

En colaboración con:

CONSEJERÍA DE CULTURA
Centro Andaluz de la Imagen
Filmoteca de Andalucía

Casa Árabe

البيت العربي

presenta

MIRADAS

PANORAMA DE CINE DOCUMENTAL ÁRABE CONTEMPORÁNEO IV:

ESPACIOS DE ORIENTE MEDIO

ciclo comisariado por Basel Ramsis

نظرة

cine
de Casa Árabe

21 septiembre/26 octubre 2011

Filmoteca de Andalucía
c/Profesor Sainz Cantero, 6
18002 Granada.

www.casaarabe.es

Panorama de cine documental árabe contemporáneo IV:

ESPACIOS DE ORIENTE MEDIO

Ciclo comisariado por Basel Ramsis

Si a un público europeo se le mencionara el nombre del director Costa Gavras, las primeras referencias que seguramente le vendrían a la memoria serían sus películas más conocidas, *Z* (1969), *Amén* (2002) o incluso *Desaparecido* (1982). Pero si ese público fuera árabe y conociera el trabajo de este director, probablemente su primera referencia sería *Hanna K* (1983), no sólo por tratarse de una película que nos habla del conflicto árabe-israelí, o porque su argumento gire en torno al permanente intento, siempre fallido, de un palestino por regresar a su tierra, sino también por ser el conocido Muhammad Bakry el actor que interpretó el papel de ese palestino.

En *Hanna K*, Muhammad Bakry da vida, en una de sus primeras apariciones cinematográficas, al personaje de Selim, el silencioso, cuyo único objetivo es regresar a su tierra y conseguir estar “dentro” (en referencia al territorio que ha constituido el Estado de Israel desde 1948).

Casi treinta años después de haber protagonizado esta película, Muhammad Bakry parece seguir representando este papel tanto en el cine como en la vida real. Sus papeles en decenas de películas, tras convertirse en uno de los actores árabes más importantes de las últimas tres décadas, han mantenido siempre esa misma sensibilidad y sentido de estrecha vinculación a la tierra palestina. En 2002 Bakry toma un camino nuevo en su carrera cinematográfica como director de documentales. Con *Jenin Jenin* (2002) documenta la invasión de ese campo de refugiados palestinos en Cisjordania por parte del ejército israelí durante la segunda *Intifada*, convirtiendo el espacio/campo en el protagonista principal de la película. Tres años después presentó su segundo documental, *Desde que te fuiste* (2005), donde la tumba de Emil Habibi, escritor, líder político de Nazaret y padre espiritual del director, se convierte en el espacio elegido por Bakry para dirigirse tanto al espectador como a su amigo fallecido. El director narra sus memorias y sobre todo sus vivencias más actuales relacionadas con el acoso mediático y judicial sufrido tras la realización del documental *Jenin, Jenin*.

En esta edición de *Panorama de cine documental árabe contemporáneo* se presenta su último documental, *Zahra* (2009), en el que sigue la misma línea que trazó cuando empezó trabajando con el director Costa Gavras: la tierra, los intentos de Bakry por seguir cerca de ella, del pueblo y el regreso constante al pasado. Zahra es el nombre de la tía del director, mujer que ha desempeñado el papel de madre en la vida de Bakry y matriarca real de esta gran familia. A través de la narración de la historia de Zahra, Bakry dibuja, una vez más, un retrato sobre aquellos que le enseñaron a ser como es: fiel y cercano a su espacio, al que no abandona pese a las dificultades. En la primera película se trataba de Emil Habibi y en ésta conocemos a su tía, Zahra. En ambos trabajos, los personajes forman parte integrante del espacio y se presenta al espectador la relación que existe entre ellos y estos escenarios. Es curioso que después de visionar la película *Zahra* se llegue a confundir y a olvidar el nombre del pueblo - Al Baena - creyendo que éste se llama Zahra, como la tía a quien hemos visto y escuchado a lo largo de sesenta minutos.

