

RETRATO DE JERZY SKOLIMOWSKI

JOANNA BARDZINSKA

DOCTORA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El objetivo de toda mi actividad artística, incluido el cine, es –aunque suene horrible– la justificación de mi existencia.

Jerzy Skolimowski

JERZY SKOLIMOWSKI IDENTIDADES MÚLTIPLES

MARZO ————— MAYO 2023

JERZY SKOLIMOWSKI IDENTIDADES MÚLTIPLES

MARZO ————— MAYO 2023

En los últimos meses, a través de la programación de Filmoteca Española, hemos ido descubriendo la sorprendente y heterogénea filmografía de Jerzy Skolimowski, que abarca desde los cortometrajes que realizó en la Escuela de Cine de Łódź, a principios de los años 60, hasta su última obra, la magnífica *EO* (2022), revelando a uno de los directores más combativos y originales del cine contemporáneo. Como dice Sergi Sánchez en el texto que acompañaba el ciclo en abril, en su singular trayectoria caben “al menos nueve vidas”, y como reza el título de la muestra, “identidades múltiples”. Mientras esperamos la visita del cineasta, prevista para este mes, esbozamos aquí su retrato, cediéndole la palabra al polifacético autor de *Identification Marks: None*.

Poeta boxeador

Así le llamaba Andrzej Munk, su profesor y mentor en la Escuela de Cine de Łódź, en relación con las dos conocidas facetas de Skolimowski: la poesía y el boxeo. Ambas están en las raíces del cineasta. Ya antes de empezar a estudiar dirección cinematográfica, el autor de *EO* había publicado dos libros de poemas –*En un lugar cerca de mí mismo* (*Gdzieś blisko siebie*, 1958) y *El hacha y el cielo* (*Siekiera i niebo*, 1959) – y disputado 26 combates como boxeador *amateur* de peso wélter. Sus primeras películas – *Identification Marks: None* (1964), *Walkover* (1965) y *La barrera* (1966) – parecen, en cierto modo, la continuación de su obra poética. El Skolimowski lírico explora a través del cine el mismo tema de la búsqueda de la identidad, creando un estilo cercano a su lenguaje poético; además convierte sus versos en el *leitmotiv* que une las historias protagonizadas por su *alter ego*, Andrzej Leszczyc. Al margen de estas analogías temáticas y estilísticas, la poética de su cine se manifiesta sobre todo en los aspectos visuales: en su capacidad de crear imágenes hipnóticas,

sensoriales, cargadas de una fuerza irresistible. Como los impactantes encuadres en blanco y negro que retratan el psicodrama de *Hands Up!*, los ambientes oscuros, desolados de *Four Nights with Anna* (2008), los paisajes nevados que recorre el fugitivo de *Essential Killing* (2010) o el rojo intenso de las visiones que nos descubre la mirada del burrito *EO*...

En relación con el apodo acuñado por Munk, el director confesaba: “En la vida, el boxeo me ha resultado más útil que la poesía, no solo en términos de defensa física, sino en lo que yo llamo ‘defender mi posición’. Me ha ayudado a superar momentos difíciles. Y he tenido muchos. Un boxeador no cierra los ojos cuando ve venir un golpe. Tiene que controlar la situación en todo momento, incluso al caer sobre la lona.” En la obra de Skolimowski el boxeo se convierte en el símbolo de “enfrentamiento a la vida”. En *Innocent Sorcerers*, de Andrzej Wajda (1960), él mismo, en su primera aparición en la pantalla, interpretó a un boxeador que a toda costa quería salir al cuadrilátero a pelear. Luego, en *Walkover*, su segunda película, encarnaría a un treintañero que se ganaba la vida participando en competiciones de boxeo de poca categoría, enfrentándose a rivales más débiles que él. Sobre estas interpretaciones Skolimowski admite, sin más misterio, escuetamente: “Era boxeador y encajaba en el papel”.

Actor

Su primer papel episódico en *Innocent Sorcerers* y los papeles protagonistas que decidió interpretar en sus primeras películas –*Identification Marks: None*, *Walkover*, *Hands Up!*– partían de una fusión del personaje real con el ficticio (Leszczyc “era” Skolimowski) y resaltaban una característica que parece definir su estilo de interpretar: Skolimowski es un excelente actor físico; su presencia y la

La partida

conciencia de su propio cuerpo le permiten crear a sus personajes casi exclusivamente a través de la comunicación no verbal.

Como él mismo confesó, esas primeras incursiones en el arte de interpretar venían condicionadas por las exigencias de la producción. Para facilitar la creación de *Identification Marks: None*, compuesta de cortometrajes que fue rodando en la Escuela de Cine a lo largo de tres años, tenía que encarnar siempre al protagonista. En 1981 actuará por primera vez en una película dirigida por otro cineasta, encarnando al fotoperiodista Hoffman en *Círculo de engaños*, de Volker Schlöndorff. Unas imágenes de aquel rodaje aparecen en el prólogo rodado por Skolimowski para *Hands Up!*, dejando claro que se trataba solo de un encargo aceptado por cuestiones económicas, como si el trabajo de actor a las órdenes de otros directores no le interesara. No obstante, esta fue la única ocasión en la que su actuación fue reconocida con un premio (Premio del Cine Alemán, 1982), abriendo una nueva etapa en su carrera de intérprete, en la que aparecerán personajes como el coronel Chaiko de *Noches*

de sol, de Taylor Hackford (1985) y otros papeles episódicos al servicio de los convencionalismos del género y de la visión estereotipada sobre los ciudadanos de la Europa del Este.

