

Ulrike Ottinger

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Departamento de audiovisuales

En la obra de Ottinger la realidad sólo es un aura. Cada imagen es una sorpresa y los filmes funcionan como subtexto de diferentes temas, desde los prejuicios sociales hasta el ostracismo, desde los rituales de poder hasta la muerte. Su apropiación de la estética del narcisismo desde un discurso feminista hace su obra muy inusual y enormemente diferente de la realizada por muchas mujeres, por lo general documentales centrados en cuestiones propias del universo femenino, como maternidad, prostitución, racismo o explotación económica. Las películas de Ottinger, que algunos historiadores del cine han incluido recientemente dentro de la categoría de cine *queer*, proponen una renegociación de la subjetividad y superan los debates habituales de la teoría feminista tradicional sobre género y sexualidad. Una de las mujeres más importantes del Nuevo Cine Alemán –aunque “pasada por alto en las historias oficiales del cine”, tal y como señala la historiadora del cine Susan Hayward–, Ottinger comienza su producción en los años setenta –un momento significativo, ya que coincide con el surgimiento del movimiento feminista–. No obstante, es en los ochenta cuando se embarca en una tendencia distinta a la compartida por la mayoría de mujeres cineastas: “investigar si existe una estética ‘femenina’ o la posibilidad de una forma alternativa de ver el mundo”, como escribió Hayward.

La idea de organizar esta retrospectiva en el MNCARS surgió aproximadamente hace tres años, cuando comencé a hablar de este proyecto con Wolfger Pöhlmann, Director de Programación Cultural, y Christa Noack, Coordinadora de Programación Cultural, del Goethe Institut. Indudablemente, constituía un enorme esfuerzo para ambas instituciones, pues las películas de Ottinger debían subtitularse en español, lo cual no sólo requiere tiempo para traducir los guiones, sino también un presupuesto considerable para hacerlo.

Dividida en cuatro secciones [Trilogía / Ficción: películas etnográficas y de aventuras / Underground, Fluxus y Simbolismo / Documentos de hoy], esta retrospectiva incluye trece filmes que abarcan tres décadas de la carrera de Ottinger. Desde su primer largometraje *Madame X - Eine absolute Herrscherin*, 1977 (*Madame X, soberana absoluta*), una extravagante aventura lésbica de ciencia-ficción, hasta su última realización *Zwölf Stühle*, 2004 (*Doce sillas*), que según Laurence A. Rickels –autor de uno de los textos del catálogo– “resume, cita, revisa y se construye sobre su obra filmica anterior”. También se ha incluido *Taiga*, 1991-92, una saga de ocho horas y media de duración que documenta un viaje por la vida de los pueblos nómadas del norte de Mongolia. Este filme se ha convertido en una referencia fundamental del uso cultural de la fantasía, ya que en él la “vida real” queda teñida de ensoñación. *Taiga* se divide en capítulos que se pueden ver individualmente.

Quizás es simplemente una cuestión del *zeitgeist*, pero, casualmente, mientras trabajábamos en este proyecto otras instituciones también prestaron atención a las ritualizadas y vibrantes películas de ficción de Ulrike Ottinger, a sus documentales y fotografías. Documenta 11 patrocinó *Südostpassage - eine Reise zu den Neuen weißen Flecken auf der Landkarte Europas (Pasaje sureste - un viaje a nuevas zonas en blanco del mapa de Europa)*, incluido en este ciclo. También recientemente Witte de With (Rotterdam) organizó una exposición de fotografías a partir de los archivos de Ottinger, que en una versión reducida fueron mostradas en la Galería David Zwirner de Nueva York en septiembre de 2000. Ambas exposiciones incluían, entre otras, las imágenes de los decorados y exteriores de sus primeros filmes de transición, como *Madame X - Eine absolute Herrscherin*, 1977 (*Madame X, soberana absoluta*) o *Johanna d'Arc of Mongolia*, 1989. Este año, en Alemania tanto el Festival de Cine de Berlín como la Bienal de Berlín han rendido homenaje a Ulrike Ottinger. El primero, con el estreno de *Zwölf Stühle*, 2004 (*Doce sillas*), y la segunda, con la exposición de una serie de fotos sobre la ciudad de Berlín y la muestra de sus películas en el programa de cine.

Ulrike Ottinger estará en Madrid el día 12 de mayo para hablar de su obra junto con la historiadora del arte Janet Kaplan. Será una oportunidad única para entender su iconografía visual, perturbadora y excéntrica. Una obra personal llena de ambigüedad.

