

Escuela Polaca

Entre 1939 y 1945, bajo la ocupación nazi, Polonia no tuvo producción cinematográfica. Terminada la guerra, en el año 1947, se fundó la Escuela Superior de Lodz. Tres años más tarde, Stalin impuso en Polonia las bases de una nueva política cinematográfica: el realismo socialista, doctrina que se convertiría en un importante factor de presión política y social, y de la cual emerge el movimiento que se da a conocer como Escuela Polaca (1956-1963), conformado por los artistas de una misma generación, la de los primeros egresados de Lodz.

Intelectuales de temperamento diferente, de estilos variados, con un grado de autonomía considerable gracias al modelo cooperativo de las unidades de filmación —con la Kadr como pionera—, nunca admitieron oficialmente estar asociados a ninguna escuela, cuestionando de este modo el concepto y la existencia de la Escuela Polaca. El corpus temático de sus films refiere mayoritariamente a la soledad del individuo y a las atroces experiencias vividas durante la ocupación, el Levantamiento de Varsovia, la persecución en tiempos de posguerra. Andrzej Wajda, uno de los realizadores más importantes surgidos de la Escuela Polaca, sostiene: "Sabíamos que éramos la voz de nuestros caídos; que era nuestra obligación testimoniar aquellos años espantosos; la espantosa destrucción y el espantoso destino sufrido por la nación polaca".

A la Escuela Polaca pertenecieron numerosos cineastas que adquirieron renombre internacional: Kieslowski, Munk, Polanski, Skolimowski, Wajda y Zanussi, por mencionar tan sólo a algunos. Todos ellos compartieron la convicción común de que el cine debe ser tratado como arte y no como un producto industrial fabricado en serie. En sus películas hay una intensa relación entre el cine y la literatura; y la realidad de los tiempos que les tocó atravesar en sus juventudes, trágica y esperanzada a la vez, es llevada al terreno de la ficción, plasmada con sentido plástico y virtuosismo fotográfico. Esos films fueron también el lugar en el que se dieron a conocer nuevas caras, empleando a actores jóvenes en los papeles principales —con Zbigniew Cybulski como su principal exponente—, renovación que favoreció una identificación directa y afectiva del público con sus personajes. El movimiento tiene su propia Escuela de pósters de cine polaco, piezas de un lenguaje gráfico original, de una reformulación visual novedosa cargada de connotaciones simbólicas y alegóricas.

En 1959, tres películas polacas se destacaron dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. *Heroica*, de Andrzej Munk, ganó los premios a mejor película, mejor guión (para Jerzy Stefan Stawinski) y FIPRESCI. También fueron galardonadas *Eva quiere dormir*, de Tadeusz Chmielewski, y *Atentado*, de Jerzy Passendorfer. A casi medio siglo de aquel evento, se presentan en la actual edición del festival varios de los largometrajes más representativos de la Escuela Polaca; obras de, entre otros directores, Kawalerowicz, Munk, Skolimowski, Wajda, Has, Polanski, Passendorfer (en copias en 35 mm) y un programa especial de cortos realizados en la Escuela de Cine de Lodz entre los años '50 y '60.

Francisco Pérez Laguna

Polish School

Between 1939 and 1945, Poland was occupied by the Nazis, and therefore, there were no cinematographic productions. In 1947, after the war, the Lodz Film School was founded. Three years later, Stalin established a new cinematographic policy in Poland: socialist realism, the doctrine that would become a key element of political and social pressure and from which the Polish Film School emerged (1956-1963), composed of artists of the same generation, the first Lodz Film School graduates.

Intellectuals with different temperaments and styles, with a great degree of autonomy thanks to the cooperative model of the filming units -with Kadr as the pioneer- they never officially admitted being members of any kind of school, questioning in this way the concept and existence of the Polish Film School. The thematic corpus of their films mostly refers to the individual's loneliness and the appalling experiences suffered during the occupation, the Warsaw Uprising and the persecution in post-war times. Andrzej Wajda, one of the most important directors of the Polish Film School stated that: "We knew we were the voice of the fallen, that it was our obligation to bear witness of those appalling years, of the appalling destruction and the appalling destiny of the Polish Nation".

