

orientación

cine y performance germano-turco

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
departamento de audiovisuales

Cine y arte multimedia germano-turco de tercera generación

ORIENTación es un proyecto desarrollado en el contexto de la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea; en ese sentido, su objetivo es transmitir la idea del gran desafío que significa para los artistas afectados el diálogo entre dos culturas tan distintas. En todos los ámbitos artísticos en Alemania se está volviendo la mirada a Oriente. Algunos impulsos decisivos son iniciativa de aquellos jóvenes artistas provenientes del entorno de los inmigrantes de origen turco de segunda y tercera generación, un sector que, en la actualidad, ha ganado en conciencia de sí y en emancipación. Los problemas y conflictos derivados de una identidad escindida constituyen el tema central de este ciclo, el cual ofrece un interesante material que puede ser objeto de indagaciones de carácter artístico. Para ello, el espectro que abarca el proyecto va desde la crítica despiadada a los destinatarios de ambas culturas, hasta ciertas formas irónica y cómicamente grotescas de la realización. Situado en un espacio intermedio entre el cine y el arte multimedia, el ciclo ORIENTación mostrará de manera ejemplar, durante diez noches, tanto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como en una exposición paralela en la galería del Goethe-Institut de Madrid, cuánta fuerza pueden tener los impulsos que provienen de esta nueva generación de artistas en Alemania.

Los movimientos migratorios en Europa han dado a luz un formato de biografía colectiva e individual que durante mucho tiempo se quedó sin reflejo en las grandes corrientes mediáticas: alguien se incorpora a otra cultura diferente para, de la forma que sea, sobrevivir en la misma. Por regla general, es algo que no se hace de forma voluntaria: en la propia tierra uno no puede dar de comer ni a la familia ni a uno mismo, o la presión política acaba con las perspectivas de futuro, de forma que se deposita la esperanza en el hecho de marcharse, al menos por algún tiempo. En esa otra cultura, el emigrante trabaja o vive a menudo en circunstancias que no tendría que soportar ni siquiera el pariente más humilde de su "patrón". Se enfrenta a una nueva explotación y violencia, y sólo puede aspirar a encontrar un camino entre el mantenimiento de la propia cultura y una adaptación parcial.

La tercera generación que no se puede refugiar del todo ni en la vana ilusión de un retorno ni en la familia y vecinos como institución protectora, vive esta contradicción entre identidad y adaptación de forma particularmente brusca. No obstante, estas terceras generaciones cuentan con una ventaja decisiva: ya no son incapaces de expresarse. Utilizan el arte y las formas de expresión de la cultura popular para reflejar la forma de vivir entre dos culturas: el sufrimiento que surge de la misma pero también las oportunidades y las esperanzas. El estar aún a medio camino entre la cultura pasada y la nueva, y viceversa, significa al mismo tiempo estar dentro de la cultura y junto a la otra cultura. ¿Qué es lo que saldrá de todo esto? ¿Un crisol de culturas o un campo de batalla?

Wolfger Pöhlmann

Octubre 2005

Salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

jueves	13	20.00 h	Inauguración del ciclo con la proyección de la performance <i>Ben Kimim?</i> de Canan Yilmaz, películas de Ayhan Salar, y posterior debate con los artistas. Traducción simultánea.	
viernes	14	20.00 h	Fatih Akin: <i>Kurz und schmerzlos</i>	100 min.
sábado	15	20.00 h	Fatih Akin: <i>Getürkt</i> y <i>Wir haben vergessen zurückzukehren</i> Idil Üner: <i>Die Liebenden vom Hotel Osman</i>	71 min. 14 min.
domingo	16	13.00 h	Yüksel Yavuz: <i>Aprilkinder</i>	85 min.
jueves	20	20.00 h	Ayse Polat: <i>En Garde</i>	94 min.
viernes	21	20.00 h	Yüksel Yavuz: <i>Kleine Freiheit</i>	98 min.
sábado	22	20.00 h	Kutlug Ataman: <i>Lola und Billidikid</i>	93 min.
domingo	23	13.00 h	Thomas Aïslan: <i>Dealer</i>	74 min.
miércoles	26	20.00 h	Ayse Polat: <i>Die Auslandstournee</i>	91 min.
jueves	27	20.00 h	Clausura del ciclo con una performance de Nezaket Ekici, proyección de una selección de su obra y posterior debate. Traducción simultánea.	

