

INGMAR BERGMAN:

Una tercera mirada, seis décadas de cine

INTRODUCCIÓN

Después de las dos series previas dedicadas a la exploración del cine de Ingmar Bergman, realizadas en 2020 y 2021, prosigue con esta tercera entrega nuestra revisión panorámica y a fondo de la obra de uno de los cineastas más relevantes de la historia, probablemente el mejor y más acucioso observador de la condición humana, a través de la cámara.

Los filmes elegidos para esta tercera parte del curso (casi un seminario) cubren, como en las ocasiones anteriores, una amplia cronología que va desde *Llueve sobre nuestro amor*, de 1946, hasta *Sarabanda*, de 2003, último trabajo de Ingmar Bergman.

OBJETIVO

Continuar conociendo la obra a través de sus películas, la selección es, de nuevo, variada en lo que se refiere a los géneros propuestos, e incluye las que quizá sean las dos comedias más importantes de este experto en la creación de dramas profundos y trascendentes: *Sonrisas de una noche de verano* (1955), primer filme que dio a Bergman una amplia proyección internacional; y *El ojo del diablo* (1960), una historia en la que se mezclan el mito, la fantasía y esa ambigua moral sobre la que el cineasta sueco enfoca su ácida y escéptica mirada.

En la lista, se encuentra, asimismo, ese gran fresco familiar de fuertes resonancias autobiográficas que es *Fanny y Alexander* (1982), así como un cuarteto de películas tempranas de los 40s y 50s del siglo XX, que no por menos conocidas carecen de interés, ya que tocan muchos de los puertos de escala del trayecto temático, espiritual y estético de Bergman. De interés especial es la tardía película *Creadores de imágenes* (2000), en la que el tema es justamente una reflexión de Bergman sobre su oficio y sus laberintos éticos. Finalmente, en este tercer ciclo bergmaniano se romperá por única vez el tradicional orden cronológico con la revisión y discusión consecutiva de *Escenas de un matrimonio* (1974) y *Sarabanda* (2003), películas que sin duda deben verse juntas.

Si bien quedarán algunas películas de Bergman en el tintero, es la intención de este nuevo curso redondear el perfil creativo del gran cineasta sueco, observador supremo de lo que somos, lo que deseamos, lo que tememos.

IMPARTE

Juan Arturo Brennan

Estudió realización y fotografía de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), donde se graduó en 1979 como realizador y cinefotógrafo. Realiza diversas labores en la producción cinematográfica, entre las que destaca su trabajo como coautor del guion de la película *El año de la peste*, en colaboración con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Por este guion obtuvo los premios cinematográficos mexicanos Ariel y Diosa de Plata. En 2000, realizó la fotografía del documental *Juan Soriano*, dirigido por Arturo Ripstein. En 2002, aparece su segundo libro, *Gonzalo Gavira: Los utensilios del ruido*, publicado por la Universidad de Guadalajara. Es profesor en el Seminario de Apreciación Cinematográfica del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde imparte los módulos de lenguaje cinematográfico y cine de autor. Imparte a los alumnos de carrera del CCC la materia de música para cine. En 2009, escribe y realiza los programas de televisión Luis Herrera de la Fuente: Premio Nacional de las Artes y Eduardo Lizalde: Premio Nacional de las Artes. En 2010 escribe y realiza Mario Lavista: Premio Nacional de las Artes. Es colaborador de programa Noticias 22 (Canal 22). En 2011, obtiene el tercer lugar del concurso literario El fútbol sí es cosa de cuento, con el cuento titulado *El balón que se aleja*.

CONTENIDO

SESIÓN 1 / 23 abril 2022

Llueve sobre nuestro amor (*Det regnar på vår kärlek*, 1946)

Breve revisión de los parámetros fundamentales para el análisis del cine de Ingmar Bergman. Respecto al filme: se trata de su segunda película después de su azaroso debut con *crisis* énfasis en el hecho de que el guion cuenta con la colaboración de Herbert Grevenius, y está a su vez basado en una obra teatral de Oscar Braathen. El azar, el amor a primera vista, antecedentes de inestabilidad en ambos protagonistas (que influyen decididamente en su presente), optimismo romántico enfrentado a una realidad más cruda que sus expectativas hasta cierto punto inocentes, un obstáculo tras otro para ser sorteados, entre ellos un entorno de cerrazón e hipocresía.