Several filmmakers of international renown belonged to the Polish Film School: Kieslowski, Munk, Polanski, Skolimowski, Wajda and Zanussi, among others. All of them shared the common conviction that cinema should be considered art and not a mass-produced industrial product. Their films present an intense relationship between cinema and literature. The reality of the times they lived when they were young, both tragic and hopeful, is transferred to the sphere of fiction, expressed with artistic sense and photographic virtuosity. These films also revealed new faces, casting young actors in leading roles -with Zbigniew Cybulski as their greatest exponent-, a renewal that favoured the direct and emotional identification of the audience with the characters. The School had its own Polish film poster school that created designs with an original graphic language, a visual reformulation full of symbolic and allegoric connotations.

In 1959 three Polish movies stood out in the Mar del Plata International Film Festival: Heroism, by Andrzej Munk, which won the best movie award, the best script award (for Jerzy Stefan Stawinski) and the FIPRESCI award. Eve Wants to Sleep, by Tadeusz Chmielewski, and Answer to Violence, by Jerzy Passendorfer, also won several awards. Almost 50 years later, the present edition of the Festival will screen the most representative feature films of the Polish Film School, including movies by Kawalerowicz, Munk, Skolimowski, Wajda, Has, Polanski and Passendorfer (in 35 mm copies) and a special program of short films directed at the Lodz Film School between 1950 and 1960.

FPL

Polonia - Poland, 1957
91' / 35 mm / B&N

D: Andrzej Wajda
G: Jerzy Stefan Stawinski
F: Jerzy Lipman
DA: Roman Mann
S: Józef Bartczak
E: Halina Nawrocka
M: Jan Krenz
P: Ludwik Hager
PE: Stanislaw Adler
CP: ZFR Kadr
I: Teresa Izewska, Tadeuzs Janczar,
Wienczyslaw Gilnski, Stanislaw Mikulski,
Tadeusz Gwiazdowski

La patrulla de la muerte

Kanal
They Loved Life

Antes de sumergirnos en los canales de desagüe de Varsovia, Wajda ofrece un panorama de la agonía que reina en la superficie, entre las ruinas de una ciudad devastada por los nazis. Un profundo sentimiento de fatalidad embarga a sus protagonistas, militantes del Levantamiento de Varsovia, quienes, desmoralizados y hundidos en la incertidumbre, deciden dirigirse al centro de la ciudad a través de sus laberintos subterráneos. Basado en experiencias propias y del guionista Stawinski, Wajda nos hace sentir la claustrofobia –tanto como los vapores nauseabundos que envuelven a sus héroes trágicos– y ese espíritu de resistencia que se debilita, con una atmósfera que se acerca progresivamente al cine fantástico: en algún momento podremos creer que estamos ante una película de muertos vivos. Con todo, en sus asfixiantes límites físicos hay espacio para el erotismo, encarnado en esa bomba rubia (Teresa Izewska) que es acaso lo más vital en esta historia de una batalla perdida.

Before taking us to the sewers of Warsaw, Wajda offers a general outlook of the agony that prevails on the surface, in the ruins of a city devastated by the Nazis. A deep feeling of resignation has overcome the main characters, who participate in the Warsaw Uprising and who, disheartened and full of uncertainty, decide to head for the centre of the city through its underground maze. Based on his experiences, as well as those of his scriptwriter Stawinski, Wajda transmits the claustrophobia, the nauseating vapours that envelop his tragic heroes and the weakening resistance in an atmosphere that gradually resembles a fantasy film; at one point it would seem we are watching a zombie movie. Nevertheless, in spite of its stifling physical boundaries, there is still room for eroticism, embodied in the blond sex bomb Teresa Izewska, perhaps the most vital element in this story about a lost battle.

Andrzej Wajda Nació en Polonia en 1926. Estudió en la Escuela de Lodz y debutó en el largo con *Generación* (1955). En los noventa fue elegido senador, y recibió un Oscar (2000) y un Oso de Oro (2006) honorarios. En esta misma sección se presentará *Cenizas y diamantes*; y, en Autores, *Katyn* (2007).

He was born in Poland in 1926 and studied at the Lodz School. His first feature film was A Generation (1955). During the 90s he was elected senator and later received an honorary Oscar (2000) and Golden Bear (2006). Ashes & Diamonds is also presented in this section, and in Auteurs, Katyn (2007).

