

Ciclo de Cine 2012 | La naturaleza de Europa

Ciclo organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet y el Istituto Italiano di Cultura. Todos los miércoles a partir del 22 de agosto hasta el 26 de septiembre en el Salón Benedetto Croce del Istituto Italiano di Cultura - Marcelo T. de Alvear 1119 - CABA.

Programación

Miércoles 22 de Agosto a las 19.00 hs.

Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau

Francia (1990) 137 minutos.

Basada en la novela de Edmond Rostand, *Cyrano de Bergerac*, 1897.

Cyrano de Bergerac ha sido un personaje histórico y es una inmortal criatura literaria que encarna la entrega absoluta del amor. Hombre y poeta francés del siglo XVII, su autenticidad como ser humano se sostiene en el rigor del racionalismo cartesiano que ilumina sus pensamientos y su conducta. El amoroso triángulo de los protagonistas del cautivante enredo, que se transmite del teatro al cine, muestra la complejidad del amor en una época donde naturaleza y cultura parecen oponerse en un irreconciliable dualismo entre pasión y deber. La aventura de los personajes recorre sus vidas enteras, con escenarios y estados de ánimo múltiples y diferentes; la narración es resultado del virtuosismo del autor y espejo del talento del prodigioso Cyrano. Un leit motiv es la luna, expresión de la naturaleza que fascina a nuestro héroe. Acerca de la luna había escrito en una de sus obras; con la fantasía de un viaje lunar entretiene al hombre que quiere impedir el triunfo del amor; hacia la luna siente que se va acercando en el momento extremo de su vida.

Miércoles 29 de agosto a las 19.00 hs.

Smila: misterio en la nieve de Bille August

Dinamarca (1997) 121 minutos.

Basada en la novela de Peter Høeg, *La señorita Smila y su especial percepción de la nieve*, 1994.

"Una de las cosas que se aprenden de la nieve es de qué modo las grandes fuerzas y catástrofes siempre están presentes a escala reducida en la vida cotidiana". Para el personaje de Smila, una joven científica groenlandesa que vive en Copenhague, la naturaleza de su tierra natal es parte integrante de su identidad. En la riquísima vida interior que guía todas sus vicisitudes, difíciles elecciones y valientes decisiones, el clima y las condiciones atmosféricas de la misteriosa región de hielos donde ella nació constituyen el eje psicológico y social de sus pensamientos y conductas; a través de la historia de Smila, el público tiene acceso a la cultura esquimal, fascinante y sofisticada, sorprendentemente capaz de respuestas profundas a los grandes interrogantes de nuestro tiempo. El cautivante enredo, una suerte de policial psicológico, aborda con solvencia cuestiones políticas y ecológicas

estrictamente relacionadas con los inquietantes desafíos de la globalización, como las relaciones de poder entre regiones del mundo, la ética de la ciencia y el uso responsable de los recursos naturales. Al mismo tiempo, Smila es una mujer cuya educación sentimental sufre los sobresaltos que las almas sensibles, en este tiempo y en cualquier otro, tienen que superar al aceptar el desafío de querer vivir una condición humana en plenitud y con dignidad.

Miércoles 5 de septiembre a las 19.00 hs.

Kaos de Paolo y Vittorio Taviani

Italia (1984) 188 minutos.

Adaptación de cuatro cuentos de Luigi Pirandello, *Novelle per un anno*, 1922-1937.

Los cuentos: *El otro hijo*, *Mal de luna*, *La vasija rota* y *Réquiem*.

Los hermanos Taviani dan vida en la pantalla a la representación de Sicilia concebida por un gran escritor y dramaturgo, Luigi Pirandello, quien se autoproclamó hijo de su tierra también como artista. Ya que la tierra, los colores y los hombres de pocas palabras de la isla son el principal objeto de la narración, las imágenes reconstruyen, en diferentes episodios, un mundo ancestral, fuera del tiempo y de la historia, donde rigen normas primarias e inquebrantables. La estética cinematográfica interpreta fielmente la dimensión mítica de los relatos pirandellianos: tanto las referencias al mundo griego (en el lenguaje, en la arqueología, en el dramatismo de las situaciones) como los elementos barrocos (en los soberbios y enigmáticos escenarios, en los contrastes de luz y sombra, en la arrogancia del ejercicio del poder sin piedad) carecen de toda dimensión histórica y configuran una verdad estática, cuyos inicios parecen perderse en la noche de los tiempos. Por esta razón, en todo momento de las historias narradas la realidad tiene rasgos de eternidad, con su ritmo cíclico, sus códigos inmutables, su paisaje inmóvil y su desesperada belleza.