Comisario: Wolfger Pöhlmann, Goethe-Institut Madrid

Agradecimientos: Christa Noack, Goethe-Institut Madrid, Julia Basler y Stefan Schmitz, German Films

Foto portada: Fatih Akin, *Getürkt*, © Goethe-Institut; arriba: Ayse Polat, *En Garde*, © Bavaria Film International

Departamento de Audiovisuales del MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel / Coordinación: Céline Brouwez, Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Administración: Eva Ordóñez / Proyección: Ángel Prieto

Traducción y subtítulos: Eva Ordóñez y Sublimage, German Films - Múnich y Madrid / Canopia Gestión Cultural / Diseño gráfico: Florencia Grassi, El vivero / Imprime: Rumagráf / NIPO: 553-05-005-0

MNCARS, Calle Santa Isabel 52, 28012 Madrid. Tel.: (34) 91 774 1000 <http://museoreinasofia.mcu.es>

Museo Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía

GOETHE-INSTITUT
MADRID
INSTITUTO ALEMÁN DE CULTURA

Programa producido por el Goethe-Institut de Madrid en colaboración con el MNCARS que se completará con una exposición documental en la galería del Goethe-Institut desde el 19 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2005.

Inauguración

Proyecciones y debate con Canan Yilmaz y Ayhan Salar. Traducción simultánea.

Canan Yilmaz

Nació en 1981 en Sigmaringen, Alemania. En 2001 terminó sus estudios de bachillerato y actualmente cursa estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Bauhaus de Weimar. Su trabajo *Ben Kimim?* recibió una distinción en 2004 en el Marler Video-Kunstfestival (Festival de videoarte de Marl).

Ben Kimim?, *¿Quién soy?*, 2003. Proyección de la performance, DVD, v.o.s., 4’.

"¿Soy alemana, soy turca? ¿Soy alemana-turca o turca-alemana, mitad turca, mitad alemana?"

La joven artista Canan Yilmaz contestará a la desconcertante pregunta sobre su identidad cultural.

Ayhan Salar

Nació en 1967 en Izmir, Turquía, y vive desde 1973 en Alemania. Tras terminar sus estudios de Ciencias Culturales y Pedagogía Social en la Universidad de Bremen, y concluir el curso de Cinematografía en el HfK (Escuela Superior de Artes) de Bremen, ha trabajado de forma independiente como cámara, guionista y director en Alemania y Turquía.

Frizör, *Peluquero*, 2003. 35mm, color, v.o.s., 15’. Cortesía Salarfilm, Hamburgo, Alemania.

En 1964, el joven turco Ahmet se bajó de un tren antes que el portugués A. Rodrigues. A la pregunta del comité de bienvenida sobre si era un temporero extranjero, Ahmet respondió con una frase que había aprendido en una guía de conversación: “Yo, peluquero”.

Totentraum, *Sueño de un muerto*, 1994. 35mm, color, v.o.s., 15’. Cortesía Salarfilm, Hamburgo, Alemania.

Un emigrante laboral turco ha muerto. Su cadáver es contrastado con el informe de su mujer, que describe en una carta enviada desde su país de origen la situación y las expectativas de la familia

Schlaflos, *Insomne*, 1993. DVD, b/n, v.o.s., 24’. Cortesía Salarfilm, Hamburgo, Alemania.

Un joven turco sale de la prisión. Abandonado por sus padres, intenta evitar a sus viejos amigos y apartarse de los viejos recuerdos. Crimen y castigo. Añoranza y pérdida. Un boceto cinematográfico crudo, desgarrador y sin pretensiones de gran cine.