Contacto / Contact
Polish Film Institute
Małgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1957
89' / 35 mm / B&N

D: Andrzej Munk
G: Jerzy Stefan Stawinski, Andrzej Munk
F: Romuald Kropat, Jerzy Wójcik
DA: Roman Mann
S: Józef Bartczak
E: Mirosława Garlicka, Jadwiga Zajicek
P: Wilhelm Hollender
CP: ZFR Kadr
I: Kazimierz Opalinski, Zygmunt Maciejewski, Zygmunt Zintel, Zygmunt Listkiewicz, Roman

Sangre sobre los rieles

Człowiek na torze
Man on the Tracks

El comienzo es de alto voltaje: Orzechowski, un veterano y experimentado maquinista ferroviario forzado al retiro poco tiempo atrás, muere aplastado por una locomotora. Según la señalización correspondiente —una sola luz prendida—, el tren tenía derecho de paso. ¿Accidente? ¿Suicidio? ¿Sabotaje? Todas las posibilidades se mantienen encendidas a lo largo del relato diseñado por Munk y Stawinski mediante una estructura que, un poco a lo *Rashomon*, nos da acceso al mismo episodio varias veces desde distintos testimonios, convocados por un comité de investigación. Los puntos de vista son tan divergentes como el recuerdo que cada testigo tiene del viejo Orzechowski, un hombre en conflicto con las nuevas directivas que la ferroviaria ha intentado imponer en nombre de la eficiencia y un presunto beneficio común. Aunque narrada con las armas del thriller, lo que late en el amargo fondo de *Sangre sobre los rieles* es la sensación de opresión y paranoia que se vivía en la Polonia del bloque soviético. O el tema de siempre: el de la máquina contra el hombre.

*The film begins with a high-voltage scene: Some time after his compulsory retirement, Orzechowski, a veteran and experienced engine driver, is run over by a train and dies. The signaling —only one light on— indicated safe passage for the train. Accident? Suicide? Sabotage? Every possibility is feasible in this story designed by Munk and Stawinski, somewhat structured like *Rashomon*, that focuses on a single episode told by different characters called to bear testimony by the Investigation Committee. The witnesses' points of view are as divergent as the memories they have of Orzechowski, an old man who was in conflict with the new guidelines given by the railroad management in the name of efficiency and allegedly common interest. Although *Man on the Tracks* is narrated like a thriller, deep down the film bitterly deals with the sensation of oppression and paranoia felt in communist Poland. The same old story: machine versus man.*

Andrzej Munk Nació en Polonia en 1921. Debutó en el largo con *Las estrellas deben brillar* (1954). Falleció en un accidente automovilístico en 1961. En esta sección se presentarán *Heroica* (1957, tres premios de la Crítica en el 1º Festival, 1959) y *La pasajera* (1961).

*He was born in Poland in 1921. He filmed his first feature film, *The Stars Must Burn*, in 1954. He passed away in a car accident in 1961. *Heroism* (1957, three Critics Award at the 1st edition of the Festival in 1959) and *The Passenger* (1961) are also presented in this section.*

Contacto / Contact

Polish Film Institute
Malgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
presoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1957
89' / 35 mm / B&N

D: Jerzy Kawalerowicz
G: Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Zawieyski
F: Jerzy Lipman
DA: Roman Mann
S: Józef Bartczak, Jerzy Boleslawski, Henryk Klimczak
E: Wiesława Otocka, Zenon Piórecki
M: Adam Walacinski
P: Zygmunt Wójcik, Zbigniew Brejtkopf
PE: Ludwik Hager
CP: ZRF Kadr
I: Lucyna Winnicka, Janina Sokolowska, Roland Glowacki, Andrzej Szalawski, Olga Bielska

El verdadero fin de la guerra

Prawdziwy koniec wielkiej wojny
Real End of the Great War

Polonia, 1939. Roza está casada con un joven arquitecto, Juliusz. Se aman, y el futuro de la pareja sería brillante si no se tratara de ese país y si no corriera ese año. A poco de estallar la guerra, Juliusz es trasladado a un campo de concentración; en los años que siguen, Roza irá perdiendo la esperanza de que regrese, intentando olvidar, reconstruyendo su vida con otro hombre. Pero Juliusz –o su fantasma, un espectro atormentado física y psicológicamente– vuelve, y el cariño sincero y el sentido del deber de la mujer se confunden pronto con la lástima y el desprecio. En ese punto comienza la narración de Kawalerowicz, pionera entre las numerosas exploraciones cinematográficas emprendidas en Polonia sobre el tema de las heridas emocionales en la posguerra. Cicatrices que no terminan de cerrarse y que, iluminadas por el pesimismo del director acerca de las relaciones humanas, cobran la forma sombría de un pasado que niega la posibilidad de cualquier futuro y condena a los hombres a sufrir en soledad.