En una línea próxima a la de Bakry trabaja el director, y también actor, palestino-jordano Mahmoud al-Massad, en su película

Reciclaje (2007). Mahmoud al-Massad se centra en un espacio determinado, Al-Zarqa, una pequeña ciudad jordana que originalmente fue un campo de refugiados y que tras la guerra de Iraq de 2003 se hizo mundialmente conocida por ser el lugar de origen del desaparecido líder de Al Qaeda en Iraq, Abu Musab al-Zarqawi. Sin embargo, el tema principal que al-Massad trata, con un ritmo muy particular y pausado, es el día a día de un familiar suyo y de varias personas oriundas de esa ciudad que conocieron a al-Zarqawi. En esta película su director reflexiona sobre el efecto que tiene el espacio/lugar en el pasado, presente y futuro de un personaje en concreto, y cómo este espacio, con todo el significado que acarrea, marca a sus personajes y sus destinos.

Al-Zarqa es el espacio elegido por el personaje Ali al-Azzam para volver y reconstruir su vida, vinculada a un pasado transcurrido en el Afganistán de la etapa anterior a los talibanes. Mahmoud al-Massad relata, a lo largo de un extenso período de tiempo y con mucha paciencia, la vida de éste personaje que poco a poco se irá convirtiendo en un infierno. Es entonces cuando surge la posibilidad de marcharse a Estados Unidos, cerrando la película ante esa puerta que parece que se está abriendo.

El director de este documental ha podido trabajar de manera muy sensata sobre la relación entre el espacio y el personaje, de la misma manera que hizo en su película anterior *Hassan el astuto* (2002), presentada en la primera edición del Panorama de cine documental árabe contemporáneo, celebrada en 2007. Hassan, aquel inmigrante marroquí, se convierte ahora en Ali al-Azzam y Holanda pasa a ser Al-Zarqa, ciudad natal del director de *Reciclaje*.

El espacio y su memoria como únicos protagonistas

En la película *Vecinos* (2009) de Tahani Rached, no hay individuos que se conviertan en protagonistas del documental. La directora egipcia, a quien el público español conoce por la participación de su película *Estas chicas* (2006) en diferentes festivales y certámenes celebrados en España, transforma un barrio céntrico de la ciudad de El Cairo en un personaje único y protagonista. Se trata de “Garden City”, el barrio de la antigua aristocracia egipcia y de las embajadas, un territorio pequeño que ha jugado un papel importante en la esfera política y económica de la historia del Egipto moderno.

Tahani Rached escribe un cuento basado en la historia de este barrio a través de los testimonios de muchos de sus vecinos y sirviéndose del material de archivo así como de secuencias grabadas en las calles y dentro de la embajada estadounidense. Nos muestra cómo ha cambiado y cómo es el presente del barrio tras la ubicación de dos embajadas tan importantes como la de Estados Unidos y la de Reino Unido, cuya presencia sin duda ha alterado la vida de la zona en los últimos años (debido al cierre de calles y negocios por motivos de seguridad).

Ésta podría ser una primera lectura de la película, pero si alguien retrocede trece años hasta dar con otra película de Tahani

Rached, *Cuatro mujeres de Egipto* (1997), encontrará mucho más en el trabajo de esta directora. Contemplados ambos trabajos de manera conjunta revelan un afán de investigación e interpretación personal de la historia contemporánea de Egipto desde la revolución de Nasser en 1952. En *Cuatro mujeres de Egipto* el espacio también jugaba un papel importante, aunque no tan evidente como en *Vecinos*. En aquella ocasión el espacio lo constituía la zona que rodeaba la cárcel de mujeres, así como los hogares y los lugares de encuentro de estas cuatro amigas. Sin embargo, en *Vecinos* el espacio es el protagonista absoluto. En la secuencia final se ve claramente el efecto que producen en la vida de las personas los cambios realizados en este espacio. El escritor e intelectual Mahmud Amin al-Alem nos muestra el barrio desde su ventana mientras advierte a la cámara: “no asomes demasiado la cabeza porque allí está la embajada estadounidense y te pueden disparar”.

