

“Hanna Schygulla: imatge i veu”

(Del 6 al 28 de setembre 2016)

Lloc: Plaça Salvador Seguí, 1-9 (Barcelona)

Dia: Dimarts 6 de setembre

Hora: 12.00 h.

Les diverses facetes d'Hanna Schygulla a la Filmoteca de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya, en col·laboració amb el Goethe Institut, comptarà amb la presència de l'actriu Hanna Schugulla per participar en un programa d'activitats diverses durant el setembre. La "musa" de Fassbinder, cantarà, dialogarà sobre la seva trajectòria i ens presentarà els seus personatges cinematogràfics a partir d'una selecció de pel·lícules que projectarem del 7 al 28 de setembre.

El dimarts 6 de setembre a les 20.00 h. oferirà un recital únic, acompanyada del compositor i pianista Jean-Marie Sénia; l'endemà, **dimecres 7 de setembre a les 17.00 h.** presentarà la mítica pel·lícula **Lili Marleen** (Rainer W. Fassbinder 1981) i **el mateix dia a les 20.00 h.** mantindrà un diàleg amb Esteve Riambau, director de la Filmoteca, a la vegada que presentarà alguns dels seus curtmetratges experimentals com a realitzadora.

Hanna Schygulla va néixer a Chorzów (Polònia) l'any 1943 durant l'ocupació nazi i, un cop acabada la guerra, es traslladà a Alemanya amb la seva mare. A Múnic estudià interpretació i es va integrar a la companyia teatral Actio-Theater on va conèixer Fassbinder esdevenint la seva "musa" participant en una vintena de pel·lícules a les seves ordres. A més d'aquesta llarga col·laboració amb el director d'*El matrimoni de Maria Braun*, ha treballat amb Ettore Scola, Andrzej Wajda, Jean-Luc Godard, Carlos Saura o Marco Ferreri sota les ordres del qual rodar **Storia di Piera**, interpretació que li valgué el premi a la millor actriu al Festival de Cannes del 1983. Schygulla també ha participat al cinema espanyol sota les ordres de Fernando Trueba que li proposar encarnar la dona de Göbbels, el ministre de Propoganda de l'Alemania nazi, a *La niña de tus ojos* (1998).

Retirada del cinema per decisió pròpia per tenir cura dels seus pares, els últims anys va acceptar rodar a les ordres del director turc-alemany Fatih Akin el film **Al otro lado** (2007) i fa quatre va assumir el repte d'Alexander Sokúrov en una nova versió lliure de **Faust** (2011). L'any 2010 l'actriu va rebre un merescut homenatge a la Berlinale en reconeixement a tota una trajectòria.

Amb motiu dels seus 70 anys va publicar la seva autobiografia *Wach auf und träume: die Autobiographie / "Despierta y empieza a soñar"*, (Schirmer/Mosel, 2013), un llibre on repassa els seus inicis al teatre i la seva relació professional i personal amb Fassbinder així com la significació que la guerra europea va tenir en la vida familiar i la relació d'identitat que manté amb les tres pàtries on ha viscut: Polònia, Alemanya i, darrerament, França.

CONCERT ÚNIC: **HANNA SCHYGULLA CANTA A LA FILMOTECA**

Filmoteca de Catalunya ofereix un **espectacle únic**, pròxim al cabaret, que recull la gran expressivitat teatral i l'enorme sensibilitat artística d'una actriu mítica del cinema dels anys 60 i 70. Interpreta cançons i textos de **R.W. Fassbinder; Jean-Claude Carrière, del dramaturg Heiner Müller; la rebelió d'Arthur Rimbaud, l'spleen parisenc**

de **Charles Baudelaire** o la **inspiració anarquista d'un Jean Richepin**, un clàssic de la *chançon*. Una fusió d'autors alemanys i francesos musicats pel compositor i pianista **Jean-Marie Sénia** (Constantine, Argèlia, 1947), autor de múltiples bandes sonores i impulsor de la carrera musical de l'actriu i que, després de una col·laboració conjunta de més de vint anys, també l'acompanyarà en aquesta actuació.