Poland, 1939. Roza is married to a young architect, Juliusz. They are in love, and their future seems blissful. However, they happen to live in the wrong country and the wrong year. War breaks and Juliusz is deported to a concentration camp. Years go by and Roza abandons any hope that her husband might return. She tries to forget her past and starts a new life with another man. But Juliusz –or his ghost, a physically and psychologically tormented wraith – comes back, and the woman's sincere affection and sense of duty are soon transformed into pity and disdain. Kawalerowicz's film, one of the first Polish movies to explore the emotional scars wrought by the war, begins at this point. Human relationships are portrayed by the director in a dark and pessimistic way. Scars never heal up completely; the weight of the somber past impedes the creation of any kind of future and condemn men to live a life of loneliness.

Jerzy Kawalerowicz Nació en Polonia en 1922. Sus obras fueron galardonadas en Cannes, Venecia y Berlín, y su film *Faraón* (1964) estuvo nominado al Oscar. Falleció en 2007. En esta sección también se exhibirá *Madre Juana de los Angeles*.

He was born in Poland in 1922. His films received awards in Cannes, Venice and Berlin and his film Pharaoh (1964) was nominated for an Oscar award. He passed away in 2007. Mother Joan of the Angels is also presented in this section.

Contacto / Contact
Filmoteka Narodowa
Kamila Bilman
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa, Poland
T +48 22 845 5074
F +48 22 646 5373
E kbilman@fn.org.pl

Polonia - Poland, 1958
103' / 35 mm / B&N

D: Andrzej Wajda
G: Jerzy Andrzejewski, Andrzej Wajda
F: Jerzy Wójcik
S: Bohdan Bienkowski
E: Halina Nawrocka
M: Filip Nowak
P: Roman Mann
CP: ZFR Kadr
I: Zbigniew Cybulski, Ewa Krzyzewska, Wacław Zastrzeżynski, Adam Pawlikowski

Cenizas y diamantes

Popiół i diament
Ashes & Diamonds

"Son un souvenir de mi triste amor por la patria": así explica Maciek por qué lleva puestos sus característicos anteojos oscuros hasta en el interior de la habitación del hotel Monopol, donde aguarda su misión. Maciek es Zbigniew Cybulski —o "el James Dean polaco"—, y la misión que lo espera es la de asesinar a un importante funcionario comunista durante su visita a un pequeño pueblo en pleno (y algo decadente) festejo por el fin de la Segunda Guerra. Toda la convicción con la que cree actuar Maciek se ve sacudida de pronto, cuando se enamora de la bella camarera (Krzyzewska) del bar del hotel. Esto pone todo en una perspectiva nueva y vitalista: ¿habrá llegado la hora de abandonar su dudosa causa? Para éste, uno de sus films más celebrados, Wajda diseñó una tensa puesta en escena de thriller, creando el marco perfecto para unos cuantos planos soberbios, como el del sórdido asesinato en la noche iluminada por fuegos artificiales, que parece marcar el fin de un terror a la vez que el comienzo de otros nuevos e inciertos.

"They are a souvenir of the sad love I feel for my homeland": this is the line coined by Maciek to explain why he uses his characteristic sunglasses while he waits to be assigned a mission in a room of the Monopol hotel. Maciek's role is played by Zbigniew Cybulski ("the Polish James Dean") and his mission will be to assassinate an important communist high-ranking official during his visit to a small town in the middle of the rather decadent end-of-Second-World-War celebrations. Maciek's conviction starts to crumble when he meets the beautiful waiter (Krzyzewska) of the hotel bar. The encounter triggers a new and vitalistic perspective: is it time to abandon the dubious cause? This is one of Wajda's most acclaimed films; its tense and thriller-like mise en scène creates the perfect framework for a series of magnificent scenes, like the sordid assassination which takes place during a night bathed in fireworks, a scene which signals the end of one type of terror and the beginning of new and uncertain ones.

Andrzej Wajda Nació en Polonia en 1926. Estudió en la Escuela de Lodz y debutó en el largo con *Generación* (1955). En los noventa fue elegido senador, y recibió un Oscar (2000) y un Oso de Oro (2006) honorarios. En esta misma sección se presentará *La patrulla de la muerte*, y, en Autores, *Katyn* (2007).

