

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

BENALMADENA - COSTA DEL SOL - ESPAÑA

SOBRE LA "CINOPELA" DE WERNER SCHROETER, UNA NUEVA VANGUARDIA

Desde 1968 Werner Schroeter es reconocido como el principal representante del "underground" alemán. Su celebridad no está limitada a los grupúsculos marginales, ya que la mayoría de sus films han sido difundidos por la televisión de Munich y está en vías de convertirse en un director teatral muy solicitado.

A los 29 años ha rodados ocho largometrajes y varios medimetrotrajes y su reputación es internacional. Este éxito acarrea malentendidos. A su respecto, se hacen referencias al "kitsch", al expresionismo, al simbolismo, sin preguntarse verdaderamente por el tipo de trabajo al que se dedica.

A diferencia de Bene, su utilización de la ópera siempre es respetuosa. Por otra parte, si bien rechaza el lenguaje burgués, Schroeter se inspira en mitologías vinculadas a este lenguaje. Las destruye magnificándolas, consiguiendo un "transfert" asombroso en el que desaparecen los estereotipos para proponer una belleza criticada, depurada; pero compleja y con trampa. En su respeto de lo que ama como una gran burgués, limita sus discursos a un ambiguo idealismo. Por eso utiliza las ruinas de una cultura que está en decadencia para distanciarse de ella y proponerla, reconvertida en poemas inquietantes, que preocupan.

EN 8 MILIMETROS

A los 23 años Schroeter comenzó la realización de películas en 8 milímetros. Varios encuentros influiría en sus tentativas: Magdalena Montezuma (actriz, decoradora y amiga), Rosa Von Prauhheim, (notable cineasta berlinesa) y Carla Aulaulu (conocida actriz de R. W. Fassbinder y Wolker Koch).

Cuando aborda el cine en 16 milímetros Schroeter se limita a experimentar (doble pantalla para "Argila"; una ceremonia desprovista de todo sentido para "Neurasia"). Después rueda un largometraje de dos horas y veintidos minutos, "Eika Katappa" que será presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes. Se produce aquí un doble itinerario: el de la cámara que filma las secuencias autónomas, pero unidas entre sí por la música, utilizadas como contradicciones de las situaciones. Esta se sitúa en Heidelberg, Roma, Napoles, Munich, Berlin. Es también el recorrido de una idea, difícilmente apropiable pero que tiende a aportar una vida diferente al cine. En efecto, no hay aquí máscaras que cubran el sentido y el autor, sino una evacuación permanente en el seno del encuadre, un control del sonido sobre la imagen; en resumen, una manipulación que no deja de evocar el intento literario de Isidore Ducasse, ya que estamos muy cerca de los trabajos de finales del siglo XIX. Escuchamos óperas sin cesar y vemos en ocasiones a los personajes imitar los actos de "Tosca" y "La Traviata". Lo esencial es la fría sátira a partir de Rigoletto y reactivada por un montaje situado fuera de toda voluntad de narrar.

Físicamente la película procura un placer total. Está desviada la idea de belleza ya que las imágenes no son perfectas en el aspecto técnico, la cámara tiembla; en suma,

se trata de un cine bruto que critica la tentación de sofisticación que acechará más tarde a Schoeter.

Un año después la televisión alemana de Munich le compra una película: "Der Bomberpilot". Irónico y sarcástico, el film representa la única incursión de Schoeter en la política directa, anecdótica. Se mezclan espectáculo y economía con una malicia divertida y glacial.

En 1971 realiza "Salome" según la obra de Oscar Wilde. La película es extremadamente fiel a la obra original. Está filmada en un solo lugar, el templo de Baalbeck, la adaptación en una inventiva adaptación, condescendida dentro de la economía y el rigor. En lugar de jugar con las contradicciones, Schroeter las asume para unir las en una sola línea, crítica y fascinada. Sin caer en el excepticismo señala sin cesar los datos de la obra, deteniendo su pulso, introduciendo una canción de Catarina Valente o reemplazando el texto con una aire de ópera.

Bajo esta sabia apariencia hallamos un terrorismo de la belleza, desencadenada ésta por una perversa fascinación casi sorprendente, al cual es difícil escapar.

Poco importa que Magdalena Montezuma interprete a Herodes, que Salome se parezca a un pajarito asustado. La Salome de Schroeder funciona sobre otro terreno que el del "reconocimiento" o de la cultura. Es una reunión de cenizas unidas unas a otras para dar una mecánica perfecta y evidentemente llena de vida.

Es más completa la adaptación de Macbeth, realizada en el mismo año. Se trata de la trasposición de la ópera de Berdi en tango y pasodobles, con "travestis" irreverencias y sortilegios de feria. Como explotación de la idea de decadencia, el producto desencadenará la cólera contra el niño mimado de la televisión alemana.

Entonces Schroeter produce, sólo, la "Muerte de Maria Malibran". Es, según él, su mejor película, de un desarrollo didáctica y fascinante por todos los medios que ya se han experimentado antes, pero congelados aquí con una técnica impecable. Por primera vez da la equivalencia de una ópera al cine y sólo sobre este plano es posible leer el film. Sin embargo, si el producto sólo fuera eso no tendría mucho que ver con sus trabajos precedentes.

De hecho, la película se construye sobre dos procesos: el de la planificación, que ya era permanente y bruta en "Eika Katappa", sensible tanto sobre la estructura del conjunto (paso de un plano al otro, utilización de la música en contradicción con la imagen, insistencia en el plano fijo, escénicamente teatral con relación al movimiento, lento, descriptivo y que invierte el concepto de la contemplación tradicional del espectador) como sobre la elección de los personajes y su comportamiento: papeles de mujeres interpretados por "travestis". Candy Darling cantando "La paloma" y "Basin Street Blues", citas de Murnau y las mitologías germánicas. El segundo proceso, extremadamente sensible en "Neurasia", "Argila" y "Salome" es el de la evacuación, del distanciamiento que nace de esta voluntad de vacío en el que lo esencial de lo que se espera, tanto sobre el plano histórico, anecdótico y referencial, se presenta fuera de la pantalla, en off.

La película se reduce a proponer el espectro de lo que podría ser un bonito producto para-hollywoodiano.

Por lo tanto, la fascinación que produce "La muerte de María Malibran" nada tiene que ver con el "kitsch" o la cultura tradicional y reconocida. Se trata, por lo tanto, de una subversión. Sin embargo, como ocurre con Bene, pero distintamente, este trabajo extremadamente moderno y revolucionario sobre el lenguaje rompe con la realidad, omitiendo una articulación de este trabajo con el materialismo histórico.

FILMOGRAFIA DE SCHROETER

- 1968 - CALLAS PORTRAIT, CALLAS WALKING LUCIA, MOLA LISA, PAULA, LA MUERTE DE ISOTA, HIMMELHOCH, BURLESK, GROTESK UND PITTORESK. ANGILA. NEURASIA.
- 1969 - EIKA KATAPPA. NICARAGUA
- 1970 - DER BOMBERPILOT. ANGLIA
- 1971 - SALOME. MACBETH. HIT PARADE
- 1972 - LA MUERTE DE MARIA MALIBRAN. WILLOW SPRINGS
-

VI Semana

SOBRE LA "CINOPERA" DE
WERNER SCHROETER, UNA
NUEVA VANGUARDIA

III SEMANA INTERNACIONAL DEL CINE DE AUTOR
BENALMADENA (COSTA DEL SOL) ESPAÑA 22-28 NOVIEMBRE 1971
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO - BENALMADENA-COSTA (MALAGA)