El propio Skolimowski nunca dio mucha importancia a su faceta de intérprete: "Soy actor por cortesía, acepto invitaciones de los colegas que me invitan a actuar en sus películas. Y si me lo pide Tim Burton, David Cronenberg o Volker Schlöndorff, puedo actuar. Pero no es algo importante en mi vida. Simplemente me lo paso bien". De ello dejó constancia interpretando al Dr. Zeigler en *Mars Attacks!*, de Tim Burton, donde además pudo coincidir en el set de rodaje con su buen amigo, Jack Nicholson. En Polonia, en 1999, aceptó la propuesta del director polaco Władysław Pasikowski para actuar en *Operation Simoom*, la primera producción polaca cofinanciada por Warner Bros., donde interpretó, para variar, a un jefe de la CIA. Poco después, Julian Schnabel lo solicitó para un pequeño papel en *Antes que anochezca* (2000) y unos años después David Cronenberg le ofreció el del tío Stepan en *Promesas del Este* (2007). Tampoco dudó en

encarnar a Georgi Luchkov en la producción de Marvel, *Los vengadores* (Joss Whedon, 2012), como él dijo, "por curiosidad, para ver cómo se trabaja en una megaproducción". Quizás por el mismo motivo decidió participar en el drama histórico italiano *11 de septiembre de 1683* (Renzo Martinelli, 2012), interpretando al rey polaco Jan Sobieski, que derrotó a los otomanos en la batalla de Viena. Sus últimos personajes, aunque no tengan nada que ver con el ejercicio de autocreación que se proponía actuando en sus propias películas, desde luego, deben mucho a su imponente presencia y su carisma.

Pintor

Una faceta diferente de Skolimowski la descubrimos en su continuada labor como pintor y dibujante, ejercida desde su juventud. Quiso estudiar en la Academia de Bellas Artes, pero no superó el examen de ingreso. Su carrera de pintor cobró relevancia en los años noventa, cuando después del fracaso de la película *Ferdydurke* (1991) decidió abandonar el cine. "Me di cuenta de que, mientras estaba detrás de la cámara, sucumbía a demasiadas presiones. Tuve que alejarme del cine para volver a encontrar al artista que hay en mí. Aunque tengo que confesar que nunca imaginé que necesitaría tanto tiempo para reconstruir mi relación con el cine." De hecho tendrán que pasar 17 años hasta el estreno de su siguiente película, *Four Nights with Anna*. En ese tiempo Skolimowski se dedicó completamente a la pintura. En 1996 tuvo lugar su primera exposición individual en Turín, en 2001 participó en la Biennale de Venecia. Expuso en Estados Unidos, Francia, Alemania, Hungría, Polonia... Sus cuadros se encuentran en el Museo Nacional de Varsovia y en el Museo de Arte Contemporáneo de Salónica, y en muchas colecciones privadas (por ejemplo, la de Jack Nicholson). Su obra pictórica resulta tan ecléctica como todas sus exploraciones creativas: se inspira ante todo en la tradición del expresionismo abstracto, desde Jackson Pollock a Mark Rothko o Gerhard Richter, aunque su fuente de inspiración es también el tradicional arte japonés de la caligrafía.

A sus 85 años, Skolimowski dice que se ve a sí mismo sobre todo como pintor, argumentando que en la pintura tiene el control total sobre su obra, mientras que en el cine su creación depen-

de de muchas personas. Pero si ha vuelto a hacer el cine es para hacerlo a su manera. En 2008, entrevistado por Barbara Hollender, explicaba: "No tengo la mentalidad de un general o de un cabo, así que decidí alejarme del cine y de todo aquel estrés. Siempre que intenté algo con el *mainstream* o en Hollywood, acabé fracasando. En mi carrera profesional tuve a mi disposición presupuestos enormes, pero no sabía cómo manejarlos. La complejidad de la máquina de producción superaba mis necesidades y mi imaginación. No podía ni quería someterme a las exigencias de los inversores. Pero llegó el momento en el que pensé que era posible funcionar en el cine en mis propios términos. Y solo así puedo trabajar".