SESIÓN 2 / 30 abril 2022

Música en la oscuridad (*Musik i mörker*, 1948)

Ceguera física producida accidentalmente en un ámbito militar. ¿Parte de la constante actitud antibelicista de Bergman? El inválido protagonista es músico: otro artista bergmaniano enfrentado a un mundo múltiplemente hostil. Orgullo a ultranza, intento (no siempre exitoso) de superar la invalidez, reto constante a su entorno. Aparición, a la contra de la costumbre, de la dama galante que se impone la salvación (o al menos paliar el mal) del caballero en desgracia. Un estira y afloja de voluntades encontradas que va produciendo más heridas.

SESIÓN 3 / 07 mayo 2022

Sed (*Törst*, 1949)

Uno más de los numerosos viajes bergmanianos. Éste, a diferencia de otros, no es iniciático, sino final. Pareja en conflicto por motivos externos e internos. Paisajes devastados (una vez más) por la guerra. Carreras y vocaciones personales frustradas, marcadas por incidentes previos definitorios. Recuerdos y sus consecuencias. Aspiraciones frustradas. Y sueños, más sueños al estilo incomparable de Bergman.

SESIÓN 4 / 14 mayo 2022

Interludio de verano (*Sommarlek*, 1951)

Cuando no es el teatro es el cine: cuando no la música... la danza. Relaciones de antaño que se trenzan con el oficio del presente y el entorno familiar. Diarios y cartas ajenos que contienen claves, de las vidas de los personajes, y de los temas de Bergman. Entre ellos, aquí presentes, un toque de religión, otro toque de muerte. ¿Es posible restañar, restaurar y redimir de un plumazo las pasiones del alma y del oficio?

SESIÓN 5 / 21 mayo 2022

Sonrisas de una noche de verano (*Sommarnattens leende*, 1955)

He aquí el filme que puso a Ingmar Bergman en la mira del ámbito fílmico internacional. Ironía de ironías: el gran maestro de los oscuros dramas y las sórdidas tragedias se da a conocer al mundo a través de una comedia costumbrista. La trama, firmemente arraigada en algunos rincones insondables del alma humana, tiene una trascendencia potente: es adaptada y retrabajada una y otra vez, tanto en el teatro

(musical o no) como en el cine. Parejas cruzadas, alianzas equívocas, confesiones de amor y confusiones de identidad. Esta sabrosa narración escrita y dirigida por Bergman pudiera ser deconstruida y después reensamblada como una ópera de Mozart o una opereta vienesa de finales del XIX. Una fructífera velada, puesta en escena durante la noche más corta del año, durante la cual las parejas de amantes permanecen en diversos estados de fluidez, para utilizar un término de mucha actualidad.

SESIÓN 6 / 28 mayo 2022

Sueños (*Kvinnodröm*, 1955)

El enrarecido ámbito de la alta moda... y las modelos. (¿Otro tipo de artistas a través de los cuales Bergman puede expresar sus dudas creativas?). Una pareja literalmente dispareja, cuya extraña relación se ve modulada por la enfermedad mental. Y más tarde, un sueño (un sueño de una vida mejor, distinta) es roto por la intrusión, una vez más, de una relación familiar conflictiva. Como contrapunto, otra pareja, de las que podrían llamarse “ilícitas”, tiene su propio sueño. La realidad se aparece para poner a los amantes en su lugar, es decir, con los pies en la tierra. A todo viaje de ida corresponde (en ocasiones) un viaje de regreso. Y en el punto de origen y retorno, lo que priva es la incertidumbre.

SESIÓN 7 / 04 junio 2022

El ojo del diablo (*Djävulens öga*, 1960)

Género mixto, muy mixto: fantasía y comedia, y quizá algunas cosas más serias debajo de la superficie. Premisa, un viejo dicho popular: “La castidad de una mujer es como una verruga en el ojo del Diablo”. El asunto, entonces, es preservar la salud ocular (y mental) del Oscuro. Ego, atentar contra la castidad. No hay mejor enviado para ese fin que el mismísimo Don Juan... quien tiene sus propios problemas que resolver. Interesante pareja de cómplices: Don Juan y Satán. Táctica: divide y vencerás. Estrategia: la seducción como *modus operandi* que aquí adquiere dimensiones peculiares. ¿Victorias, derrotas, castigos, premios? Ambigüedades que, en todo caso, debe resolver el espectador, con la convicción de que, parafraseando, “todo es según el ojo con que se mira” ... en este caso, el del Diablo. El Bergman cómico en todo su esplendor.