La historia política toma un camino distinto en la película de Mohamed Soueid *Mi corazón solo latió por ella* (2008). Se trata de una película impregnada de un gran sentido del humor, pero de un tipo de humor que puede causar dolor y provocar un sentimiento de pérdida si se ha estado vinculado, al igual que sus personajes, a alguno de los espacios que el director transforma prácticamente en uno: Beirut, Hanói, el sur del Líbano y Dubái. Esta vinculación tan sentimental con el espacio otorga significado a la frase con la que comienza su película: “Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón”.

Hatem Hatem, el personaje sobre el que se habla constantemente en la película y al que nunca vemos, puede ser un personaje imaginario o puede ser un personaje creado a partir de piezas de otros personajes, entre ellos del propio director, cuyas películas anteriores son, en cierto modo, autobiográficas. Hatem Hatem cambia de nombre cuando participa en la lucha palestina en los años 70 haciéndose llamar “Abu Hassan Hanoí”. Él no visitó nunca Vietnam, pero en este caso el espacio juega un papel importante en su imaginación y en su destino debido a motivos político-ideológicos. Este espacio imaginario cambia con las generaciones posteriores, va pasando desde Beirut hasta Dubái, en este cambio influyen factores de diversa índole: motivaciones económicas, comerciales o incluso artísticas, uno de estos casos es el de la joven que nos lleva a imaginar el Teherán de Jomeini a través de un breve testimonio.

Mohamed Soueid continúa en esta película con la idea que desarrolló hace más de diez años: investigar cómo la imagen que se tiene de determinados lugares se transforma debido al cambio que sufren sus habitantes. Fueron los casos, por ejemplo, de *Guerra civil* (2002) o *El tango de la esperanza* (1998). En estas películas también está presente este estilo suyo de elaboración de personajes partiendo de fragmentos de otros, haciendo lo mismo con los espacios. Todo ello sin perder en ningún momento ese sentido del humor tan especial, ácido a veces, y una mirada muy crítica que le permite crear unos *collages* a partir de imágenes y sonidos que, a lo mejor, hemos escuchado y visto antes pero que nunca pensamos que pudieran estar juntos.

Los mil rostros de Ateyyat El Abnoudy

Que el Panorama de cine documental árabe contemporáneo intente presentar las producciones cinematográficas más destacadas y actuales dentro del ámbito del documental árabe no significa que se quiera restar importancia a lo clásico. En esta ocasión se han incluido tres cortometrajes de una de las directoras más veteranas de la cinematografía egipcia y árabe, Ateyyat El Abnoudy.

Esta directora pertenece a una generación que comenzó a presentar sus primeras películas como parte de los cambios surgidos en las sociedades árabes tras la derrota de la Guerra de los Seis Días en 1967. Podría decirse que esta generación, a partir de esa fecha, cambió la imagen que se había establecido del documental en el mundo árabe. Lo alejaron del formato turístico, informativo o propagandístico que controló gran parte de la producción de documentales en los países árabes. Ateyyat El Abnoudy, en el caso egipcio, fue una de las pioneras y una de las pocas directoras que no abandonaron el campo del documental para trasladarse al de la ficción. Ha trabajado junto a otros directores, como Fouad y Salah Altuhami, Nabeeha Lutfi y Saed Nadim, para que el documental social se convierta en un formato reconocido y respetado en la industria cinematográfica árabe.

En este ciclo se presentan tres de sus películas, dos de sus primeros años y otra de la década de los 80. Son *Un caballo de barro* (1971), *El bocadillo* (1975) y *Los sueños posibles* (1982). En las tres se observa lo que caracterizó el cine de Ateyyat El Abnoudy desde sus comienzos hasta la actualidad, su cercanía con los campesinos y con los marginados de las ciudades. Deja que sus rostros ocupen toda la pantalla haciendo que los sintamos y casi los toquemos, dándoles el protagonismo absoluto, tanto a ellos como a sus pequeños pueblos; ya sea un pueblo del sur, como en *El bocadillo*, una aldea en el norte con su fábrica de barro, como en *Un caballo de barro*, o un lugar al este, cerca del Canal de Suez, en *Los sueños posibles*; incluso cambiando los perfiles de sus protagonistas: los niños del primer pueblo, una trabajadora de la fábrica de barro en el segundo y una campesina en el tercero.

