

Phoenix (2014)

Christian Petzold

Fitxa - Ficha

Phoenix (Alemania, 2014) · 98 min
Zuzendaritza - Dirección: **Christian Petzold**
Gidoia - Guión: **Christian Petzold, Harun Farocki**
Argazkia - Fotografía: **Hans Fromm**
Musika - Música: **Stefan Will**
Muntaia - Montaje: **Bettina Böhler**
Produkzioa - Producción: **Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber**
Aktoreak - Intérpretes: **Nina Hoss (Nelly Lenz), Ronald Zehrfeld (Johnny Lenz), Nina Kunzendorf (Lene Winter), Michael Maertens (Arzt), Imogen Kogge (Elisabeth), Felix Römer (Geiger)**

Sinopsia - Sinopsis

Junio de 1945. Nelly, una superviviente de Auschwitz, regresa a su Berlín natal gravemente herida, con la cara deformada, acompañada por Lene, de la Agencia Judía y amiga suya antes de la guerra. Poco tiempo después de pasar por una traumática operación de reconstrucción facial y a pesar de las advertencias de su amiga, Nelly se empeña en buscar a su marido Johnny, el amor de su vida. Toda la familia de Nelly ha muerto en el Holocausto y Johnny está convencido de que su mujer tampoco sobrevivió. Nelly consigue encontrarle, pero Johnny no la reconoce. Solo ve a una mujer que le recuerda a su esposa. Nelly quiere descubrir a toda costa si Johnny la amó realmente y si la traicionó, por lo que acepta hacerse pasar por sí misma.

Zuzendaria - Director

Christian Petzold nació en Hilden en 1960. Después de estudiar Literatura y Teatro en la Freie Universität de Berlín, se matriculó en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín especializándose en

Dirección. A la vez, trabajó como ayudante de realización con los directores Harun Farocki y Hartmut Bitomsky. Tiene en su haber los telefilms *Pilotinnen* (1995); *Cuba Libre* (1996), Premio Förder en el Festival Max Ophüls; *Die Beischlafdiebin* (1998), Premio a la Producción en el Festival Max Ophüls; *Toter Mann* (2002), Premio Fipa en el Festival de Biarritz, y un capítulo de la serie *Dreileben - Etwas Besseres als den Tod* (2011), Premio Grimme y Premio de la Televisión Alemana; así como las películas *Die innere Sicherheit*

Filma – La película

Phoenix, 2014ko Zinemaldian aurkeztu zen (FIPRESCI saria), Christian Petzold-en azken filma da. Zuzendari honen lana ezaguna dugu gure Fas zineklubean. Bere azken lana, *Barbara* (2012), ikusteko aukera izan genuen 2014an. Alemania 1945, abeslari judutar gaztea, Nelly Lenz, kontzentrazio-esparrutik atera berria da aurpegia guztiz desitxuratuta duela. Aurpegia berregiteko ebakuntzaren ondoren senarraren bila abiatuko da. Istorio kezagarria bezain ederra da, pertsonaien berreraiketa fisiko eta animikoa bilatzen duena. Aldi berean garaiko nazien ondoko Alemaniaren berrosaketa soziala islatzen du filmak. Petzold-ek, beti bezala, diskurtso zehatza, narratiba hotza eta gordina erabiltzen ditu drama sikologiko honetan. Mundu Gerra ondoko giro latzean murgilduko den amodiozko eta traiziozko istorioa begirada pertsonalaz aurkeztuko digu.

(2001), Mejor Película en los Premios del Cine Alemán; *Wolfsburg* (2003), Premio Fipresci en el Festival de Berlín; *Gespenster* (2005), Premio de la Crítica Alemana; *Yella* (2007), Oso de Plata en el Festival de Berlín para Nina Hoss; *Jerichow* (2008), Premio de la Crítica de Cine Alemana, y *Barbara* (2012), Premio al Mejor Director en el Festival de Berlín.

