

Conversación con Gustav Deutsch

Gustav Deutsch: El foco del capítulo 13 de *Film Ist* es uno de los primeros y primordiales temas del cine: la confrontación entre sexos. Para este nuevo trabajo, he vuelto a mi colección de citas: el título será *Film Ist, a girl and a gun*, en referencia a la cita de D.W.Griffith que Godard retomó en uno de sus films. La frase, “All you need to make a film is a girl and a gun” [Todo lo que se necesita para hacer un film es una chica y una pistola] despierta muchas cuestiones en mi cabeza: qué quería decir exactamente Griffith? Las dos palabras son una combinación extraña, pero implican muchas cosas sobre la confrontación entre sexos. Por descontado, hay una respuesta apropiada de las feministas, según la cual “Todo lo que se necesita para detener a un sexista es una chica con una pistola”.

Hanna y yo fuimos dos semanas a Bloomington, en diciembre de 2007. Nos dejaron ver la colección de DVD y seleccionamos unos cuarenta títulos, que se podían ver en las mesas de montaje. La colección está en un estado terrible: nadie se ha ocupado de las películas desde que los adquirió y los donó la Kinsey. [...]

Todos los films son mudos. Por descontado, no tengo ni idea de cómo se proyectaban realmente esos films. No me puedo imaginar a cinco personas sentadas delante de una pantalla mirando una película porno en silencio. Puedo imaginarme a un hombre mirándolas, pero no a cinco. Supongo que las películas estaban acompañadas con música. Para mí era demasiado caro hacer copias de las películas que quería utilizar, especialmente a causa del mal estado de las copias, y por eso decidí enviar un operador de cámara desde Viena, que filmó veintidós films en HD.

Nuestra experiencia después de estar tres días viendo las películas es que estos films parecían objetos producidos en una cinta transportadora. A veces el sexo es desagradable porque tienes la impresión que nadie está disfrutando. Pero tengo que admitir que, para Hanna y para mí, después de estar mirando películas porno al largo de dos semanas, ocho horas al día, había alguna secuencia que nos provocaba. Después de todo este tiempo viéndolas puedes pensar que eso no puede suceder, pero sorprendentemente pasa, como producto de algún pequeño movimiento o de algo muy difícil de definir. [...]

Scott MacDonald: ¿Querías añadir alguna cosa a propósito de alguno de tus films?

Gustav Deutsch: Creo que fue Renoir quien dijo una vez: “Si pudiera explicar mis films en detalle, sería escritor”. De ninguno de mis films soy capaz de dar una explicación precisa sobre por qué he escogido unos planos en particular o por qué he combinado unas escenas y qué significado hay detrás de estas combinaciones. Incluso cuando creo que sí lo sé, no estoy seguro de que lo tenga que decir, porque decirlo podría ocultar otras posibles interpretaciones.

Scott MacDonald, *A Conversation with Gustav Deutsch (part 2)*, en: *Gustav Deutsch*, Österreichisches Filmmuseum, 2009.

Conditio humana, por Michael Loebenstein

A girl and a gun explica la historia del hombre y la mujer en cinco capítulos –*Genesis* (Génesis), *Paradeisos* (Paraíso), *Eros* (Amor), *Thanatos* (Muerte) y *Symposion* (Banquete)- como una serie de violentas separaciones y no menos violentos apareamientos, a través de la creación del cosmos, desde el caos hasta el establecimiento del matrimonio moderno. Los papeles de Gaia, Uranos, Eros, Thanatos y los Cíclopes se distribuyen en varias constelaciones. Los conflictos, que surgen de dividir la totalidad original, motivan hechos vigorosos (la copulación, la danza, la lucha o el nacimiento de los cuerpos), una destrucción orgiástica (explosiones, incendios, asesinatos, homicidios involuntarios) y una mecánica fetichista, que Deutsch (en sentido similar a Freud) identifica con las modernas manifestaciones de Thanatos. [...]

El cineasta vuelve a escoger a sus protagonistas de un vasto repertorio de films de archivo. Como los actores en las tragedias antiguas, algunos de estos “caracteres prestados” llevan máscaras (los asistentes a un carnaval, los protagonistas de un pequeño film porno, los soldados ingleses que llevan máscaras de gas en un noticiario) y desarrollan sus roles de acuerdo con la Poética y la Retórica de Aristóteles: a través de la acción (la conducta), en vez de la narración.

Si podemos interpretar los capítulos previos de *Film ist* como una poética investigación de la desconstrucción de los sistemas científicos de clasificación, primordialmente taxonómicos (como proceso de sistematización y clasificación), entonces *Film ist* utiliza la poesía tanto como método como *objeto* de su investigación. Toda aspiración humana –y esto incluye el cine según Deutsch- ha sido dirigida a constituir mitos a partir de la génesis del cosmos. Así, la Madre Tierra es creada desde el caos por planos de archivos descoloridos en rojo. Soldados con máscaras de gas representan a los Cíclopes de un solo ojo; mujeres con velo bailan en el Edison Back Maria Studio con mujeres desnudas del nazi *Bund Deutscher Mädchen* haciendo gimnasia en las dunas del Mar del Norte.

[...] Aquí la poesía se entiende como un proceso en el cual los incidentes se convierten en casos, y las coincidencias en destinos por la vía de crear una estructura. El proceso de montaje de Deutsch produce los gestos y las interconexiones narrativas de los materiales originales en una forma más enfocada y penetrante a través del montaje paralelo o el match cut (unión de los planos por similitud o contraste). La imagen de una *conditio humana* natural es creada en la mesa de montaje.

Michael Loebenstein, *Conditio humana*, en: *Gustav Deutsch*, Österreichisches Filmmuseum, 2009.

Programadores: Gonzalo de Lucas y Núria Esquerra