Miércoles 12 de Septiembre a las 19.00 hs.

El Paciente Ingles de Anthony Minghella

Estados Unidos - Reino Unido (1996) 166 minutos.

Basada en la novela de Michael Ondaatje, *El paciente inglés*, 1992.

El último tramo de vida, compartido por el misterioso "paciente inglés" con una pequeña comunidad multicultural de sobrevivientes, transcurre en el núcleo más refinado del continente europeo, en una villa rodeada por el dulce y generoso paisaje de la Toscana. La guerra llega casi a su fin y no deja de ultrajar la naturaleza con sus amenazas, sus devastaciones y sus insoportables ruidos; al principio, en 1939, la misma guerra había agredido y transformado el anterior escenario de las vicisitudes del protagonista: el desierto de África del Norte, el "mar de arena" con su belleza aparentemente inviolable, sus senderos invisibles y grutas secretas. Allí, en la periferia sin límites, el hombre europeo, encarnado en un aristocrático grupo de exploradores, parecía poder realizar su sueño eterno de omnipotencia y libertad. El accidente de avión, verdadera caída de Ícaro, transforma a un hombre audaz y experto, que había llegado a conocer el nombre de todos los vientos africanos, en un cuerpo quemado y martirizado, "un santo" para la piadosa mujer que lo cuida. La historia del entrañable personaje sin nombre puede ser leída como una metáfora de Occidente: amante, cómplice y destructor de su hábitat y, por lo tanto, de su misma existencia.

Miércoles 19 de Septiembre a las 20.00 hs.**La Lengua de las Mariposas de José Luis Cuerda**

España (1999) 99 minutos.

Basada en tres relatos del libro de Manuel Rivas, *¿Qué me quieres, amor?*, 1996.

Los cuentos: *La lengua de las mariposas*, *Un saxo en la niebla* y *Carmiña*.

En las páginas de Manuel Rivas, la naturaleza es el trasfondo de la vida de una comunidad rural donde, como sucede en la historia de Carmiña, la fuerza de la matriz primitiva subyace a toda acción cotidiana. Esa misma naturaleza se convierte en un iluminante objeto de estudio gracias a la mediación amorosa de un maestro de escuela, guía de sus alumnos en observaciones empíricas fuera del aula para que los conocimientos de ciencias naturales les permitan "ver de verdad" al mundo. Pardo es un niño que, como muchos, la violencia de la historia obliga a crecer de golpe. Para él, el trauma de la guerra civil se configura como pérdida absoluta: del maestro, del saber y del contacto inteligente con el entorno natural. En la España franquista, rural y pobre, las palabras del maestro asumen el poder de aquel microscopio que está tardando en llegar para "los de la Instrucción Pública". Se trata del acercamiento a un saber profundo que, sin embargo, suena amenazante y extraño cuando el clima social y político se hace persecutorio. El exótico nombre de un pájaro australiano representa el peligro que la comunidad debe alejar, a ciegas y en desmedro de la curiosidad científica: el "tilonorrinco" es la posibilidad de vida, denegada por la trágica decisión de reprimir la libertad.

Miércoles 26 de Septiembre a las 19.00 hs.**La Terra Trema de Luchino Visconti**

Italia (1948) 152 minutos.

Basada en la novela de Giovanni Verga, *I Malavoglia*, 1881.

En una de las propuestas más rigurosas del cine neorrealista italiano, Visconti aplica con audacia, disciplina y enorme sensibilidad la enseñanza enunciada a fines del siglo XIX por el escritor siciliano G. Verga, padre del Verismo: "La obra de arte parecerá haberse hecho por si misma". El compromiso ético de ser fiel a la verdad, de no embellecerla ni modificarla en función del arte es el reto aceptado por los autores italianos que a partir de los años `40 quisieron mostrar al mundo la realidad del país. El relato de *La terra trema*, con la completa ausencia de voz narradora, sin la posibilidad de un demiurgo conciente y organizador, ofrece al público un mundo auténtico, cargado de problemáticas intactas, in primis la comunicación lingüística en dialecto. La dificultad de fruición de la obra no obstaculiza el disfrute, ni la emoción y la participación, que se suscitan libre e instintivamente. Una comunidad de pescadores sicilianos vive al compás de los ciclos naturales de la vida del mar: nace, muere, prospera y sufre según las leyes inexorables y misteriosas de la naturaleza de Sicilia. El paisaje, las luces, las condiciones climáticas, la expresividad de los personajes son propios de esta región postergada por el proceso de unificación nacional; aquí, en un escenario intencionalmente doloroso, las vicisitudes humanas denuncian cuestiones político-sociales irresueltas.

