

COMPLEJO
TEATRAL
DE BUENOS
AIRES

¡Viva el teatro!

SALA
LUGONESTEATRO
SAN MARTÍN

100 Kafka 100

**Dieciséis films
alrededor de Franz
Kafka, en el año
centenario de su
muerte**

Del martes 27 al sábado 31 de agosto se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) un ciclo denominado *100 Kafka 100*, en el marco de las celebraciones por el centenario de la muerte de Franz Kafka. El programa está integrado por dieciséis films, entre cortos, medios y largometrajes, e incluye dos funciones gratuitas del clásico de Orson Welles *El proceso*, recientemente restaurado en 4K, y el estreno en Argentina de *El castillo*, largometraje realizado para la televisión europea por el realizador Michael Haneke. El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con Fundación Cinemateca Argentina y Goethe-Institut Buenos Aires, en colaboración con la Embajada de Austria, la Embajada de Canadá,

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada de España, la Embajada de los Estados Unidos de América, la Embajada de Finlandia, la Embajada de Israel, la Embajada de Polonia, la Embajada de Portugal, la Embajada de Suiza, Cinemateca Nacional - INCAA y la empresa productora JEMPSA.

Franz Kafka estaba fascinado por el incipiente cine de comienzos del siglo XX. En sus diarios hay numerosas referencias sobre las películas que iba a ver en la primera sala de cine de Praga, el “biógrafo” U modré štiky (El lucio azul) en la calle Karlova. Con el correr del tiempo esta fascinación se invirtió y es el cine el que terminó fascinado por la obra del célebre autor. Citando al propio Kafka: “El alemán es mi lengua madre y por consiguiente es natural en mí; pero el checo está mucho más cerca de mi corazón.” El autor manifiesta así su rechazo a los sentimientos nacionalistas y permite interpretarlo como un ciudadano del mundo. A cien años de la muerte del escritor, el ciclo *100 Kafka* reúne dieciséis films de realizadores de distintos orígenes, épocas y estilos, todas ellas inspiradas en la obra y vida de Franz Kafka.

Martes 27

A las 20.30 horas

Viernes 30

A las 15 horas

Sábado 31

A las 20.30 horas

El castillo

(*Das Schloß*; Austria/

Alemania, 1997)

Dirección: Michael Haneke.

Con Ulrich Mühe,

Susanne Lothar, Frank Giering.

(130'; DM).

Realizado originalmente para la televisión austríaca, el film de Haneke comienza una fría noche de invierno, cuando el agrimensor K. pide

una habitación en la posada del pueblo Brückenhof. El posadero se niega, pero, para gran sorpresa suya, quiere dejar a K. dormir en el banco de la estufa de la posada. Al cabo de un rato lo despierta el hijo del propietario y le dice que nadie puede pasar la noche en el hospedaje ni permanecer en la zona del castillo sin el permiso. A la mañana siguiente, K. se encuentra con el maestro del pueblo, quien le hace saber que a nadie le gusta el castillo y que nadie conoce al conde. “En su adaptación de *El castillo*, Michael Haneke sigue un camino similar al trazado por los Straub en *Relaciones de clase* y que encuentra entre sus principales referentes a la aproximación ensayada por Robert Bresson al trasladar *Diario de un cura rural* de Georges Bernanos. Hallamos, de este modo, un respeto profundo por la letra original, lo que incluye, por supuesto, a la estructura narrativa y al estilo en que Kafka construye la ficción. (...) Es sabido que Kafka no finalizó ninguna de sus tres novelas. Haneke parte aquí del manuscrito original del autor en lugar de hacerlo desde alguna de las versiones editadas para mayor cohesión, y tampoco intenta completar el vacío con sus propios agregados. No sólo no agrega sino que, antes bien, como

señala André Bazin sobre la obra maestra de Bresson ya mencionada, quita y consigue así desprenderse de cualquier gesto expresionista al que a menudo han propendido las adaptaciones cinematográficas de la obra del escritor austrohúngaro”. (Ezequiel Iván Duarte, *El zapato de Herzog*).

Miércoles 28

A las 15 horas

Jueves 29

A las 18 horas

(Duración total del programa: 112’).

Programa de cortometrajes 1

El jinete del cubo

(*Hiilisangolla ratsastaja*;

Finlandia, 1992)

Dirección: Katariina Lillqvist.