Selbst wenn ich..., *Aunque yo...*, 1991. DVD, b/n, v.o.s., 8’. Cortesía Salarfilm, Hamburgo, Alemania.

Este filme parte de un haikú del poeta japonés Basho, y de las imágenes y sonidos salidos de la memoria de una mujer que tuvo que dejar marchar a su esposo a un país exótico.

Proyecciones

Fatih Akin

Nació en 1973 en Hamburgo, hijo de una familia turca. Realizó estudios de Comunicación Audiovisual en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo en 1994, actuando en varias películas. En 1995 escribió su primer cortometraje *Sensin-Du bist est*, seguido de *Getürkt* (1996). Su primer largometraje *Kurz und schmerzlos* (1998) ganó el Leopardo de bronce en el Festival de Locarno en 1998. Entre sus trabajos se incluyen: *En Julio* (2000), *Wir haben vergessen zurückzukehren* (2001), *Solino* (2002), la película ganadora del Festival de Cine de Berlín 2004, *Gegen die Wand* (2003), y *Crossing the bridge - The Sound of Istanbul* (2005).

Kurz und schmerzlos, *Rápido y sin dolor*, 1997/98. 16mm, color, v.o.s., 100’. Cortesía Goethe-Institut (G-I).

El griego Costa, el serbio Bobby y el turco Gabriel antes eran una pandilla en Hamburgo-Altona. Uno para todos, todos para uno. Desde que Gabriel estuvo en la cárcel, han cambiado muchas cosas. El joven turco quiere ser adulto, pero sus amigos se lo impiden. Sobre todo Bobby que sigue soñando con una carrera en la mafia. Sólo Alice, la amiga de Bobby, entiende a Gabriel mejor que su propio amigo.

Getürkt, *Timo a la turca*, 1997. 16mm, color, v.o.s., 12’. Cortesía G-I.

A primera vista *Getürkt* parece un trabajo pequeño y bonito, quizás un poco simple, con el que se entretiene por un rato un cineasta que se ha convertido en uno de los directores alemanes de más éxito. Sin embargo, nos topamos con formas de existir entre culturas muy diversas y con indicios de extrañeza. La levedad con la que el director y su equipo cuentan una de las muchas historias absurdas que viven los caminantes entre las culturas es una afirmación en sí. Esta vida no sólo genera nuevos héroes sino también nuevos pícaros y aventureros.

Wir haben vergessen zurückzukehren, *Nos olvidamos de regresar*, 2000. Video, color, v.o.s., 59’. Cortesía G-I. “Nos hemos criado así”. Fatih Akin inicia su álbum genealógico cinematográfico con un retrato de sus padres jóvenes, cuando albergaban la idea de regresar algún día. De ahí parte una mirada al pasado y a la representación de un principio estético: lo que a primera vista parece ser un viaje a la historia de la propia familia, puesto en escena de forma ligera y asociativa, al observarlo con más detenimiento resulta ser un *collage* meticulosamente compuesto de recuerdos, entrevistas, escenas de viajes y acontecimientos familiares, que invita a fijarse también en los detalles.

Idil Üner

Nació en 1971 en Berlín. Cursó estudios de Teatro en la Escuela Superior de Artes de Berlín y formó parte del elenco del Theater Tiyatrom, el teatro turco de Berlín. Actuó en el teatro Schauspiel Bonn y aparece con frecuencia en la televisión alemana. Asimismo trabajó en dos largometrajes con los directores Matthias Allary y Rudolf Thome. En 2001 se estrenó como directora con el filme *Die Liebenden vom Hotel Osman*.

Die Liebenden vom Hotel Osman, *Los amantes del hotel Osmán*, 2001. 16mm, color, v.o.s., 14’. Cortesía G-I.

