

Sinopsis

Un grupo de obreros alemanes empieza a trabajar en un lugar remoto en la campiña búlgara. La tierra lejana despierta el sentido aventurero de los hombres, pero también tienen que enfrentarse a sus propios prejuicios y desconfianzas debido a las barreras lingüísticas y culturales. Al poco tiempo, empezarán a competir por el reconocimiento y los favores de los aldeanos.

WESTERN

Western

(V.O.S.E.)

Contexto

Al confrontar a un grupo de trabajadores alemanes con los habitantes de una aldea apartada de Bulgaria, la cineasta alemana Valeska Grisebach nos invita a reflexionar sobre las grandes diferencias socioeconómicas y culturales que existen entre los países de la Unión Europea. Su película tiene lugar en una Europa joven, aún en construcción, y llena de contrastes. Y las interacciones, aun resultando evidentemente enriquecedoras en el plano humano, también muestran valores, códigos y conductas diferentes que van a provocar malentendidos y a estar en el origen de conflictos más o menos latentes.

Esas interacciones están teñidas de una tensión dramática palpable que no se liberará hasta el final de la película, cuando los lugareños van al campamento de los alemanes para una fiesta en la que la música y la danza servirán de lenguaje universal. La necesidad de superar los prejuicios y el respeto y la apertura hacia el otro se convierten en los temas centrales de un western que denuncia la condescendencia y la mentalidad de conquista hacia los congéneres más pobres.

Hasta su entrada en la Unión Europea en 2007, Bulgaria representaba para los países occidentales una especie de tierra incognita aún asociada en gran medida con el antiguo bloque soviético a pesar de que este llevaba ya desmantelado un cuarto de siglo. En su tratamiento de las relaciones humanas, *Western* expresa bien el desfase existente entre dos mundos que todavía no han logrado encontrar una identidad europea común. Así, resulta interesante señalar que los trabajadores alemanes se establezcan de entrada como si estuvieran en terreno conquistado: hacen ondear su bandera nacional para indicar de forma ostensible su pleno control sobre el pequeño trozo de territorio que acoge su campamento mientras duran las obras que han venido a realizar; Meinhard se apropia de un caballo que cree salvaje pero que realmente pertenece a Adrian, el tío de Vanko; Vincent adopta una actitud impropia hacia las jóvenes que vienen a bañarse en el río y no duda en desviar del pueblo el agua que les falta, como si sus necesidades fueran prioritarias...

Ficha técnica

Directora		VALESKA GRISEBACH
Guionista		VALESKA GRISEBACH
Productores		JONAS DOMBACH
		JANINE JACKOWSKI
		MAREN ADE
		VALESKA GRISEBACH
		MICHEL MERKT
Co-productores		BORIS CHOUCHKOV
		VIKTOR CHOUCHKOV
		ANTONIN SVOBODA
		BRUNO WAGNER
Fotografía		BERNHARD KELLER
Diseño de producción		BEATRICE SCHULTZ
Montaje		BETTINA BÖHLER
Diseño de vestuario		VERONIKA ALBERT
Diseño de sonido		FABIAN SCHMIDT

Ficha artística

Meinhard		MEINHARD NEUMANN
Vincent		REINHARDT WETREK
Adrian		SYULEYMAN ALILOV
Veneta		VENETA FRANGOVA
Vyara		VYARA BORISOVA

Contexto

En la película de Valeska Grisebach se encuentran muchos personajes de *western*: Meinhard, el cowboy solitario de rostro cerrado que monta a pelo, las tierras infértiles y desérticas que ofrecen paisajes sublimes, un pequeño pueblo de calles polvorrientas con un café que hace las veces de saloon, donde se mata el tiempo bebiendo raki y jugando a las cartas por dinero, dos grupos que se desafían, uno que se considera superior al otro en términos de desarrollo y de civilización «Estos pueblos son como un viaje en el tiempo», dirá un alemán cuando descubre los lugares desde su 4x4, etc.

En este contexto de desconfianza, el personaje de Meinhard acaba afortunadamente por suavizar un encuentro teñido de hostilidad y de incompreensión. A pesar de la barrera de la lengua, logra establecer vínculos con los lugareños y desarrollar hacia ellos una forma de empatía que va a contrariar a sus compañeros alemanes. En particular, aboga en su favor cuando una tarde Vincent menciona la idea de desviar el agua destinada al pueblo. Explica entonces que el agua está racionada y ya repartida entre tres localidades diferentes debido a la escasez. Pero Vincent no entiende sus argumentos y le agrede violentamente cuando se aleja en la oscuridad, al estimar que el simple hecho de mencionar las dificultades de sus vecinos sería como si Meinhard se posicionase contra los suyos. La toma en consideración de los intereses del otro, totalmente ausente en el razonamiento del jefe de obra, aparece en realidad como el fruto de las interacciones que se han ido produciendo poco a poco entre este hombre y los lugareños, indicando claramente la importancia del diálogo, que es clave en el plano humano y también en el social, en la medida en que permite obtener informaciones decisivas sin las cuales no hay convivencia posible.