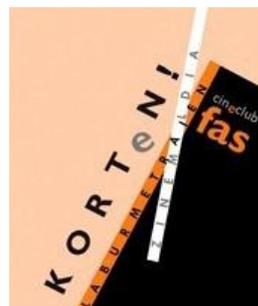
Iritzia - Opinión

Christian Petzold, Nina Hoss, Ronald Zehrfeld y Nina Kunzendorf hablan de *Phoenix*

Christian Petzold: El número dedicado a *Vértigo* de la revista "Filmkritik" incluía un artículo de Harun Farocki titulado "Mujeres cambiadas". Uno de los ejemplos que citaba era un libro de Hubert Monteilhet, *Regreso de las cenizas*, en el que está basada la película. Después, cuando conocí a Harun Farocki, hablamos largo y tendido de la novela. Nos preguntamos si una historia como la que cuenta el autor, una mezcla entre *Vértigo* y el regreso de un campo de concentración, solo podía contarse en Francia. Entonces empezamos a pensar en el cine alemán de posguerra; ¿por qué no hay comedias ni películas de género? Y surgió la idea de que el Nacionalsocialismo creó un abismo en el que volvemos a caer una y otra vez.

Años después, cuando empecé a trabajar en *Barbara* y descubrí a los amantes que interpretaban Nina Hoss y Ronald Zehrfeld, pensé que quizá sería posible contar esa historia a través de ellos dos. Nos preguntamos si sería posible contar la historia en Alemania, y en ese caso, cómo.

Nina Hoss: Cuanto más exploraba el personaje, más consciente era de los pocos testimonios de primera mano que existen del periodo de "después". Nelly sale del campo de concentración, ha sobrevivido, se ha salvado. ¿Qué significa vivir con ese trauma? ¿En qué estado se encuentra? ¿Puede hablar de su experiencia?

C/ Alameda de San Mamés, 45 - Bilbao
Tel: 944 02 93 76

Había un punto clave: Cuando conocemos al personaje, ¿en qué estado físico y mental se encuentra? En los campos se deshumanizaba a los prisioneros. Intentaban destruir todo lo que hace humano a un individuo. ¿Cómo puede alguien reconectar con lo que le definía como ser humano?

Entendí claramente que Nelly debía agarrarse a una idea fija, a la de Johnny. Si la reconoce, significa que ha vuelto a la vida. No me preocupaba el hecho de que no la reconocía, tampoco ella se reconoce frente al espejo. Los seres destrozados no se reconocen.

Christian Petzold: Hay muchas historias, escritas y filmadas, que pueden entrar en la categoría de *"Después de los campos"*. Me recuerda algo que dijo Alexander Kluge. Según él, Ulises tardó diez años en reintegrarse en la sociedad porque, después de la guerra de Troya, no podía volver directamente a la casa. Sin embargo, en 1945 nadie pasó por una odisea, simplemente porque "casa" ya no existía. En Alemania, los centros de recepción para los "desplazados" – los supervivientes de los campos – permanecieron abiertos hasta 1958. En otras palabras, durante trece años, esas personas no tuvieron un lugar donde vivir.

Ronald Zehrfeld: Creo que en los años de posguerra las cosas giraban en torno al instinto de supervivencia, al deseo de seguir vivo, que muchas veces se resumía en encontrar algo de comer. ¿En qué momento puede uno permitirse volver a reír, a divertirse, a ser consciente de sí mismo, de la vida? Johnny se forma una imagen del futuro, busca una justificación para seguir viviendo, quiere irse para no enfrentarse a sus sentimientos, a sus experiencias, y a Nelly.

Nina Kunzendorf: Todos están rotos, dañados, heridos y ausentes. Así es como vi a los protagonistas y a los demás personajes de la historia. Todos buscan una vida. Algunos quieren recuperar su vida de antes. Otros, como Lene, quieren una vida nueva. Intentan construir algo nuevo, tener una idea de futuro. Les une el hecho de que todos están dañados y han sufrido.

