Esta sesión proyecta una "memoria de Berlín" partiendo del poético film con que Filipa César evoca el sueño comunista de la conquista del cosmos, hacia la memoria y el archivo de la Alemania del Este – en la lírica compilación que Narkevicius, en su nuevo film, hace de los filmes propagandísticos de la RDA- para llegar al registro documental y directo de la caída del muro en las piezas de Jonas Mekas y Chris Marker, y la autobiografía ensayística de John Burgan.

Allee der Kosmonauten, Filipa César. 2007, vídeo, 8 min.

Into the Unknown, Deimantas Narkevicius. 2009, vídeo, 19 min.

Destruction of the Berlin Wall, Jonas Mekas. USA, vídeo, 3 min.

Berlin Ballade 1990, Chris Marker. 1990, vídeo, 20 min.

New Rummelsburg, Sergio Belinchón. 2004, vídeo, 1 min.

Memory of Berlin, John Burgan. 1998, vídeo, 73 min.

Memory of Berlin

Allee der Kosmonauten

Allee der Kosmonauten es un *travelling* en una sola toma —en 16 mm pasado a DVD— rodado en un pasaje peatonal en Allee der Kosmonauten, Berlin-Marzahn. La avenida, que toma el nombre de Sigmund Jähn y Waleri Fjodorowitsch Bykowski, cuyo viaje al espacio se suponía que iba a reforzar lazos entre Alemania Oriental y la Unión Soviética, es un hito de lo que fue el Berlín del Este. Rodado con el apoyo técnico de una grúa y una cámara fija, el vídeo presenta la visión, con cámara subjetiva, de un paseo por Allee der Kosmonauten, comenzando con normalidad desde el nivel del ojo humano y liberándose progresivamente de la gravedad hasta ascender a ocho metros por encima del suelo, como en un soñar despierto habitado por el fantasma del cosmos comunista, una de las glorias trágicas de la era mecánica.

Catálogo de Distrito IV

Into the Unknown

Durante el último año, el artista ha explorado la colección del BFI, concentrándose particularmente en el cine documental de Europa Central y del Este para crear *Into the Unknown*, una película editada a partir de imágenes encontradas, con intención política, originalmente realizadas para promover el estilo de vida socialista. El material seleccionado retrata la vida cotidiana de los ciudadanos de Berlín Este durante el periodo de la RDA, mientras que la nueva película expone el lugar del individuo en estrictos sistemas sociales. Con la realización de un montaje a partir de diferentes fragmentos de películas existentes y mezclando el sonido, la intención del artista es devolver un cierto peso existencial a las representaciones cinematográficas de las figuras socialistas arquetípicas. Los viejos trabajadores, los jóvenes estudiantes, los doctores preocupados y las enfermeras son sólo frágiles seres humanos, vulnerables al paso del tiempo. El mismo paso del tiempo que acabó con el sistema político en el que vivían dos décadas atrás. Algunas de las personas retratadas siguen vivas hoy en día y, sin embargo, el canon social y visual que representan sólo sobrevive en las películas producidas por la DEFA (la Sociedad Cinematográfica de la RDA). Into the Unknown nos permite reflexionar sobre un modo efímero de hacer imágenes que ha desaparecido como tal, pero que nos preguntamos si afecta sólo a los sistemas de socialismo de estado.

Catálogo de E-flux (www.e-flux.com)