En estas tres películas Ateyyat El Abnoudy rompe con lo establecido y con lo utilizado en etapas anteriores: la voz del narrador, un Dios que todo lo sabe y cuenta la historia-verdad al espectador. Ateyyat El Abnoudy sabe que no necesita esta herramienta y emplea otros recursos cinematográficos y narrativos al servicio de sus historias, sabiendo también que los rostros, las miradas y las breves palabras de sus personajes saben contar mucho.

Basel Ramsis

Director de cine documental y comisario del IV Panorama de cine documental árabe contemporáneo organizado por Casa Árabe.

Panorama de cine documental árabe contemporáneo IV:

ESPACIOS DE ORIENTE MEDIO

Ciclo comisariado por Basel Ramsis

ZAHRA

Zahra

Muhammad Bakry (Palestina, 2009, 63 min.)

La película nos cuenta la historia de Zahra, tía del director, originaria del pueblo de Albaena, en Galilea. Tras la guerra de 1948 Zahra se ve obligada a ejercer de madre de toda la familia. Sus memorias y los recuerdos de su pueblo y su familia se mezclan con la historia misma de esta localidad de Galilea y la de otros muchos pueblos de la zona.

RECICLAJE

Eadet khalek

Mahmoud Al Massad (Jordania, Alemania, Holanda y Estados Unidos, 2007, 80 min.)

A través del retrato del protagonista, primo del conocido al-Zarqawi, el documental nos ofrece una visión de la vida en la localidad jordana de Al Zarqa y de las preocupaciones y rutinas cotidianas del personaje central y su entorno más inmediato, en el contexto del mundo después del 11 de septiembre.

MI CORAZÓN SÓLO LATIÓ POR ELLA

Maa hatafet lee gheerha

Mohamed Soueid (Líbano, 2008, 87 min.)

En los años 70, muchos libaneses y palestinos del movimiento Fatah miraban hacia Vietnam. Aunque las nuevas generaciones tienen la vista puesta en Dubái, o se quedan en Beirut y el sur del Líbano, algunos siguen soñando con Hanói. El documental constituye un mosaico donde estos cuatro lugares pasan a ser uno sólo a través de la historia de Hatem Hatem, "Abu Hasan Hanói".

VECINOS

Giran

Tahani Rached (Egipto, 2009, 105 min.)

Garden City es un barrio pequeño pero emblemático y rico de El Cairo, que desde finales del siglo XIX se convirtió en el centro del poder político en Egipto. La película pasea entre palacios abandonados, embajadas, edificios y calles de la zona donde también nos encontramos con viviendas de personas con muy pocos recursos. Un recorrido a través de la mirada de los vecinos.

CORTOMETRAJES DE ATEYYAT EL ABNOUDY

UN CABALLO DE BARRO

Husan alteen

Ateyyat El Abnoudy (Egipto, 1971, 12 min.)

Junto al Nilo hay centenares de pequeñas fábricas que usan todavía métodos antiguos para fabricar ladrillo a partir del barro. Allí, los viejos caballos, junto a hombres, mujeres y niños trabajan duro compartiendo su sufrimiento.

EL BOCADILLO

Alsandawich

Ateyyat El Abnoudy (Egipto, 1975, 13 min.)

Abnoud es un pueblo egipcio situado a 600 kilómetros al sur de El Cairo, por donde pasan los trenes que llevan a los turistas al sur del país, pero donde no efectúan parada.

LOS SUEÑOS POSIBLES

Alahlam almomkena

Ateyyat El Abnoudy (Egipto y Alemania, 1982, 30 min.)

El documental narra la historia y los sueños de una campesina de un pueblo cercano a la ciudad de Suez, en Egipto. Ésta se casa a la edad de 14 años, abandona el pueblo durante la guerra del 67 y finalmente regresa tras la guerra de 1973.

organizado por:

البيت العربي

Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

en colaboración con:

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE CULTURA
Centro Andaluz de la Imagen
Filmoteca de Andalucía

Casa Árabe es un consorcio formado por:

www.casaarabe.es