SESIÓN 8 / 11 junio 2022

El toque (*Beröringen*, 1971)

Se sospecha de tintes autobiográficos en este drama romántico. Primer filme de Bergman en inglés, filmado en Suecia. Bergman ensayando, de nuevo, tentativamente, el color. Y ensayando, como tantas otras veces, aplicar su mirada de entomólogo humanista a los orígenes, circunstancias y consecuencias de los amoríos conflictivos. Pugna de deslealtades y tolerancias, combinación explosiva... aunque las explosiones sean sordas y contenidas. El lado religioso, aludido directamente a través de una estatua de la Virgen... otra virgen bergmaniana, con toda la carga que ello implica, directa o indirectamente. Un filme con pinceladas tonales inusuales en Bergman, calificadas alternativamente por la crítica como una etapa de desarrollo o como un fracaso estilístico. Abundancia de símbolos y alegorías, muy a lo Bergman.

SESIÓN 9 / 18 junio 2022

❖ Escenas de un matrimonio (*Scener ur ett äktenskap*, 1974)

❖ Sarabanda (*Saraband*, 2003)

De lógica impecable, revisar y analizar estas dos películas en una sola sesión. Aunque separadas por 29 años de distancia, la historia es una y la misma. Continuidad por fuera y por dentro: misma pareja protagónica, mismas pasiones, mismas ideas, mismas dudas, mismas batallas conyugales. Para la especulación: la posibilidad, o imposibilidad de ver las seis horas originales de Escenas de un matrimonio. Paralelismo no por evidente menos fascinante: el añejamiento de los conflictos de pareja entre un filme y otro ha transcurrido a la par de los del propio Bergman. De más está decirlo: potente carga autobiográfica. Un programa doble insuperable, dolorosa exploración de, entre otras cosas, la muerte del amor. A considerar con seriedad, por más que suene a mal chiste, o un simple dicho de cinéfilos... y psicoanalistas: Escenas de un matrimonio es la película que causó diez millones de divorcios. ¿Aplicable también a Sarabanda? La pregunta, a tres décadas de distancia, no es ociosa.

SESIÓN 10 / 25 junio 2022

Cara a cara (*Ansikte mot ansikte*, 1976)

Otro proyecto de Bergman concebido originalmente para la televisión. De nuevo, una versión para el cine que omite mucho material. La pregunta retórica: ¿es importante lo que se perdió en la edición? La respuesta categórica: todo es importante en

Bergman. Una muestra más de la fascinación perpetua de Bergman con los rostros, todos los rostros: el suyo, el de sus actrices fetiche, el del mago en *Ansiktet* (El rostro, 1958). Aquí, como en otros filmes suyos, Bergman se introduce en los laberintos de la mente de sus personajes. Sueños que devienen alucinaciones, alimentadas por la ubicua presencia del pasado. Los tentáculos de la niñez que conforman y deforman la actualidad de los personajes. De manera no tan sutil, las mentes de una siquiatria y su paciente comienzan a confundirse, sus historias comienzan a evidenciar vasos comunicantes. Y de nuevo, visiones escépticas, cuando no fatalistas, de las pulsiones del sexo y las pasiones del amor, en cualquiera de sus manifestaciones. El mundo de los sueños y el misterio de la muerte (la propia, la ajena, la intencional) son omnipresentes. La infaltable dosis de crueldad, en la pantalla y detrás de la cámara, da a este filme una potencia singular, en cuyo contexto se desenvuelven cantidades análogas de misterios y contradicciones. Nunca fue mejor aplicada a un filme la designación de “drama psicológico” ... de los que hay un buen número en la filmografía bergmaniana.

