quería crear una cierta distancia entre los personajes y lo que está en el film, es decir, la historia.- El cineasta tiene una situación privilegiada y en mi opinión, no debe aprovecharse y trabajar como un dilettante. Debe rehusar toda fascinación ante la cámara, si no quiere convertirse en un irresponsable en esta sociedad que le otorga el derecho y la posibilidad de expresarse.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 12

LOS ULTIMOS DIAS DE GOMORRA (largo 100')

Yo deseaba, cuando realizaba esta película, mostrar la opresión que nace de la utilización intensiva e irreflexiva de los medios de comunicación. Como dije anteriormente, el capitalismo no se contenta con utilizar la fuerza de trabajo del proletariado sino que también avasalla sus deseos. Los mass media se han convertido en un medio para separar a los hombres, de aislarlos, para impedirles luchar, al menos en nuestra sociedad occidental. Para ver y escuchar a Rosa Luxemburgo veinte mil obreros se desplazaron a Colonia, cincuenta mil a Frankfurt y otros tantos a Munich y a Hamburgo. Hoy, si la misma Rosa Luxemburgo volviera a hablar, no habría más que unos cientos de personas, porque la televisión difundiría al mismo tiempo un partido de fútbol... Hablo de Alemania, porque sé que Francia es diferente. Cada uno está aislado, vive en su coche, en su apartamento, delante de la televisión. Ya no hay discusiones entre los hombres, ni tan siquiera en el interior de la pareja. No se comprenden, no tienen otras experiencias que las que les proporciona la televisión. La única conversación que tienen hoy los obreros alemanes es la que consiste en hablar de los programas de la televisión. Esta actitud no es reciente, pues se la encuentra ya inscrita en las obras de escritores alemanes de generaciones precedentes. Son raros los que tomaron parte en la lucha de clases. Vivieron siempre en una torre de marfil, como los románticos del siglo pasado, o como Werner Herzog, por ejemplo, hoy día. La Sociedad capitalista funciona según un sistema muy coherente, que aísla al trabajador, permitiéndole satisfacer algunas necesidades elementales que le hacen creer que es libre.

TERREMOTO EN CHILE (largo 87')

Este film está inspirado en una novela de Heinrich Von Kleist, en él he tratado de traducir las contradicciones que existían en el --

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 13

escritor alemán, que era además oficial en el ejército prusiano. Kleist, muy influenciado por las ideas de Rousseau y los prerevolucionarios, experimentaba al mismo tiempo un profundo disgusto por la revolución francesa, en la que veía la negación de todo orden público. Es la historia de una muchacha cuyo padre es un gran terrateniente, y que hace el amor con su profesor. Sorprendida, es encerrada en un convento. Pero el hombre continúa viéndola y le hace un hijo. Por esta falta es condenada a morir. En el momento en que va a ser ejecutada, un terremoto de tierra permite al hombre escaparse de la prisión en que estaba. Así los dos amantes pueden volver a encontrarse e ir a vivir a una sociedad utópica, basada en los conceptos de Rousseau. A pesar de esa dicha de corta duración, vuelven a la ciudad, después de haber tomado la precaución de agradecerles a Dios el haberles salvado del terremoto. Pero la muchedumbre les reconoce y los linche, ya que les acusa de ser los causantes del terremoto.

Escogí esta parábola con intención de hablar de la restauración en Alemania, después de la II Guerra Mundial.

BAJO EL PAVIMENTO ESTA LA PLAYA (largo 103')

Si he producido este film en un momento de mi vida, es porque - después de haber realizado dos con algunos medios, quería dejar esta situación de directora de actores que jugaba con los cómicos como se hacía con las muñecas. Quería realizar una película más verdadera más próxima a la realidad vivida. No quería solamente cuestionarme mi profesión de directora, sino también mi condición de mujer en la sociedad en la que vivo. Quería también abordar los problemas privados en los que tropiezo cada día.