Entrevista con la directora

VALESKA GRISEBACH (Directora, guionista y productora) estudió en la Escuela de Berlín. Adepta de los rodajes colaborativos, abiertos a la improvisación, en 2006 realizó *Longing*, una sensación en festivales. Desde entonces han pasado 11 años hasta *Western*, presente en Un Certain Regard de Cannes.

¿Cuál fue el germen de esta película?

Llegamos a esta historia por diferentes caminos que se fueron uniendo entre sí. Uno fue el género *western*, claro. Crecí en el Berlín Occidental de los 70, sentada frente al televisor. Veíamos muchos *westerns* y nunca dejaron de cautivarme de una forma extraña, así que en un momento dado se desencadenó en mí un deseo de volver a ellos, como si fuesen un lugar ya visitado. De niña, me identificaba con los héroes masculinos de los *westerns* y al mismo tiempo me enamoraba perdidamente de ellos. Quizás este conflicto contribuyó a mi deseo de explorar el género “masculino” en sí mismo. También está el tema de la xenofobia latente, algo que siempre había querido explorar.

Estaba interesada en esta idea del “alemán”, que a veces manifiesta un sentido inequívoco de la fuerza y la superioridad, un impulso de tenerse a sí mismo en el estatus más alto, de diferenciarse. Ese momento en el que el desprecio sustituye a la empatía.

La idea de colocar un grupo de alemanes trabajando en un país extranjero fue el punto de inicio para acceder a este tema. El nuevo territorio no les es familiar, allí se sienten extranjeros y tienen que enfrentarse a sus propios prejuicios y desconfianzas.

Entrevista con la directora

¿Cuáles son los elementos que te atrajeron del *western* para transferirlos al momento actual?

Me fascinan las capas, las contradicciones y los tonos de los temas en el *western*. Me interesa el significado de esa ambivalencia entre el aquí y ahora como construcción social.

Estaba interesada en el duelo como principio por el cual vives tu vida y te relacionas, como algo muy vivo a través de lo que estableces contacto y con lo que en cierto sentido miras directamente a los ojos a la otra persona. Al mismo tiempo, el duelo propaga la idea de poder y control, de fortaleza. Lo encontraba interesante como tema para Meinhard, el protagonista: su miedo es por lo que le resulta más difícil perdonarse a sí mismo. El duelo crea la distancia y al mismo tiempo la cercanía. Te identifica con tu rival. Crea intimidad siendo el opuesto a “amor a primera vista”.

También la misión por la independencia y la libertad, encarnada por los héroes del *western*. La idea de dejar todo atrás. Creo que esto es un tema universal y romántico que expresa algo sobre la añoranza por la aventura y el significado del destino personal.

Estos elementos están representados por los personajes principales, Meinhard y Vincent.

Los *westerns* son también sobre “la preparación” de una imagen que no expresa sentimientos, pero que oculta muchas emociones. Incluido el miedo a perder esa imagen, el miedo a ser reconocido por otra persona, de perder el control.

Quería un héroe que no fuera joven, que sintiese que la vida le debía todavía una aventura, una experiencia. Un héroe que tenía que batallar con el oportunismo y el miedo. Un gran hombre cuyo atractivo levantase miradas, que pareciese un líder, pero ocultase ese “pequeño hombre” que realmente quiere desaparecer en la multitud y pasar desapercibido. Alguien que puede con todo, pero a la vez aún tiene sueños. Es un personaje que también tiene un lado narcisista y anti-social. Quería exponer la tensión entre la persona que esperas ser y la que eres con tu comportamiento.

¿Cómo el cowboy del *western* llega a ser un trabajador alemán de la construcción en la frontera entre el este y el oeste?

Estaba mirando la iconografía, la naturaleza de los héroes del *western* en el mundo del día a día, y muy rápido me vino a la mente el mundo de la construcción. El físico, las ropas, las herramientas...

Realmente fue un punto de partida muy superficial: ¿qué tipo de hombre me imaginaba a caballo? Hablé sobre el duelo con muchos hombres y mujeres con backgrounds muy diferentes, pero seguí con mi idea inicial. Estaba interesada en la masculinidad pasada de moda que acompaña al mundo de la construcción, ese cerrado mundo de hombres con sus propias reglas. Un mundo en el que las mujeres están ausentes físicamente, pero presentes en sus fantasías. Me impresionaba su sentido del humor e ingenio. Me sentí conmovida por la ternura e intimidad que une a los hombres entre sí.

Sin embargo, la elección del escenario es realmente superficial, una decisión formal, podría ser cualquier otro.

Algo que sí era importante para la película era la idea de “estar fuera por trabajo”.

Datos de interés

Ficha nº	407
Duración	120 minutos
Nacionalidad	ALEMANIA, BULGARIA y AUSTRIA
Idioma	ALEMÁN y BÚLGARO
Género	DRAMA
Distribución	LA AVENTURA AUDIOVISUAL
Fecha estreno	15.06.2018