Con las voces de Marja-Sisko

Aimonen, Raimo Grönberg,

Hannu Valtonen.

(8’; DM).

El jinete del cubo es el primer cortometraje en la trilogía de Kafka realizada por Katariina Lillqvist y el grupo del Studio Jiří Trnka de Praga. La historia tiene lugar en esa misma ciudad alrededor de 1917, donde un músico pobre le pide carbón a un comerciante rico.

+

La cigüeña de cámara

(*Kamarihaikara*; Finlandia, 1994)

Dirección: Katariina Lillqvist.

(9’; DM).

Segunda parte de la trilogía de Kafka dirigida por Katariina Lillqvist. Al caer la noche, un anciano andrajoso que vende libros de segunda mano regresa a su casa, en la sala de máquinas de un ascensor, donde descubre un huevo gigante que zumba. En la habitación del comerciante nace una cigüeña.

+

Un médico rural

(*Maalaislääkäri*; Finlandia, 1996)

Dirección: Katariina Lillqvist.

(15'; DM).

La última y espléndida tercera parte de la trilogía de Kafka está basada en una de las historias de Kafka más cercanas a la pesadilla y es tratada por Lillqvist con total creatividad. Una historia surrealista profundamente conmovedora sobre personas angustiadas por la guerra. El relato es aderezado con detalles grotescos y la atmósfera es hipnóticamente opresiva, como una pesadilla, pero en el fondo acechan imágenes de genuinos terrores europeos. *Un médico rural* es uno de los films de animación con títeres más importantes de los años 90.

+

La metamorfosis del Sr. Samsa

(*The Metamorphosis of Mr. Samsa*; Canadá/EE.UU., 1977)

Dirección: Caroline Leaf.

(10'; DM).

Basada en la famosa novela *La metamorfosis*, la historia es narrada a través de la técnica de animación de arena sobre un trozo de vidrio. Una banda sonora imaginativa y una estética visualmente innovadora se combinan para recrear un mundo kafkiano de alienación y culpa.

+

Un informe para una academia

(España, 1975).

Dirección: Carles Mira.

Con la voz de José Luis Gómez.

(40'; DM).

Un simio que en tan sólo cinco años ha evolucionado hasta convertirse en humano es convocado por la Academia de Ciencias para explicar sus vivencias.

+

La metamorfosis de Franz Kafka

(España, 1994)

Dirección: Carlos Atanes.

Con Antonio Vladimir,
Manel Solás, Arantxa Peña.

(30'; DM).

Gran admirador de Franz Kafka, el catalán Carlos Atanes dirigió con mucha libertad esta adaptación, tomando la arriesgada decisión de no limitarse al texto y añadiendo algunos guiños a otras obras de Kafka (y a las de Borges y Piranesi...) El relato ofrece multitud de alusiones y referencias a la vida privada y familiar del autor, especialmente a su padre, Hermann Kafka, con quien Franz siempre tuvo una relación complicada.

Miércoles 28

A las 18 horas

(Duración total del programa: 106').

Programa de cortometrajes 2

Jean-Marie Straub y Danièle Huillet trabajan en una película basada en América de Franz Kafka

(Jean-Marie Straub und Danièle Huillet bei der Arbeit an einem Film nach Franz Kafkas Romanfragment Amerika; República Federal de Alemania, 1983)

Dirección: Harun Farocki.

(26'; DM).

Esta película es a la vez un autorretrato y un homenaje al referente (y antiguo profesor de la escuela de cine) de Farocki, Jean-Marie Straub. La admiración de Farocki por Straub llegaba tan lejos que llegó a afirmar que “quizá sólo hice la película para ser reconocido por Straub”. Con esta película de observación, Farocki documenta que su deseo se ha cumplido: el film muestra a Farocki ensayando su papel de Delamarche bajo la dirección de Straub para la película *Relaciones de clase*. La técnica de puesta en escena de Jean-Marie Straub y su esposa Danièle Huillet es tan repetitiva y obsesionada con el detalle que las escenas se ensayan hasta el agotamiento de los actores.

+

Chacales y árabes

(*Schakale und Araber*; Suiza/Francia, 2011).

Dirección: Jean-Marie Straub.

(11'; DM).