Christian Petzold: La película pertenece al género negro. En este género, los contrastes son nítidos. Los personajes intentan acceder al espacio intermedio, pero el mundo es blanco y negro. Los matices desaparecen. Por eso, Hans Fromm (director de fotografía) y yo decidimos que los contrastes entre luces y sombras debían ser muy definidos: ventanas sobreexpuestas y rincones de una oscuridad impenetrable en el semisótano. Por otra parte, tampoco queríamos que el ritmo narrativo se convirtiera en una especie de cadencia psicótica, carente de color, que rezumara depresión. Los ruidos exteriores, el maravilloso mundo exterior tiene mucho peso en la película. El mundo contiene la promesa de que la vida seguirá, pero los contrastes son tan vívidos que borran cualquier matiz. Un poco como si quisiéramos enlazar el género negro con el technicolor. Por eso rodamos en 35 mm, porque es más cálido, está vivo.

Nina Hoss: La película está enfocada esencialmente como una obra teatral intimista. Me gustó mucho la idea; significa que la interpretación debe ser muy precisa, así como la relación entre los dos personajes. Tenía sentido porque el semisótano donde viven es como una cámara a presión. Y las cámaras a presión aumentan y aceleran las cosas. Nelly está totalmente concentrada en Johnny, está convencida de que puede devolverle su vida anterior. Siente que solo sobrevivió por él. Se agarra a ese amor, no quiere rendirse. Pero cuando sale del semisótano, el mundo recupera su lugar. Debe despertarse. Y en ese momento, la película empieza a abrirse.

Christian Petzold: Los veinte primeros minutos de la película no están rodados desde el punto de vista de Nelly. ¿Qué punto de vista puede tener Nelly al principio? Está destruida. Su cuerpo y su cara están destruidos. Ha pasado por cosas inimaginables. Solo podemos enseñar a Nelly envuelta en vendas en una habitación. En las primeras escenas creamos una distancia entre Nelly y la gente, una distancia implícita y física. El formato CinemaScope es ideal para eso. Cuando Nelly está por fin en el piso de Lene y escucha la canción de Kurt Weill, vemos que su cara refleja sentimientos. La canción *"Habla bajo"* simboliza el amor perdido, cuyo recuerdo la mantiene viva. De pronto recupera su rostro. Es el contraplano más cortante de la película hasta el momento porque algo surge entre las dos mujeres, sentadas una frente a otra, escuchando la canción.

Christian Petzold: El cine, al contrario del teatro, se compone esencialmente de contraplanos. Dos personas están una frente a otra y ocupamos el espacio intermedio con sus expresiones, gestos y palabras. Es el espacio cinematográfico. Con Nelly y Johnny hay contraplanos en el Club Phoenix: planos cortos, la cara de él, la cara de ella, miradas que no se encuentran. Ella le mira, pero él mira más allá porque ella ya no existe. En el piso del semisótano se trata de borrar el dolor causado por la ausencia de la mirada y empiezan a mirarse. Por su expresión, Nelly le dice: "Soy yo". Pero sigue sin reconocerla y vuelve a empujarla hacia el mundo de los fantasmas.

Ronald Zehrfeld: Me encantan los momentos en que Nelly está delante de Johnny y uno piensa: *"Vale, ahora la reconocerá"*. Pero no lo hace, quizá porque no se fía de sus sentimientos o no se permite a sí mismo sentir emociones. Tiene muy claro que si quiere volver a ser el de antes, si quiere volver a tocar, debe irse de Alemania, y eso solo es posible con la ayuda de la mujer que – según él – finge ser Nelly.

cineclub FAS zinekluba

DUELA 45 URTE

HACE 45 AÑOS

1971 martxoa 1 marzo 1971

sesión 736 emanaldia

JULIE ANDREWS - MARY TYLER MOORE - CAROL CHANNING

Millie, una chica moderna (1967)

George Roy Hill

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO

Kide berri txartela / Carné nuevo socio	80 €
Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados	60 €
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas	45 €

Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º. T: 944 425 344