En conclusión

Todos los títulos que Skolimowski ha firmado después de su vuelta al cine en la primera década del siglo XXI (*Four Nights with Anna*, *Essential Killing*, *11 Minutes -2015-*, *EO*) marcan el camino elegido por un autor insobornable y corroboran la reconquista de una libertad creativa que conecta con sus comienzos. Las últimas películas tienen la misma fuerza y la frescura de sus debuts, el mismo vigor de un cine moderno, innovador, radicalmente inconformista. "Es el arte que me interesa", dice hoy Skolimowski. Ya lo verbalizó Andrzej Leszczyc en su ópera prima, respondiendo en una encuesta a la pregunta de un reportero de la radio: "Se trata de poder dar algo de uno mismo. A veces las condiciones son duras, hay que arriesgarse. Esa es la cuestión. Dar algo de uno mismo". Aunque suene horrible, como él dice, el objetivo es siempre el mismo: "justificar la existencia" ●

En colaboración con:

EO
(JERZY SKOLIMOWSKI, 2022)

SÁBADO 13 _____ 20:00 H _____ SALA 1
 JUEVES 25 _____ 17:30 H _____ SALA 1

Un burro viaja de Polonia a Italia, encontrándose por el camino con personas e historias muy diferentes.

«Mucha gente me ha dicho, “Ah, es como *Al azar, Baltasar*, de Bresson”. Bueno, sí y no. Skolimowski ha mencionado su amor por esa película, lo mucho que le conmovió y cómo ha sido una influencia para *EO*. Pero, pese a que el burro de esta película sufre en ocasiones, la película no gira en torno a su sufrimiento. La aproximación de Skolimowski es levemente experimental, pero finalmente muy directa. Su película, posiblemente, trata sobre todas las razones por las que amamos a los animales, todas esas razones que no somos capaces de explicar. Les miramos y vemos un espíritu en ellos que nos ayuda a encontrar el nuestro propio. En ocasiones es más fácil creer en los animales que creer en Dios. Y mucho más fácil creer en ellos que creer en nosotros». (Stephanie Zacharek)

Presentación el día 13 a cargo del director, Jerzy Skolimowski. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el público. Antes de la proyección de *EO* se podrá ver el cortometraje *Hamles* (Jerzy Skolimowski, 1960, DCP, VOSE). Duración aproximada de la presentación y el coloquio: 60' (Total sesión: 160').

Int.: Hola, Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz. Polonia, Italia. DCP. VOSE. Color. 88'

Comprar entradas

Volver al calendario

LA PARTIDA
(JERZY SKOLIMOWSKI, 1967)
LE DEPART

VIERNES 12 _____ 17:30 H _____ SALA 1
SÁBADO 27 _____ 21:30 H _____ SALA 1

Un joven y su novia tratan de conseguir, por cualquier medio a su alcance, un Porsche para que él pueda debutar en su primera competición automovilística.

«Mucha gente cree que la Nouvelle Vague murió en 1964, pero la película definitiva de la nueva ola francesa la firmó en 1967 un director polaco (que no hablaba ni una palabra de francés). ¡Y en Bélgica! ¿Cómo es posible que esta película extraordinaria tenga tan poca relevancia en los anales de la historia del cine posterior a la Nouvelle Vague, cuando debería aparecer como una de las grandes cumbres del cine de los 60? [...] *La partida* es puro dinamismo, pura dinamita: aunque Skolimowski puede ser el menos cinéfilo de los directores, resulta evidente el placer que extrae de invocar, capturar y configurar el movimiento, la escala, la velocidad, el tono musical y las gradaciones de luz y oscuridad. Es como ver el cine inventarse a sí mismo ante nuestros ojos, de los días del cine mudo hasta la actualidad». (Adrian Martin)

Antes de la proyección de *La partida* se podrán ver los cortometrajes *Oko wykol* (Jerzy Skolimowski, 1960, DCP) y *Erotyk* (Jerzy Skolimowski, 1961, DCP, VOSE). Duración total de la sesión: 98'

Comprar
entradas

Volver al
calendario

THE LIGHTSHIP
(JERZY SKOLIMOWSKI, 1985)

MIÉRCOLES 10 _____ 18:00 H _____ SALA 1
VIERNES 19 _____ 21:30 H _____ SALA 1

Un capitán de la guardia costera lleva a su hijo a visitar el buque faro en el que trabaja. Durante la visita, el navío es asaltado por tres criminales y el capitán se debate entre enfrentarse a ellos o proteger a su hijo y a su tripulación.

«Skolimowski sigue siendo un maestro a la hora de crear y mantener el estado de ánimo. Pocos cineastas son capaces de erizar la piel de un modo tan preciso, de expresar tanto el humor macabro o de obligarte a adentrarte en un mundo tan extraño, frío, gris y angustioso. [...] *The Lightship* es un buen *thriller*, aunque obviamente se trata de una producción problemática. Tiene dos grandes defectos: un final plano, y la narración del hijo del capitán, que a menudo nos dice lo que podemos adivinar mientras subraya aspectos que no necesitan énfasis. Esta narración fue un apaño de montaje de última hora: problemas de presupuesto eliminaron algunas escenas iniciales, y Skolimowski añadió voces en *off* para explicar lo que ocurría en ellas». (Michael Wilmington)

Antes de la proyección de *The Lightship* se podrá ver el cortometraje *Pieniadze albo zycie* (Jerzy Skolimowski, 1961, DCP, VOSE). Duración total de la sesión: 95'

Comprar
entradas

Volver al
calendario