Straub y Huillet habían planeado adaptar el cuento de Kafka *Chacales y árabes* en los años ochenta y filmar la película en el desierto egipcio durante el rodaje de *Demasiado pronto/Demasiado tarde*. El relato es una parábola animal sobre las relaciones coloniales árabe-judías, escrita en 1917, poco después de la firma de la Declaración Balfour. Filmada en vídeo en un apartamento parisino, dos

intérpretes, Barbara Ulrich y Giorgio Passerone, recitan enérgicamente el texto, creando una tensión igualada por el incisivo montaje de Straub, que corta la imagen como si se tratara de un juego de palabras.

+

La última historia de Kafka

(*Hasipur Ha'acharon Shel Kafka*; Israel/Alemania, 2011)

Dirección: Sagi Bornstein.

(53'; DM).

Mientras que el mundo puede estar eternamente agradecido a Max Brod por preservar algunas de las obras más importantes de la literatura del siglo XX y transformar a Franz Kafka en un ícono de la cultura mundial, el propio Kafka puede estar revolviéndose en su tumba. La última voluntad de Kafka, que decía que “todo lo que quede en mi patrimonio debe ser quemado por completo, sin leerlo”, fue célebremente desoída por su amigo más íntimo, y el resto es historia de la literatura. Sin embargo, casi un siglo después de la prematura muerte de Kafka, el destino de sus valiosos manuscritos es el centro de un acalorado debate en el que están en juego millones de dólares y disputas políticas entre Israel y Alemania. La película sigue los manuscritos desde su viaje inicial en la maleta de Brod desde la Europa ocupada por los nazis hasta Israel y su ubicación actual, acumulando polvo en un destartado apartamento de Tel Aviv. El resultado es una retorcida y extraña historia de detectives, cuya ironía y absurdo no se le habrían escapado al mismísimo Kafka.

+

Franz Kafka

(Polonia, 1992)

Dirección: Piotr Dumala.

(16'; DM).

Una biografía sin diálogos de Franz Kafka. *Los Diarios de Kafka* fueron la inspiración para este cortometraje, pero también sus novelas, cuentos y cartas. El material iconográfico está conformado por fotos de Kafka en diferentes años de su vida, desde 1893 hasta 1924, además de imágenes de Praga a través de los siglos. En la pantalla aparecen fechas y horas, pero los acontecimientos se desarrollan en el límite de lo real. El objetivo es mostrar la vida psicológica de Kafka, un mundo visto a través de sus ojos de niño, pasando por el periodo de la adolescencia y su iniciación sexual hasta el proceso de creatividad y aislamiento. En la película aparecen personajes de las novelas de Kafka, escenas de su vida hogareña y el mundo de la imaginación y de los sueños del escritor.

Miércoles 28

A las 20.30 horas

Relaciones de clase

(*Klassenverhältnisse*;

República Federal de Alemania/
Francia, 1984)

Dirección: Danièle Huillet y
Jean-Marie Straub.

(126'; DM).

Adaptación de la novela inacabada de Franz Kafka *El desaparecido*, también conocida como *América*, que relata el periplo de Karl Rossmann, alemán de origen burgués que se ve obligado a

emigrar a América por culpa de un escándalo.

“Trabajando desde la más absoluta libertad creativa, Straub y Huillet conciben el cine como un acto de resistencia estética y política. Su obra es un radical trabajo de reescritura de otras obras, piezas de teatro, óperas, textos en verso o en prosa, a partir de una sistemática depuración de los elementos primarios del cine: la imagen, el sonido, la palabra, la música, los gestos. En sus relecturas de Kafka, Hölderlin, Mallarmé, Heinrich Böll o Pavese, Straub y Huillet construyen una obra sin parangón cuyas influencias –reivindicadas por los propios cineastas– son tan dispares como John Ford, Griffith, Bresson o el pintor Paul Cézanne”. (Luciano Monteagudo).

“El nombre de Straub y el de su mujer, Danièle Huillet, cifran como ningún otro lo que puede entenderse por ‘modernidad’ en el cine. Con ellos volvimos a aprender sobre la relación del sonido con la imagen, del texto con el plano y de la naturaleza con la cultura. Y todavía más, con ellos aprendimos sobre la relación del cine con la política”. (Roger Koza, *Con los ojos abiertos*).