Reseña

LA NATURALEZA DE EUROPA

Durante los meses de agosto y septiembre de 2012, en el marco de su programa *A Door to Europe*, auspiciado por la Unión Europea, el Centro de Excelencia Jean Monnet con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires realizó por tercera vez consecutiva su Ciclo de Cine europeo "La naturaleza de Europa". El mismo tuvo lugar en el Salón Benedetto Croce del Istituto Italiano di Cultura.

La curaduría estuvo a cargo de Lorenza Sebesta, directora del Centro de Excelencia Jean Monnet y de Yael Poggi, responsable de la Biblioteca de UniBo-BA y coordinadora de los ciclos de cine desde su nacimiento. La selección de las películas estuvo inspirada en obras de la literatura europea que fueron plasmadas en el cine. La propuesta, fue entonces, un recorrido cinematográfico y a la vez literario para descubrir los papeles que la naturaleza ha jugado a lo largo de los siglos en la identidad europea. Luciana Zollo, docente y especialista en literatura italiana y lenguas clásicas, fue invitada para el análisis y comentario crítico de las obras; la presentación de cada película ha sido acompañada por una lectura de párrafos significativos del correspondiente texto literario.

El ciclo inició el miércoles 22 de agosto con las palabras de bienvenida de la directora del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, María Mazza y Lorenza Sebesta. En la primera jornada se proyectó *Cyrano de Bergerac* (1990) dirigida por Jean-Paul Rappeneau y basada en la obra teatral de Edmond Rostand. La profesora Zollo, resaltó el modo en que, en la Europa del final del siglo XIX, la naturaleza y la cultura parecen oponerse en un irreconciliable dualismo entre pasión y razón.

Al finalizar la proyección *Nicolas Sardonay*, de Bodegas Cecchin Viticultores, ofreció una cata de vinos orgánicos de la bodega, la que propició un clima familiar entre el público presente. Con esta modalidad y con el mismo espíritu, que se mantuvo a lo largo de los seis encuentros, la misma bodega auspició el entero ciclo.

La reseña prosiguió el miércoles 29 de agosto. Esta vez con *Smila: un misterio en la nieve* (1997) un policial danés dirigido por Billie August y basado en la novela de Peter Høeg, *La señorita Smila y su especial percepción de la nieve*. En su introducción, Zollo eligió leer la formidable descripción que el autor realiza de la nieve y en ella entrever el íntimo vínculo de la protagonista con la naturaleza de su lugar de origen.

El miércoles 5 de septiembre fue el turno de los hermanos Taviani con su emblemática película *Kaos* (1984), basada en los cuentos de Luigi Pirandello. Una jornada representativa de la consolidación de la audiencia que participó de estos encuentros.

El ciclo continuó el miércoles 12 de septiembre con la película *El paciente inglés* (1996) de Anthony Minghella, basada en la novela homónima de Michael Ondaatje y ganadora del Oscar a la mejor película en 1997. En esta ocasión, la profesora Zollo, con el intento de mostrar el complejo talento poético, científico e histórico-erudito del misterioso paciente inglés propuso una lectura de los nombres de los vientos que soplan en el desierto africano.

El ciclo terminó con dos película elegidas para rescatar elementos opuestos de la naturaleza europea. En la primera, que se presentó el miércoles 19 de septiembre, *La lengua de las mariposas* (1999) de José Luis Cuerda (basada en los cuentos de Manuel Rivas), la naturaleza acompaña el tránsito de la infancia hacia la dolorosa edad adulta del protagonista. En la segunda, que se proyectó el miércoles 10 de junio, *La terra trema* (1948) de Luchino Visconti, considerada una joya del neorrealismo italiano y basada en la célebre novela de Giovanni Verga, *I Malavoglia*, el lado trágico de la naturaleza acompaña el desarrollo vivencial de una familia siciliana.

La directora del centro Jean Monnet, cerró el ciclo haciendo mención de la importancia de las imágenes (así como de la música y de la lectura en voz alta) como medio de difusión popular de la cultura, topos que se difundió en la Europa del siglo XVII y que sigue siendo un vehículo de sociabilidad y encuentro.

Buenos Aires, Octubre, 2012