Berlin 1990

Berlin 1990 recorre las calles y el paisaje político de la recientemente reunificada ciudad. En el tumultuoso ambiente de 1990, vemos a los berlineses atravesar los checkpoints controlados por los soldados, cruzarse con vendedores callejeros que venden salchichas y piezas «auténticas» del Muro y contemplar los resultados de las elecciones para una «nueva» Alemania.
Catálogo de Electronic Arts Remix
El ensayismo de Marker ha adoptado gran variedad de formas, testimonio tanto de una política de los humores como de variaciones moduladas según los temas (países, retratos, problemas…), los promotores y el régimen del trabajo (intervenciones en caliente, proyectos de largo aliento). Se podría trazar el plano de todas esas formas hasta no ver nada, de espesa y enrevesada que sería la trama. Pero hay algo seguro: la subjetividad que ahí se expresa con fuerza y desenvoltura no depende únicamente del poder, ejercido por Marker sin rubor, de decir «yo». Surge de una capacidad más general: la de poner en guardia al espectador respecto a lo que ve, a través de lo que oye. La fórmula de Marker es el intercambio, el que da la conversación y la correspondencia con sus formas predilectas. Pero como no cree en la comunicación bajo la cual la época agoniza, Marker sabe perfectamente que el único intercambio posible es el de una interpelación, basada en el modo en el que quien nos habla nos sitúa, en relación con aquello que nos muestra, en lo que dice. Ése no es sólo un problema de cine o televisión, que no se limita exclusivamente al tipo de ensayo que, tal y como Marker lo utiliza, favorece esta profusión de la interpelación. Es un problema de escritura y de enunciación, tanto en sentido amplio como en sentido estricto.
Raymond Bellour, *Le livre, aller; retour*, traducido en: *Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta*, Ediciones de la Mirada, 2000.

Jonas Mekas y los noticiarios

«[...] y ahora quiero contarles lo que me inquieta. Es lo siguiente: hay tantas cosas ocurriendo a nuestro alrededor, desde los guetos de Los Ángeles hasta los turbios extramuros de Chicago, a lo largo del país, en Vietnam, hasta en nuestra propia ciudad; cosas pequeñas y cosas importantes, cosas desagradables, como los ojos devorados por la polución, saltando de sus órbitas y rodando por el arroyo; cosas como los soldados muriendo como moscas con la sonrisa en los labios, felices y en la gloria. Cosas como éstas. ¡Y no vemos nada en nuestras películas! Y no me refiero a nuestros poetas: nuestros poetas cinematográficos han hecho los más bellos poemas del mundo. Estoy hablando de los noticiarios, de los documentales y de los comentarios de la vida real [...] ¿Por qué debemos dejar todo el reportaje a la prensa y a la televisión? Son buena gente, pero están interesados en ganarse la vida, en el dinero, en muchas cosas buenas, pero no en ver las cosas. Sabemos que no podemos ver las cosas como son, pero al menos podemos acercarnos a ellas de manera que lleguemos a sentir el calor de su presencia o el frío de la muerte. ¡Inundemos la Cinémathèque con noticiarios, noticiarios caseros, no los noticiarios de los hermanos Pathé ni los reportajes de Walter Cronkite!»
Jonas Mekas, 21 de abril de 1966

Memory of Berlin

Creo que ha llegado el momento de que el cine de la primera persona sea considerado como un género en sí mismo, y de que los historiadores se pregunten por qué le ha costado tanto tiempo al cine ponerse al día, dado que ya existía desde los orígenes de la literatura. No me arriesgo en absoluto prediciendo que *Memory of Berlin* será considerada como un hito en el camino del cine-ensayo.
Chris Marker, *10 Jahre Villa Aurora*
Memory of Berlin, de John Burgan, sigue el viaje del director inglés a la ciudad alemana que había visitado de pequeño con su familia adoptiva, en plena guerra fría. Ya entonces sintió que las divisiones de Berlín reflejaban su historia personal, que sólo entendía a medias. Cuando cayó el Muro, regresó a la ciudad y empezó a buscar desde la distancia a sus padres biológicos en Londres y Australia. Su emotiva película es una meditación poética sobre una ciudad que sigue profundamente dividida en el tiempo y en su psicología, así como sobre la sensación de un hijo adoptivo de estar embrujado por una historia alternativa.
Leslie Camhi (*www.villagevoice.com*)
Un viaje cinematográfico completamente fascinante que opera a través de una multiplicidad de capas y niveles de tiempo… el complejo puzle se mantiene unido gracias a un preciso comentario que por su singular claridad poética puede compararse a *Sans Soleil*, de Chris Marker. *Memory of Berlin* es un logrado esfuerzo, no tanto de salvaguardar una memoria particular, sino de hacer visible el proceso del recuerdo.
Frankfurter Rundschau

Programadores: Gonzalo de Lucas y Nuria Esquerra