La llarga trajectòria professional Jean-Marie Sénia arrenca als anys setanta amb les bandes sonores de ***Céline et Julie vont en bateau*** (Jacques Rivette, 1974) o ***Jonas, qui aura 25 ans en l'an 2000*** (Alain Tanner, 1976) També ha treballat amb José Giovanni (***Mon ami le traître***, 1988) o Mario Camus a ***La ciutat dels prodigis*** (1999), de Mario Camus, però el gruix de la seva carrera, durant els darrers anys, s'ha desenvolupat a la petita pantalla, amb telefilms i dramàtics, així com en el teatre i amb espectacles de concert/lectura. A més d'Hanna Schygulla, ha acompanyat o escrit per Yves Montand, Marie Christine Barrault o Georges Moustaki. L'any 2003 va rebre el gran premi del Jurat i del Públic al festival de Musique et Cinéma de l'Yonne (Auxerre) per la banda sonora de ***Les Contes de l'Horloge Magique*** (Ladislas Starewitch, 1924–1928).

SESSIÓ ESPECIAL: DIÀLEG: HANNA SCHYGULLA – ESTEVE RIAMBAU

El **dimecres 7 de setembre a les 20.00**, a la sala Chomón, l'actriu mantindrà un diàleg amb Esteve Riambau, director de la Filmoteca que ens aportarà coneixement a la seva vida personal i professional. En aquesta sessió també podrem descobrir la Schygulla directora de cinema a través de la projecció d'una selecció dels seus curtmetratges triats per l'actriu i directora que ella mateixa ens presentarà: ***Al inicio; Dream Tunnel; According to Kafka i Sueño del cine***. Sessió gratuïta. Aquesta sessió comptarà amb la col·laboració del programa radiofònic "Vicis de Filmoteca" (Ràdio4-RNE), dirigit per Javier Tolentino que emetrà parcialment en directe el diàleg entre l'actriu i el director de la Filmoteca.

PROJECCIONS

La Filmoteca de Catalunya ha programat del 7 al 28 de setembre una selecció de set títols cinematogràfics on Hanna Schygulla desplega tota la seva força interpretativa i on els seus personatges femenins posen de relleu tots els registres d'una actriu reconeguda internacionalment.

De les vint pel·lícules que va rodar amb el seu mentor i "pigmalió" Rainer W. Fassbinder, hem triat ***Die dritte Generation*** *La tercera generació* (1979). Estrenat al Festival de Cannes, es tracta d'un film bastant insòlit de Fassbinder, que recrea una comèdia en sis parts centrada en un grup de terroristes manipulats per un empresari i que actuen amb ajuda de la policia. En paraules del propi Fassbinder "una comèdia amb tensió, excitació i lògica, amb crueltat i bogeria, com els contes que s'expliquen als nens per ajudar-los a suportar la seva vida fins la mort". L'altre títol del director alemany és la mítica ***Lili Marleen*** (1981), el darrer treball que van fer plegats. Schygulla ens presentarà el film, el dimecres 7 de setembre a les 17.00 h., on interpreta la història de la cabaretera alemana Willie, enamorada d'un home que l'ajuda a fugir dels jueus. Fou justament el repte de cantar Lili Marleen, cançó del compositor Norbert

Schultze –popularitzada durant la Segona Guerra mundial i, versionada el 1945 per la mítica actriu y cantant Marlene Dietrich– el que la va motivar per iniciar la seva carrera musical.

Dos anys després de protagonitzar “Lili Marleen” l’actriu va rodar a les ordres de Margarethe Von Trotta **Heller Wahn** *Follia de dona* (1983), on interpreta una professora de literatura, oberta, segura de si mateixa i casada amb un director de teatre. Durant unes vacances coneix l’esposa d’un cèlebre pacifista; entre les dues dones, tot i ser de personalitats força oposades neix una amistat que posa de relleu la capacitat d’escoltar de les dones que pateixen el buit dels respectius marits. Estrenat al Festival de Berlín, es tracta d’un film autobiogràfic i compost de gestos, mirades i mitjos tons que posa de relleu la creació d’atmosferes dramàtiques.