Si he escogido que los personajes sean actores, es porque estoy convencida de que en este tipo de trabajo, no se puede hablar más que de lo que se conoce bien, es decir, un oficio que se practique diariamente. Grischa debía interpretar su propio papel y al mismo tiempo

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 14

mis experiencias. Hemos vivido juntas, no durmiendo en la misma cama, pero sí trabajando en común. Hemos tratado de definirnos, de conocernos mejor. He hablado largo y tendido con Grischa, después con Heinrich y Grischa con este último y finalmente los tres juntos. Hemos hecho una larga y cuidadosa búsqueda de nuestra vida, de lo que habíamos vivido de niños, en la adolescencia, las experiencias políticas, las sexuales y las amorosas. Tratamos de no separar nuestras diferentes experiencias, sino al contrario tratar de reunir lo que podía vincular nuestras existencias. Tratamos de hacer un film-documento sobre un amor ficticio, que habría podido ser vivido por los dos protagonistas.

Todo es verdad en esta película, pero es una verdad colectiva. Por ejemplo, cuando Heinrich dice que experimenta un gran sentimiento por Grischa porque se parece a su hermana, es porque ésta se mató a los quince años, cuando él tenía cuatro, y no se pudo consolar jamás de esa pérdida. Pero en la realidad, ^{Grischa} tiene otro hombre que está claro que no es Heinrich y ese amor posible pero no vivido de Heinrich por Grischa está en la película. Después de esta larga búsqueda, construimos esta historia, que no era ya la mía, sino la síntesis de nuestras tres historias. No hemos escrito el diálogo, sino preguntas a las que debían responder los actores durante el rodaje, lo que no quiere decir que improvisaran. Este método permitió crear esta intensidad dramática que ningún diálogo habría permitido obtener. Hay por ejemplo rupturas donde ninguno de los protagonistas puede hablar y que son, me parece, tan justas que difícilmente hubieran podido inventarse. Es la primera vez que trabajo así, es decir, colectivamente, partiendo de autobiografías reales. Creo que no podría hacerlo una segunda vez, pues esta materia autobiográfica no puede renovarse. Por el contrario, pienso seguir utilizando esta forma de trabajo, pues encuentro que da resultados interesantes, se consigue un cine más próximo a la realidad, más verdadero.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Hulma Sanders - 15

El film comienza con una interpretación y allí comienza esta línea divisoria entre la interpretación, el teatro, el matriarcado y la búsqueda de la identidad de la mujer. Cuando al principio los actores que están desmaquillándose, ponen una máscara sobre su rostro, continúan interpretando con los oropeles del teatro griego. Comienzas a ser ellos mismos, pero no lo son todavía totalmente. Es en ese momento cuando se aprecia la diferencia entre la interpretación-interpretada que existe en las películas y la interpretación verdadera. En ese momento, es como si cayera un vaso al suelo. La verdadera vida penetra en eso que es todavía "la interpretación". Esta penetración dura hasta la última escena en el guardarropa del teatro, que he rodado a las cuatro de la madrugada, en un momento en que los actores no eran capaces de interpretar por encontrarse demasiado fatigados. Este trabajo habría resultado imposible con otros actores. Esta película sólo podría haberse hecho con estos dos actores a los que conozco muy bien. Grischa había interpretado mi propio papel en "El empleado".

¿ CINEASTA FEMINISTA ?

En esta sociedad existen opresiones como es la del fuerte sobre el débil, la del patrón sobre el obrero, la del hombre sobre la mujer. En este film he querido invertir los papeles, el hombre se vuelve más débil, mientras que la mujer se hace más fuerte. En la actualidad las mujeres se están dando cuenta de la fuerza que representan. Una fuerza que podía ser determinante para el futuro de la humanidad. Henrich, por otra parte, lo siente en el curso del trabajo que hace Grischa con las otras mujeres, y esa es la razón por la que se vuelve colérico. Al mismo tiempo, Grischa tiene todas las dificultades para trabajar, para tener un hijo y para educarle. Henrich no es más débil, pero lo siente así. La película quiere ayudar a crear nuevas relaciones entre hombres y mujeres. No quiere oprimir al otro, ni ser oprimido, no quiere ser víctima y tampoco hacerlas. Tal es mi propósito.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 16

Queríamos mostrar unas relaciones parecidas a las que teníamos mientras estábamos preparando el trabajo, es decir unas relaciones donde no había ni fuerte ni débil.

