

La academia de las musas (2015)

José Luis Guerin

Fitxa - Ficha

La academia de las musas (España, 2015) · 92 min
Zuzendaritza - Dirección: **José Luis Guerin**
Argazkia - Fotografía: **José Luis Guerin**
Muntaia - Montaje: **José Luis Guerin**
Produktzioa - Producción: **José Luis Guerin**
Aktoreak - Intérpretes: **Raffaele Pinto, Emanuela Forgetta, Rosa Delor Muns, Mireia Iniesta**

Sinopsia - Sinopsis

Cuando regresa de dar una de sus clases, un profesor de filología es interrogado por su mujer, que desconfía del enfoque pedagógico que, a través de una "academia de las Musas" inspirada en referencias clásicas, pretende regenerar el mundo a través de la poesía. Este controvertido proyecto desata una serie de situaciones dominadas por el lenguaje y el deseo.

Zuzendaria - Director

José Luis Carrogio Guerin (Barcelona, 1960) comenzó a rodar cortometrajes con quince años, entre sus trabajos destaca *Memorias de un paisaje* (1975), *Naturaleza muerta* (1981), *Elogio de las musas* (1977) y

La dramática pubertad de Alicia (1978). En 1985 rueda su primer largometraje llamado *Los motivos de Berta*, presentada en el Fórum de Cine Joven del Festival de Berlín. Esta película obtiene el Premio de Calidad concedido por el Ministerio de Cultura, entre otros premios. En 1990 rueda *Innisfree*, documental premiado con el Premi Ciutat de Barcelona 1991, entre otros galardones. El Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales le subvenciona su tercer largometraje *Tren de sombras* (1997), en el que recuerda el mundo de las viejas películas familiares; con este largometraje obtiene varios premios como los Méliès de Oro y de Plata otorgados por la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico.

Rueda en 2001 *En construcción*, documental con el que obtiene varios premios como el Premio Nacional de Cine, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Goya a la Mejor Película documental. Durante esta época colabora con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En 2007 estrena *En la ciudad de Sylvia*, un drama, con el que obtiene el Premio al Mejor Director de

Filma - La película

"Musen akademia" fikzio poetikoa eta kontzeptuala da. Lengoaiaren tresnak azaltzen ditu, maitasuna, desioa, sexua eta literaturaren arteko zirrikituak agerian utzita. Filma, hitzak sortarazten duen gidoi arkitekturaren saiakuntza bat da. Lengoaiaren bitartez Guerinek fikziozko istorioa eraikitzen doa. Klaseak amaitzerakoan, irakaslearen proiektua zalantzan jarriko du bere emazteak, ez baitu ondo ulertzen bere senarraren asmoa. Musen akademiaren ideia, hau da, klasikoak erreferentetzat hartuta, poesiaz baliatu munduaren onbideratze konpromezua aurrera eramateko. Asmo eztabaidagarri horrek, eszena segida bat sortaraziko du hitza eta desioaren inguruan.

la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Ese año también dirige el documental en blanco y negro *Unos fotos en la ciudad de Silvia*, sobre su anterior película de ficción.

En 2010 dirige el documental *Guest*, un diario de viaje del propio realizador grabado en blanco y negro en veinte localidades distintas sobre diferentes encuentros y sucesos que tienen como trasfondo los festivales de cine. Este mismo año expone la instalación audiovisual *La dama de Corinto* en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Posteriormente participa en el proyecto *Correspondencias* en el que participa Jonas Mekas. Su último largo, *La academia de las musas* fue premiado en el Festival de Cine de Sevilla.

Elkarrizketa - Entrevista

Ayer [en el Festival de Cine de Locarno 2015] le preguntaba sobre la relevancia de saber o no distinguir ficción de no ficción. No sé si para el público queda muy claro lo que está viendo...

Pero está muy bien que no sea muy claro para el público, ¿no crees? Es decir, que no tenga esa confianza en el estatuto de la imagen, esa convicción de lo que ve, que se lo tenga que reformular. Creo que es una labor pedagógica, aparte de que beneficia una especie de movimiento, también, dentro de la película. La mutación de la propia película. Ayer salió el tema del movimiento, que es de los temas centrales del cine. Siempre digo que una de las crisis que más percibo en el cine es verdaderamente la crisis del movimiento, del saber evaluar el gusto por el movimiento. El saber mantener un movimiento importante dentro de una toma, el saber evaluar el valor, el peso, la significación, el gusto por el movimiento. El exceso de fragmentación del cine de consumo lo ha puesto en crisis... Katrine [miembro del equipo del festival que dirigía el coloquio] citó una idea que me gustó mucho: el movimiento del pensamiento. El instante en que se opera un movimiento del pensamiento de un personaje es para mí el más poderoso que puede captar la cámara de cine. Pero también está ese otro movimiento de enfrente, el que se opera en la cabeza del espectador, cómo él va transformando la película.

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

Está presente, por tanto, una idea de dialéctica en toda la película, no solo entre profesor y alumno, sino también con el público y el hecho de que estuvieras presente después de la proyección para hablar con nosotros también...