A més del film rodat amb von Trotta, el mateix anys l’actriu es va posar a les ordres de dos grans del cinema europeu. El polonès Andrzej Wajda la tria per **Eine Liebe in Deutschland** *Un amor a Alemanya* (1983). Situada el 1941, a la petita localitat de Brombach, la protagonista manté un idil·li prohibit de conseqüències tràgiques amb un presoner polonès. Molts anys més tard, el fill d’ella retorna al lloc dels fets: vol saber què va passar realment i, per sobre de tot, com va passar. El mateix director va afirmar que "Hanna Schygulla té una personalitat formidable. Per un director és com observar una flor obrint-se, la qual canvia tots els dies. El director no pot influir en aquest procés totalment independent. Només vaig assajar amb ella les escenes suficientment dramàtiques i precises". Per la seva part l’italià Marco Ferreri li proposa **Storia di Piera** (1983), un film que reconstrueix fidelment la vida de l’actriu Piera Degli Esposti, filla d’una dona que gaudeix de l’amor lliure, i d’un militant del Partit Comunista que accepta la conducta de la dona. La seva filla creix enmig d’aquests personatges, que ella respecta i estima encara que de gran segueix el camí de la mare; això no obstant en convertir-se en actriu, aconseguirà trobar l’equilibri emocional en la seva existència. Hanna Schygulla va obtenir el premi a la millor actriu en el Festival de Cannes i, a casa nostra, el premi Sant Jordi a la millor actriu estrangera.

Retirada del cinema durant molts anys per decisió personal i, sobretot, familiar, l’actriu torna a la pantalla amb una proposta de Fatih Akin a **Auf der anderen Seite** *A l’altre costat* (2007), una reflexió sobre la mort i el perdó en què l’actriu esdevé la mare d’una jove alemanya enamorada d’una activista política turca. El 2011 accepta la proposta d’Alexandre Sokúrov de participar en una nova versió lliure de Faust, la tragèdia de Goethe; una pel·lícula amb la qual el director tanca la seva tetralogia sobre els efectes corruptors del poder. Aquesta pel·lícula va ser guardonada amb el Lleó d’Or a la Bial de Venècia.

PROGRAMA “HANNA SHYGULLA: IMAGE I VEU”

– **CONCERT ÚNIC**

Dimecres 6 de setembre a les 20.00 h. Sala Chomón.

Textos i cançons de R.W. Fassbinder; Jean-Claude Carrière, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire; Heiner Müller i Jean Richepin, amb música en directe del compositor i pianista Jean-Marie Sénia.

– **DIÀLEG: HANNA SCHYGULLA I ESTEVE RIAMBAU**

Dimecres 7 de setembre a les 20.00 – Sala Chomón

Presentació de curtmetratges dirigits per Hanna Schygulla

Entrada gratuïta

– **PROGRAMA DEL CICLE** : del 7 al 28 d'agost:

Lili Marleen (R. W. Fassbinder, 1981) Amb presentació de Hanna Schygulla el dimecres 7	07/09 (17.00) 15/09 (17.00)
Heller Wahn <i>Follia de dona</i> (Margarethe Von Trotta, 1983)	9/09 (22:00) 16/09 (21.30)
Storia di Piera (Marco Ferreri, 1983)	10/09 (21.30) - 22/09 (20:00)
Die dritte Generation <i>La tercera generació</i> (R. W. Fassbinder, 1979)	11/09 (16.30) – 20/09 (17:00)
Auf der anderen Seite <i>A l'altre costat</i> (Fatih Akin 2007)	13/09 (17.00) - 18/09 (19.00)
Faust (Alexandre Sokourov, 2011)	16/09 (17.00) – 27/09 (20.00)
Eine Liebe in Deutschland <i>Un amor en Alemanya</i> (Andrej Wadja, 1983)	28/09 (20.00)

Més informació: www.filmoteca.cat

Barcelona 4 de setembre 2016

