

The Embassy, Filipa César, 2011

25.03.18

Domingo 18:30 h

LUZ OBSCURA

¿Puede la fotografía de un paisaje o de un rostro convertirse en un documento que nos hable de un sistema político? Partiendo de la conciencia de los límites inherentes a la propia imagen y hurgando en su naturaleza, Filipa César y Susana de Sousa Dias revelan las tramas históricas presentes en un álbum de fotografías coloniales de Guinea-Bissau y en imágenes de los archivos de la policía política de la dictadura portuguesa. Además de la grandeza de hacer una película a partir de fotos fijas, las dos cineastas portuguesas plantean con estos trabajos cuestiones esenciales: ¿qué es el documental? ¿Qué es la historia? ¿Qué es una imagen de archivo? ¿Qué es un preso político?

The Embassy, Filipa César, 2011, Portugal, 37 min

Luz Obscura, Susana de Sousa Dias, 2017, Portugal, 76 min

V.O Portugués - Subt. Catalán

Proyección en digital.

Duración aprox: 115 min

I.

Las películas de Filipa César tratan la relación entre la memoria, las imágenes y la historia abordando los aspectos ficticios y subjetivos del documental y las fronteras porosas del cine y de su recepción de manera, a la vez, poética y política. **The Embassy**, la película que veremos en esta sesión, surge en el ámbito de un proyecto mayor en el que la artista portuguesa ha estado trabajando desde 2011, *Luta ca caba inda*, y que está dedicado a los orígenes del cine revolucionario del movimiento de liberación africana en Guinea-Bissau ligado al activista Amílcar Cabral. De todo este proceso de investigación, una especie de laboratorio de resistencia frente a las corrientes dominantes, y de su preocupación por preservar el archivo cinematográfico de Guinea-Bissau, nacieron otros films, entre ellos el reciente *Spell Reel* (2017).

En **The Embassy**, cuyo título hace referencia a Chris Marker y a su trabajo en Guinea-Bissau, Filipa César parte de un antiguo álbum de fotos coloniales que retratan paisajes, personas, arquitectura y monumentos guineanos de los años cuarenta y cincuenta para repensar los códigos de representación del antiguo poder colonial portugués y los modos de producción de memoria. Este álbum fotográfico anónimo hecho por oficiales coloniales portugueses —un documento raro que sobrevivió a la guerra civil de Guinea-Bissau (1998/1999)— es mostrado de la mano del archivista Armando Lona, que nos cuenta la historia de su país tal como la vieron sus propios ojos. La presentación de este documento es el punto de partida de una narración crítica, llena de múltiples capas capaces de revelar la violencia de las relaciones coloniales.

II.

No es la primera vez que Susana de Sousa Dias se enfrenta a un conjunto de fotografías de prisioneros políticos extraídas del archivo de la PIDE/DGS para contar, a partir de ellas, algunas historias que están detrás de los mecanismos de represión política de la dictadura portuguesa. Ya lo hizo antes en *Natureza Morta* (2005) y en *48* (2010), pero esta vez pretende mostrar el efecto que tuvo este sistema autoritario en la intimidad de una familia. **Luz Obscura** (2017) presenta así, a través de una red invisible de memorias políticas y personales, la fractura que produjo la dictadura portuguesa en la familia del militante comunista Octávio Pato (1925-1999). «Empecé a hacer mis películas en un momento en que los presos políticos no tenían espacio de visibilidad en la sociedad portuguesa (...). Durante estos cuarenta años, la tendencia ha sido el lavado de la dictadura. (...) Además, a la idea de que la dictadura fue benevolente aparece vinculada también la idea de que el colonialismo portugués fue distinto del europeo, debido a la supuesta buena convivencia entre colonos y colonizados.

Todo esto son mitos creados durante la dictadura que todavía están presentes y, por lo tanto, profundamente enraizados en la imaginación de los portugueses. Mis películas tocan aspectos reprimidos de esta historia y memoria, y tratan de poner en primer plano los “recuerdos débiles” —una noción de Enzo Traverso— en un momento en que aún es posible trabajar con los testigos directos de esos tiempos. (...)

[El proceso de creación de **Luz Obscura** es muy complejo; para percibirlo hay que remontarse a la primera vez que Susana de Sousa Dias entró en los archivos de la policía política para hacer *Processo-Crime 141-53* (2000) y percibió la fuerza de esas imágenes. Una de ellas era la de un niño con su madre. Esta película nace del choque de ver esta imagen y de intentar descubrir quién era ese niño encarcelado, uno de los hijos de Octávio Pato.]

Para resumir un poco, puedo decir que en *48* fue fundamental confrontar al espectador con el prisionero político, con la persona que aparece en las fotografías de la policía política, y no con el exprisionero político, la persona que está hablando ahora. Por otro lado, no quería que las historias narradas hoy se refirieran al pasado, sino que se experimentaran en el presente, a medida que se expusieran. La disyunción entre imagen y sonido intenta evitar una fractura entre el pasado y el presente y nos acerca físicamente a las personas, a su experiencia. (...)

En mis películas, trato de trabajar esta copresencia de tiempos heterogéneos. Pensé mucho sobre el papel del testigo. Los aspectos formales de **Luz Obscura** nacen también de esta reflexión. Usualmente, la importancia del testigo está en la esfera discursiva, la persona en sí misma es solo un simple elemento de transmisión. Además del valor de certificación, es alguien que estuvo “allí”, lo que importa es la palabra hablada, la “narración certificada”. De hecho, más que la historia que se cuenta, es la forma en que se cuenta lo que me interesa. Por otro lado, empecé a pensar sobre el estado del cuerpo en sí mismo. Marcel Ophüls tiene una expresión que me gusta mucho, el “documento humano”. ¿Qué nos puede revelar este documento humano? Hay muchas preguntas involucradas en esta interrogación que están vinculadas con el acto de filmar. Encontré aquí una contradicción esencial, que también me pedía que pensara: ¿qué hacer cuando el método de capturar el testimonio incluye sus propias limitaciones? (...)

Entrevista a Susana de Sousa Dias.
Victor Zan, en *Débordements*.

Próxima proyección:

29.03.18

Jueves 19:30h

EN LA CALLE