SESIÓN 11 / 02 julio 2022

Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, 1982)

Un buen número de filmes de Bergman tienen en su centro (o en la periferia cercana) la presencia de la familia, con toda la ominosa carga que esta institución representa en el gran cineasta sueco... tanto en su producción fílmica y teatral como en su vida personal. En ese contexto, no hay en su filmografía nada más cercano al “cine familiar”, en la más dura acepción del término, que *Fanny y Alexander*. En un amplio entramado de parentescos de diverso grado, Bergman labra una buena cantidad de historias individuales, de parejas, de varias combinaciones de personajes, historias en las que está presente con particular potencia la suya propia. Sello Bergman (uno entre muchos) de esta película: el contexto de un importante ritual familiar-social-religioso, que de alguna manera engloba varios de los temas centrales de Bergman. Teatro dentro del cine, fantasmas de todo tipo (teatrales, personales...), la rígida severidad de la iglesia luterana, sus restricciones, su represión de todo lo reprimible, son algunas de las numerosas líneas de conducta que Bergman traza y sigue en esta deslumbrante película, que fue la última que realizó específicamente para el cine. De nuevo, para especular, la posibilidad de revisar la versión larga original, para un mayor enriquecimiento del espectador. Inteligente articulación de la historia a través de espacios dramáticos claramente delimitados, que adquieren un protagonismo semejante al de los personajes. *Gud, död, kärlek...* Dios, muerte, amor... la esencia del cine de Bergman decantada en una compleja trama de relaciones y pasiones

humanas. Y, como en tantas ocasiones, la benévola sombra de Strindberg, en lo conceptual y en lo narrativo. Una de las obras maestras de Ingmar Bergman.

SESIÓN 12 / 09 julio 2022

Creadores de imágenes (Bildmakarna, 2000)

Penúltimo filme de Ingmar Bergman. Historia presentada originalmente en teatro (en el Dramaten, claro), luego adaptada como cine, filmada para televisión, con referencia a otra película, basada en una novela. Además de la historia (de tintes... históricos, sin redundancia), esta mezcla de medios expresivos y de comunicación representa una búsqueda, una exploración, una investigación... de un creador de imágenes de 82 años de edad. A la exploración de los temas propios, el cineasta añade una mirada (reflexión, homenaje) a la figura de un ilustre predecesor suyo, Víctor Sjöström, de presencia directa e inmediata en *Fresas silvestres* (1957). Cierre de ciclos, ajuste de cuentas, exploración del propio oficio. De interés para abordar, de nuevo, la consistencia del trabajo de Bergman: mismo reparto en la obra de teatro y la película.

FECHAS

Del 23 de abril al 09 de julio de 2022.

HORARIO

Sábado de 10:00 a 13:00 horas.

DIRIGIDO A

Público en general, mayor de 18 años, interesado en la apreciación del cine como arte.

REQUISITOS DE INGRESO

Ser mayor de edad (enviar identificación oficial vigente al Departamento de Desarrollo Académico).

DINÁMICA / ¿CÓMO SON LAS CLASES?

- ❖ El alumno recibirá el enlace de la película y deberá realizar el visionado antes de la clase. Cada enlace estará vigente durante 14 semanas.
- ❖ Durante las sesiones, el profesor realizará el análisis de la película, y posteriormente los alumnos podrán exponer dudas y comentarios.
- ❖ Luego de cada sesión, el alumno recibirá un enlace de la clase grabada, el enlace estará vigente 14 semanas
- ❖ Te sugerimos instalar/actualizar la aplicación ZOOM.
- ❖ El alumno recibirá los datos de ZOOM un día antes del inicio del curso. A partir de la segunda sesión los datos siempre serán los mismos.
- ❖ No es obligatorio estar en las clases, es decir, puedes ver la grabación cuando te sea posible. Tienes 14 semanas para revisar todos los materiales.
- ❖ Se envía constancia de participación (digital) al finalizar el curso.

COSTO

\$2,750 - Pago en una sola exhibición. **No se aceptan tarjetas de crédito.**

DESCUENTOS

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar el proceso de inscripción.

INSCRIPCIONES

A partir del 25 de marzo de 2022.

Si deseas inscribirte, envía a los correos **subdircursos@cinetecanacional.net** y **apoyoacademica@cinetecanacional.net**, tu identificación oficial escaneada, en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago.

Cupo limitado.

¡Te esperamos!

Departamento de Extensión Académica

Liliana Yasmín Santana Oseguera

subdir cursos@cinetecanacional.net

Alehlí Alba González

apoyoacademica@cinetecanacional.net

Emilio Casas Bohorquez

academialogistica@cinetecanacional.net