...Y esto triplicó esa ecuación, ¿no? Sí, sí es verdad que entre los personajes y mi cámara se opera una transacción: ellos me dan algo y yo les doy algo a ellos también. Ellos me vampirizan de alguna manera y quizá yo les vampirizo también a ellos. Y eso mismo es lo que sucede enfrente de la cámara. Los personajes se vampirizan entre sí. En un momento, el profesor le dice a una de sus alumnas: "eres tú que con tu mirada me has transformado". Es un profesor que vampiriza alumnas, pero que al mismo tiempo es vampirizado por alumnas también. Todos se vampirizan. Y yo formo parte de ese círculo de vampirizaciones.

¿Qué hay de ellos mismos en la película y que hay de ti en ellos?

No sabría cifrarlo en porcentajes y quizás sería impúdico determinarlo demasiado. Siempre, incluso cualquier actor bueno de cine deja algo suyo en la interpretación. La interpretación consiste en vivir situaciones ficticias dándonos una verdad tuya. Es decir, que el trabajo de un actor consiste en ir a rescatar con su propia sensibilidad, en su memoria sensorial, paralelos, equivalencias, que le posibiliten vivir esas emociones, esas tensiones, para que haya una cierta verdad. En ese sentido, el trabajo con estas personas, aunque no fueran actores, fue absolutamente de esa naturaleza. Yo intento acercarlos, ponérselo fácil. No inventarme profesiones extrañas a las suyas. En principio, el profesor es profesor, las alumnas son alumnas, la mujer del profesor es la mujer del profesor, sus nombres son sus nombres en la vida real. Pienso en aquello que es posible, que sea aproximado, para luego introducir la hipótesis de la ficción, pero acercándolo lo más posible, teniendo en común las palabras, el lenguaje. Eso les pertenece. Es decir, esa manera de decir, que es la que me cautivó y la que me llevó a filmar con ellos, vino dada por esa capacidad, por ese gusto de los diálogos, del lenguaje, que casi es difícil encontrar en el cine, incluso, en la vida. A veces te sorprenden con unas expresiones que dirías propias de los trovadores, dichas con una naturalidad y con una convicción contemporáneas.

Quienes tienen unas conversaciones más auténticas, más naturales, son el profesor y su mujer; cuando discuten entre ellos, parece que efectivamente están teniendo una discusión real.

Exacto, exacto. No es su vida, pero ese momento es verdadero porque la emoción es verdadera. Es decir, la situación en la que yo les he puesto es una ficción. Pero, en ese momento, ellos creen en lo que están diciendo. Si no se lo creen ellos, es imposible que luego se lo crea el espectador. En todo caso, es verdad que hay un plus de verismo. Comenté en la presentación aquella máxima de Hitchcock, que decía que cuanto más inverosímil sea el argumento, la historia que se cuenta, más verosímil tiene que ser la forma cinematográfica para tratarla. Creo que he llevado muy al límite esta ecuación, pues [trabajo] la idea de una academia de musas que ha de salvar el mundo a través del compromiso con la poesía, inspirando a los poetas en su movimiento tan disparatado... Sin embargo, viendo la película es creíble, porque están estas personas con su verdad frente a la cámara viviendo esas situaciones.

Parece que la película es una búsqueda a través de la palabra de conceptos como la belleza, el erotismo, la sensualidad... Para ti, para José Luis Guerin, ¿cuál es esa búsqueda a través del cine?

Es mi manera de relacionarme con el mundo. Entonces, de película en película he luchado más para pactar con el mundo y aprender de él. Es decir, que frente a la idea de cineasta que hace una película para ilustrar una tesis, yo procedo de la forma inversa: yo hago una película para descubrirme algo a mí mismo, como espectador, y a los demás espectadores. No sé adónde me va a llevar la experiencia. Tengo que hacer la película para poder saberlo. En este caso, quizás he radicalizado este principio, porque incluso no sabía si llegaría a hacer una película. Iba tanteando con la cámara, probando situaciones..., pero me concedía la libertad de guardar ese material en un cajón si no evolucionaba en forma cinematográfica.

Decías que no has prestado mucha atención al formato, a tener una calidad en la imagen, porque es una imagen sucia, hecha con una cámara pequeña... Pero sí que creo que juega en su favor, pues es una película centrada en el lenguaje, en las conversaciones, más que en la propia imagen.

Sí. Una película es un todo, es un organismo. Y a veces lo que está bien para una película es horrible en otra, no se pueden aplicar recetas. Esta película es indisoluble de la forma en que ha sido hecha y de las herramientas con las que se ha hecho. Creo que cada herramienta tiene su propia moral, tiene sus propias cualidades, posibilidades. Es inimaginable capturar este grado de intimidad con una cámara de cine más grande, con un equipo de técnicos, con iluminadores... Es imposible. No son actores. Con una cámara pequeñita, doméstica, puedes capturar momentos de intimidad, que son los que nutren esta película. Entonces, es terrible que haya cineastas relamidos que son incapaces de dar ese paso, que lo sacrifican todo a una calidad técnica, a un perfeccionismo que a mí no me importa nada.

Pablo García Conde (Cinetransit, 01/01/16)

cinclub FAS zinekluba

DUELA 45 URTE

HACE 45 AÑOS

1971 ekaina 7 junio 1971

sesión 756 emanaldia

Dos vidas / O necem jinem (1963)

Vera Chyilová

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO

Kide berri txartela / Carné nuevo socio	50 €
Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados	40 €
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**