Berta Sichel

salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

mayo 2004

miércoles 12	19:30 hs	Presentación del ciclo con la presencia de Ulrike Ottinger y Janet Kaplan, historiadora del arte. Proyección del film <i>Ester</i> (31 min.)	
jueves 13	19:30 hs	Trilogía: <i>Bildnis einer Trinkerin, Retrato de una alcohólica</i>	107min.
viernes 14	19:30 hs	Trilogía: <i>Freak Orlando</i>	126min.
miércoles 19	19:30 hs	Trilogía: <i>Dorian Gray..., La imagen de Dorian Gray...</i>	150min.
jueves 20	19:30 hs	Ficción: <i>Madame X - Eine absolute Herrscherin, Madame X, soberana absoluta</i>	141min.
viernes 21	19:30 hs	Ficción: <i>Johanna d'Arc of Mongolia</i>	189min.
jueves 27	14 a 22:30 hs	Ficción: <i>Taiga</i>	501min.
viernes 28	19:30 hs	Underground, Fluxus y Simbolismo: <i>Berlinfeber..., Fiebre berlinesa... (12min.) + Superbia, Soberbia (15min.) + Laokoon & Söhne, Laocoonte & Hijos (50min.)</i>	77min.
sábado 29	16 a 22:00 hs	Documentos de hoy: <i>Südostpassage, Pasaje sureste</i>	360min.

junio 2004

miércoles 2	19:30 hs	Documentos de hoy: <i>Countdown, Cuenta atrás</i>	189min.
jueves 3	19:30 hs	Estreno 2004: <i>Zwölf Stühle, Doce sillas</i>	198min.

Nota: las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en español a excepción de *Taiga*.

Foto portada: *Johanna d'Arc of Mongolia*

Imágenes: © Ulrike Ottinger; a excepción de la de *Berlinfeber*: © Archiv Vostell Malpartida

Agradecimientos:

Office Ulrike Ottinger, Berlín; Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlín; Archiv Vostell Malpartida, Cáceres

Departamento de Audiovisuales del MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel, comisaria de la muestra / Coordinación: Cristina Cámara y Ruth Méndez Pinillos / Administración: Consuelo Berrocal / Proyección: Angel Prieto

Traducción: Emilia García-Romeu y Thomas Schultz / Subtitulación: Sublimage / Diseño gráfico: Florencia Grassi

MNCARS. Tel: (34) 91 467 5062. Calle Santa Isabel 52, 28012, Madrid. <http://museoreinasofia.mcu.es>

Ester

RFA 2002, DV/Cam/Betacam digital, color y b/n, v.o.s. 31 min.

Una escenificación de Purim en Berlín contada por György Konrad e interpretada por inmigrantes de países del centro y sureste de Europa. Un relato de "los días en que los judíos disfrutaron de la tregua de sus enemigos, y del mes que convirtió su dolor en alegría, su luto en un día de fiesta". Una parábola sobre el valor de llegar a otro país y una divertida mascarada sobre la fortuna y la desgracia.

Trilogía

Bildnis einer Trinkerin, Retrato de una alcohólica

RFA 1979, 35mm, color, v.o.s. 107min.

Una mujer de gran belleza y dignidad clásica, una mujer única, un día soleado de invierno decide abandonar La Rotonda. Compra un billete de ida –sin retorno– a Berlín Tegel. Quiere olvidar su pasado. Berlín, una ciudad que desconoce por completo, le parece el lugar adecuado para vivir su pasión sin ser molestada. Su pasión de beber, vivir para beber. Ha llegado el momento de hacerlo realidad.

Freak Orlando

RFA 1981, 35mm/Betacam digital, color, v.o.s. 126 min.

Una "Histoire du monde" que abarca errores, incompetencia, ansia de poder, miedo, locura, crueldad y vida cotidiana a través de los "freaks" desde sus inicios hasta hoy, contada como pequeño teatro del mundo en cinco episodios.

Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse, La imagen de Dorian Gray en la prensa amarilla

RFA 1983/84, 35mm/Betacam digital, color, v.o.s. 150 min.

La Dra. Mabuse, directora de un consorcio, tiene un proyecto para la expansión de su empresa: "Nuestro consorcio va a crear a un hombre que moldearemos según nuestras ideas y conduciremos a nuestro antojo. Dorian Gray: joven, rico, guapo. Le crearemos, seduciremos y destruiremos."