La película trata de un juego con estereotipos que finalmente se vuelven en contra de los protagonistas. Primero es como si Ahmet fuera a caer en el antiguo rol machista, por lo que parece inevitable que surja una profunda crisis en la relación. Pero después todo ello se disuelve en un magnífico juego de roles. En una irónica declaración de amor a la ciudad se pone de relieve que las reglas son sólo una herramienta para el que las aplica.

Yüksel Yavuz

Nació en 1964 en Karakocan, Turquía. En 1980 se trasladó a Alemania donde estudió Economía y Sociología en Hamburgo. En 1990 empezó a trabajar en la industria del cine y entre 1992 y 1996 cursó estudios de Comunicación Audiovisual en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo. Entre sus películas se incluyen: los cortometrajes *Die Hoch-Zeit* (1992), *Coromandel* (1993), *Freedom Pension* (1993) y *100 und eine Mark* (1994); el documental *Mein Vater, der Gastarbeiter* (1995); su primer largometraje *Aprilkinder* (1998) y *Kleine Freiheit* (2002).

Aprilkinder, *Chicos de abril*, 1998. 16mm, color, v.o.s., 85’. Cortesía G-I.

Cem, Mehmet y Dilan son hermanos. Hace quince años su padre los trajo a Alemania, a ellos y a su madre, desde el Kurdistan turco. Cem, el mayor, trabaja en una fábrica de embutidos y, según sus padres, hace años que debería haberse casado. Desde su infancia está prometido a una prima que vive todavía en Kurdistan, pero él no ha querido pensar hasta ahora en casarse. En un club nocturno turco se enamora de la prostituta alemana Kim...

Kleine Freiheit, *Un poco de libertad*, 2002. 35mm, color, v.o.s., 98’. Cortesía Peter Stockhaus Filmproduktion, Hamburgo, Alemania.

En el centro de St. Pauli, Hamburgo, vive el joven kurdo Baran. Trabaja de repartidor en un restaurante. Su solicitud para legalizar su situación ha sido denegada y nada más cumplir los 16 años deberá volver a su país. Sin embargo, continúa viviendo de forma ilegal en Hamburgo. Un día conoce a Chernor, un chico africano, otro “sin papeles”.

Ayse Polat

Nació en 1970 en Malatya, Kurdistan. En 1978 se trasladó a Hamburgo. Cursó estudios de Filosofía, Germanística y Ciencias de las Culturas en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Bremen. En aquella época realizó sus primeros trabajos en 8mm y video. Películas: los cortometrajes *Fremdennacht* (1992), *Ein Fest für Beyhan* (1993) y *Gräfin Sophia Hatun* (1997); y los largometrajes *Die Auslandstournee* (1998) y *En Garde* (2004).

En Garde, *En guardia*, 2004. 35mm, color, v.o.s., 94’. Cortesía Bavaria Film International, Geiseltasteig, Alemania. Alice es alemana. Derivan, kurda. Ambas tienen 16 años y viven en una situación de absoluta marginalidad. Pero, mientras en el caso de la primera se debe a sus problemas psicológicos, motivados por una hipersensibilidad acústica, en el caso de la segunda es producto de su condición de exiliada ilegal en Alemania, situación que espera resolver algún día. Las dos estudian en un instituto católico, donde han encontrado en la práctica de la esgrima una vía de escape para sus problemas.

Die Auslandstournee, *La gira por el extranjero*, 1998. 16mm, color, v.o.s., 91’. Cortesía G-I.

Se trata de una película de viaje, de la historia de una amistad en un mundo inhóspito, del retrato de la soledad de dos personas, que se apoyan mutuamente. *La gira por el extranjero* se sirve de una narrativa cinematográfica mítica, sin caer en lugares comunes. Su entrañable historia es atravesada por imágenes de la triste y dura realidad de Europa en el año 2001.