Luchas contra los hombres no es mi propósito, sino luchar contra esta sociedad capitalista y patriarcal que produce hombres a imagen del - ser más fuerte. Ahí es donde se inscribe mi combate. Hay quizás excesos en la forma de ciertos combates de mujeres, pero son generalmente debidos al hecho de que los hombres, en la mayor parte de los casos, detentan las palancas de mando de la sociedad actual. Son esos hombres los que han hecho de mí "la pequeña cineasta femenina" o bien "la pequeña cineasta comunista", dos expresiones sinónimas de nuestra sociedad alemana. Hay que luchar contra esos prejuicios sexistas. El combate de un obrero contra su patrón, no es un combate de persona a persona, sino de una ideología contra otra.

La película tiene mucha simpatía por el hombre, en todo caso más que en la mayor parte de los films feministas que conozco. El hombre aquí es muy querido, tanto por la realizadora como por la cámara. Es cierto que está resentido, triste, pero esa resignación y esa tristeza se debe a que vivió ciertos acontecimientos en Berlín en los años 67-68. Quiere trabajar con el "Teatro del Sol", que le parece el camino más justo para realizar lo que quiere hacer.

En la realidad, mientras rodaba, Grischa se sentía todavía más fuerte de lo que aparece en la película y me reprochó el que al final no saliera describiéndose a un partido de extrema-izquierda que fue lo que hizo. También ella vivió sus contradicciones. Parte a la búsqueda de su identidad, interrogando a los obreros, viviendo un fracaso doloroso, que es el de no poder tener el hijo que deseaba. Ni Henrich ni yo quisimos un final triunfalista y todavía menos un happy-end socialista. Queríamos que la película formulase ciertas preguntas y que las respuestas se hiciesen fuera del cine. Entre el espectador y la pantalla.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 17

Es una película que, yo creo, se dirige a una cierta generación de espectadores, es decir, a aquellos que frecuentan el cine y que participaron en la lucha del 68. La generación que posee las desesperanzas políticas, pero que guarda celosamente ciertas esperanzas. Esta generación de alemanes que han vivido de niños la guerra y la posguerra, que han militado separadamente en las catacumbas de la Historia, y se han encontrado juntos en la misma lucha del 68. Es una experiencia que no se puede olvidar y que se transforma en el deseo de encontrar la misma cosa en la vida de una pareja.

Hay varios amores en "Bajo el pavimento está la playa". El que hay entre un hombre y una mujer, aquel que consiste en reconocerse en otra mujer que vive una situación parecida a la tuya, y el más general que es la búsqueda del amor. Para cambiar las relaciones entre los seres, es necesario empezar cambiando las que pre-existen en el interior de la pareja.

La escena donde una obrera cuenta cómo a los cinco años ha sido violada, nos hace descubrir una relación casi amorosa entre las dos mujeres. Esto no tiene nada que ver con el cine porno, donde las mujeres se acarician. Esta relación permite a Grischa hablar de ella, decir que ella ha vivido esta situación. Esta relación amorosa entre una intelectual y una obrera, es verdadera, al menos es sentida como tal. No hay triunfalismos en esta relación. Esas dos mujeres conocen muy bien sus propias experiencias y quieren compartirlas con la otra. Igualmente, la relación que se establece entre la mujer-médico y Grischa, es una relación entre mujeres y no de médico a paciente.

¿ SENSIBILIDAD ?

Pienso que la sensibilidad, el pudor, son auxiliares de la aproximación científica. Cuanto más verdadero se es, más conciencia se toma de los otros, más sensible se es. Cuando Newton estableció una ley viendo caer una manzana, no es porque fuera un hombre de ciencia, sino

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

Helma Sanders - 18

porque era un hombre sensible a lo que le rodeaba. La sensibilidad es una cualidad científica. Personalmente no creo en las separaciones impuestas por algunos entre el sexo, el sentimiento, la ciencia, la física. Cuanto más racional se es, se es también más sensible. No creo que pueda existir una separación entre el alma, la carne y el espíritu. Ser materialista es tanto amar el cuerpo, como las expresiones sexuales y las emocionales.

(Entrevista realizada por ROBERT GRELIER).