Nota importante. Los subtítulos de esta película fueron revisados y aprobados personalmente por Danièle Huillet y Jean-Marie Straub. El subtítulo sigue dos principios poco ortodoxos: son tan literales como sea posible y ciertos pasajes no están traducidos. Ello representa un corte dentro del film y con el concepto de que el significado de un texto radica exclusivamente en las palabras y su interpretación. Además, los pasajes sin subtítulo permiten que el público pueda escuchar y ver la película sin leer al mismo tiempo.

Jueves 29

A las 15 horas

Los amores de Kafka

(Argentina/Checoslovaquia, 1988)

Dirección:

Beda Docampo Feijóo.

Con Susú Pecoraro,

Jorge Marrale, Villanueva Cosse.

(103'; 35mm).

Un director de cine argentino viaja a Praga para hacer una película sobre Franz Kafka y Milena Jesenská. A partir de un argumento del propio Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagnaro, el film fue rodado en Praga. Según María Alejandra Portela y Raúl Manrupe en *Un diccionario de cine argentino*, se trata de “una película formalmente inobjetable sobre el cine, particularmente reflexiva sobre la situación de la agonizante ‘industria’ local hacia 1990”.

“Sin querer queriendo, Docampo Feijóo narra el peregrinaje de un director argentino en busca de dólares. Un patético cuadro de situación (...) correcto en términos formales, se erige sin embargo en un film muy representativo de la situación que atraviesa el actual cine argentino”. (Daniel López, *Página/12*).

Agradecemos la invaluable colaboración de Cinemateca Nacional – INCAA y la productora del film, JEMPSA S.A.

Jueves 29

A las 21 horas

Viernes 30

A las 18 horas

(Duración total del programa: 79’).

Kafka

(Portugal, 2021)

Dirección: Tiago Iúri.

La exploración de una niña y de un sentido dentro del mundo de Kafka.

(9'; DM).

+

El último viaje de Kafka

(*Kafkas letzte Reise*; Austria, 2024)

Dirección:

Clemens Schmiedbauer.

(70'; DM).

Esta película producida especialmente por el centenario de la muerte de Kafka sigue las últimas etapas de su vida, desde Praga hasta el sanatorio de Wienerwald en Pernitz, pasando por la clínica universitaria laringológica de Viena hasta el último lugar, el sanatorio Dr. Hermann de Kierling, en Klosterneuburg. Se muestran cartas y documentos en los cuales se expresa la desesperada búsqueda de recuperación del enfermo de tuberculosis. A través de entrevistas con investigadores de Kafka se produce un acercamiento al autor en su última etapa de vida. Un historiador de la medicina explica el curso de la enfermedad de Kafka y la impotencia de los médicos con las herramientas de la medicina de la época.

Viernes 30

A las 20.30 horas

Sábado 31

A las 17.30 horas

El proceso

(*The Trial*; Francia/Italia/República Federal de Alemania; 1962)

Dirección: Orson Welles.

Con Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider.

(120'; DCP).

©Roger Corbeau

Joseph K. se despierta encontrando a la policía en su habitación. Le dicen que debe ir a un juicio, pero no le informan de lo que ha sido acusado. Para averiguar el motivo de la acusación y protestar por su inocencia, intenta ver lo que hay detrás del sistema judicial. Pero dado que sus averiguaciones no dan frutos, parece no haber escapatoria para él en esta

pesadilla kafkiana.

“La característica que le daba una fuerza especial a la estación de Orsay, donde filmamos *El proceso*, era no sólo que se trataba de un espacio muy grande en el que trabajar y un lugar muy bello para fotografiar, sino que estaba embargado de tristeza..., de toda la pena que acumula una estación de ferrocarril en la que espera la gente... Sé que eso suena terriblemente místico, pero la verdad es que una estación de ferrocarril es un lugar visitado por los fantasmas. Y toda la historia de *El proceso* es una historia de gente que espera, espera y espera para rellenar formularios y a que se les expidan sus documentos. Está embargada de la desesperación de la lucha contra la burocracia. Esperar que se nos entregue un documento es como esperar un tren”. (Orson Welles, *This is Orson Welles*).

Entrada libre y gratuita. Las localidades podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) desde dos horas antes del comienzo de la función.