Kutlug Ataman

Nació en 1961 en Estambul. Cursó estudios de Ciencias de Teatro y Cinematografía en la Universidad de California, Los Ángeles, graduándose en 1988, el mismo año en que realizó su primer cortometraje *La fuga*. Además de su labor como director destacó por sus obras de video, participando como primer artista turco de este género en la Bial de Venecia de 1999. Vive y trabaja en Estambul, Londres y Los Angeles. Películas: *La fuga* (1988, cortometraje), *Karanlık Sular* (1993), *Spikes and Heels* (1994), *Memleketimi Sseyiyorum* (1995, video) *Kutlug Ataman's Semiha B. Unplugged* (1997, video), *Lola und Bilidikid* (1998, largometraje).

Lola und Bilidikid, *Lola y Bilidikid*, 1998. 16mm, v.o.s., color, 93’. Cortesía G-I.

Kutlug Ataman relata sus historias del submundo berlinés como si fueran partes de una espiral interminable de la diferencia, de marginados en una cultura de la marginalización. *Lola und Bilidikid* muestra un mundo llamativo, peligroso y sobre todo hermoso, desde la óptica de un joven que busca un lugar en él de forma silenciosa y tenaz. De ahí, que sea perfectamente adecuado que el filme de Ataman cambie constantemente de ritmo y registro. Se trata de una película cómica, dramática, de banda callejera, de horror y documental, y una y otra vez es una historia de amor y de pérdida. La historia de Kutlug Ataman parte de “la separación, la división y el renacimiento”. Lo utópico de esta película reside en que logra unificar, contra viento y marea, en una fuerte personalidad características opuestas como viejo y nuevo, masculino y femenino, turco y alemán.

Thomas Aíslan

Nació en 1962 en Brunswick y pasó su juventud en Essen y Ancara. Cursó estudios de Germanística en Múnich antes de asistir entre 1986 y 1992 a la Escuela Superior de Cine y Televisión de Berlín. Desde 1992 trabaja como guionista y director. Películas: *Eine Nacht, ein Morgen* (1984, cortometraje), *Test 2* (1986, cortometraje), *19 Porträts* (1990 cortometraje), *Am Rand* (1991, cortometraje), *Im Sommer - Die sichtbare Welt* (1992), *Mach die Musik leiser* (1994), *Geschwister Kardesler* (1996), *Dealer* (1999), *Der schöne Tag* (2001).

Dealer, *Camello*, 1999. 16mm, color, v.o.s., 74’. Cortesía G-I.

Nadie es sólo culpable, nadie sólo víctima, todas las personas forman aquí parte de un entramado de dependencias y desconfianza. El director no destaca el entorno social, le interesa “describir un estado mental provocado por él”. De esta forma, los filmes de Aíslan en general, y *Dealer* en particular, se convierten más que en reflexiones sociales en reflexiones filosóficas sobre la desagradable situación de ser diferente y adaptarse. *Dealer* describe el mundillo de maleantes de poca monta como una “mezcla de vitalidad y fatalismo, una confusión muy especial” (Aíslan). La mayoría de los intérpretes, escogidos con gran esmero, no son profesionales y el hecho de que muchos de ellos sean músicos contribuye con seguridad al delicado ritmo de la película.

Clausura

Nezaket Ekici

Nació en 1979 en Turquía y actualmente reside entre Stuttgart y Berlín. Fue discípula de Marina Abramović, cuya influencia puede percibirse en la manera similarmente radical, casi hasta los límites de la capacidad física, con que interroga su propia identidad.

El tema recurrente en sus performances es el papel de la mujer en el desgarramiento interior que se produce entre las culturas de Oriente y Occidente. La ironía y el significado profundo determinan en igual medida todos sus trabajos.

La artista realizará una performance y se proyectará una selección de sus trabajos. A continuación se abrirá un debate. Traducción simultánea.

Izquierda: Nezaket Ekici, Fountain,2004. Foto: A.R. Jenchen

Arriba izquierda: Ayhan Salar, Selbst wenn ich..., © Salarfilm, Hamburgo Derecha: Yüksel Yavuz, Kleine Freiheit, © Peter Stockhaus Filmproduktion