Ficción: películas etnográficas y de aventuras

Madame X - Eine absolute Herrscherin,

Madame X, soberana absoluta

RFA 1977, 16mm, color, v.o.s. 141 min.

Madame X, severa e implacable belleza y cruel reina sin corona, soberana del Mar Chino, promete "oro-amor-aventura" apelando a todas las mujeres dispuestas a cambiar su cómoda y segura vida –insoportablemente aburrida–, por un mundo lleno de peligro e incertidumbre, pero también de amor y aventuras.

Johanna d'Arc of Mongolia

RFA 1989, 35mm/Betacam digital, color, v.o.s. 189 min.

La película describe con sugestivas imágenes los acontecimientos provocados por el encuentro de dos culturas extremadamente diferentes. La historia empieza en el tren transiberiano que lleva cien años transportando a nuestra civilización europea a través de la salvaje tundra y taiga siberiana: un museo en miniatura sobre ruedas.

Taiga

RFA 1991/92, 16mm, color. 501 min.

Taiga describe un viaje a los pueblos nómadas del yak y del reno del norte de Mongolia. La película nos lleva a esa vasta llanura rodeada de montes nevados. Por todas partes descubrimos altares de sacrificio animistas señalados con harapos y árboles sagrados con calaveras de caballos. Aquí todavía se mantiene el poder de los chamanes. Acompañan a sus protegidos no sólo en la enfermedad o a los campamentos de otoño y de verano, sino también en la vida moderna.

Underground, Fluxus y Simbolismo

Berlinfieber - Wolf Vostell,

Fiebre berlinesa - Wolf Vostell

RFA 1973, 16mm, color, v.o.s. 12 min.

Documentación de un happening de Wolf Vostell.

Superbia - Der Stolz, Soberbia - El orgullo

RFA 1986, 35mm/Betacam digital, color, v.o.s. 15 min.

Se trata de una marcha triunfal y de una danza macabra. "Superbia", la soberbia o el orgullo, se va a casar con el mundo, con el látigo en una mano y en la otra el espejo.

Laokoon & Söhne. Die Verwandlungsgeschichte der Esmeralda del Río,

Laocoonte & Hijos. Historia de la metamorfosis de Esmeralda del Río.

RFA 1972/73, 16mm, b/n, v.o.s. 50 min.

Encarnando a la viuda Olimpia Vincitor, Esmeralda del Río se lanza a la búsqueda de su pasado. Con el nombre de Linda MacNamara triunfa como patinadora en un duelo contra la paracaidista Kakalia Katzen. Tristan Tzara aparece en los rituales de las damas de Laura Molloy y se convierte en director del circo ambulante Laocoonte & Hijos.

Documentos de hoy

Südostpassage - Eine Reise zu den neuen weißen Flecken auf der Landkarte,

Pasaje sureste - un viaje a nuevas zonas en blanco del mapa de Europa

RFA 2002, DV-Cam/Betacam digital, color, v.o.s. 360 min.

¿Qué sucede cuando en un viaje intentamos recoger lo que experimentamos en las carreteras y observamos en sus márgenes? ¿Es posible sacar una imagen de conjunto? ¿Es posible reunir los fragmentos o completar las partes que faltan? Este viaje conduce a través de antiguas rutas que unen las metrópolis del sureste de Europa, de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad, hasta Odessa y Estambul. Un retrato de la gente que vive en los márgenes de Europa sin haberse beneficiado del final de la Guerra Fría.

Countdown, Cuenta atrás

RFA 1990, 16mm, color, v.o.s. 189 min.

En Countdown Ulrike Ottinger ha seguido una secuencia cronológica. La película se rodó en Berlín y sus alrededores durante diez días, hasta que entró en vigor la unión monetaria el 1 de julio de 1990, primera etapa de la reunificación alemana. ¿Pero la cuenta atrás de qué? ¿De nuevo juntos o divididos otra vez?

Estreno 2004

Zwölf Stühle, Doce sillas

RFA 2004. 35mm, color, v.o.s. 198 min.

En su lecho de muerte, una anciana aristócrata rusa confía a su cuñado un secreto celosamente guardado: haber escondido sus valiosas joyas en un juego de doce sillas que le fue arrebatado durante la Revolución. Su cuñado, Ippolit Matwejewitch Worobjaninow, asume el desafío de encontrar el tesoro. Pero Worobjaninow no es el único que lo busca. Así comienza una frenética persecución que va de Norte a Sur, de Oeste a Este, por agua y por tierra, del campo a la ciudad.