He was born in Poland in 1926 and studied at the Lodz School. His first feature film was A Generation (1955). During the 90s he was elected senator and later received an honorary Oscar (2000) and Golden Bear (2006). Kanal is also presented in this section, and in Auteurs, Katyn (2007).

Contacto / Contact

Polish Film Institute
Małgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1958
87' / 35 mm / B&N

D: Andrzej Munk
G: Jerzy Stefan Stawinski
F: Jerzy Wójcik
DA: Jan Grandys
S: Bohdan Bienkowski
E: Mirosława Garlicka, Jadwiga Zajicek
M: Jan Krenz
P: Stanislaw Adler
PE: Zygmunt Wójcik
CP: ZRF Kadr
I: Edward Dziewonski, Barbara Polomska, Ignacy Machowski, Leon Niemczyk, Kazimierz Opalinski

Heroica

Eroica
Heroism

Una de las grandes anti-épicas de la segunda mitad del siglo XX. En el primero de sus dos episodios, "Scherzo alla polacca", el atribulado concripto Gorkiewicz —intermediario casi involuntario en un pequeño negociado de último momento entre las fuerzas húngaras (que ya disponían su retirada) y los jefes del llamado "Levantamiento de Varsovia"— queda patéticamente atrapado en circunstancias que lo superan. La segunda parte, "Ostinato lugubre", narra la resignada supervivencia de un grupo de prisioneros de guerra en un campo de concentración nazi: si los hombres mantienen, apenas, su moral en alto, es mediante el relato mítico (y, pronto se sabrá, falso) de la exitosa fuga de uno de los suyos. Concebido durante una brecha de cierta libertad artística abierta con la muerte de Stalin, el conjunto repercute con dureza sobre el discurso común del fervor patriótico y del coraje indolegable, mientras que construye una amarga admonición de los nuevos tiempos duros por venir.

One of the great anti-epic films of the second half of the twentieth century. During the first of its two episodes, "Scherzo alla polacca", the anguished conscript Gorkiewicz, plays the role of an almost involuntary intermediary in a small last minute agreement between the Hungarian forces (already planning their retreat) and the leaders of the Warsaw Uprising, pathetically caught in circumstances that exceed his abilities. The second part, "Ostinato lugubre", tells the story of the resigned survival of a group of war prisoners in a Nazi concentration camp. The men barely manage to maintain their morale thanks to the mythical, and as we soon find out, fake, tale of the successful escape of a fellow prisoner. Conceived in a period of certain artistic freedom after Stalin's death, the film harshly criticises the common concepts of patriotic fervour and unbreakable courage, while bitterly warning of the hard future that awaits.

Andrzej Munk Nació en Polonia en 1921. Debutó en el largo con *Las estrellas deben brillar* (1954). Falleció en un accidente automovilístico en 1961. *Heroica* se llevó tres premios de la Crítica en el 1º Festival (1959). En esta sección se presentarán *Sangre sobre los rieles* (1956) y *La pasajera* (1961).

He was born in Poland in 1921. He filmed his first feature film, The Stars Must Burn, in 1954. He passed away in a car accident in 1961. Heroism received three Critics Award at the 1st edition of the Festival in 1959. Man on the Tracks (1956) and The Passenger (1961) are also presented in this section.

Contacto / Contact
Polish Film Institute
Małgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1959
83' / 35 mm / B&N

D: Jerzy Passendorfer
G: Zdzislaw Skowronski
F: Kazimierz Konrad
DA: Roman Mann, Halina Krzyzanowska
S: Tadeus Altman
E: Czeslaw Raniszewski
M: Adam Walacinski
P: Stefan Adamek
CP: P.P. Film Polski
I: Danuta Starczewska, Stanislaw Mikulski, Teresa Szmigielówna, Stefan Bartik, Leon Niemczyk

Atentado

Zamach

Answer to Violence

En el obituario de Passendorfer publicado en el diario inglés *The Independent* se lee: "Si las imágenes en la pantalla dicen algo acerca de la psiquis de su creador, Passendorfer estaba obsesionado con la ocupación y la guerrilla partisana, y con sus problemas morales y psicológicos." *Atentado* es la expresión terminal, la más contundente, de esa obsesión. Inspirado en un hecho real, el film describe hasta en sus menores detalles la preparación, ejecución y consecuencias del atentado de la resistencia polaca contra el general de las SS Franz Kutschera, "el carnicero de Varsovia". Y lo describe con ritmo y suspenso de thriller, sin aceptar el mínimo desvío en un relato que avanza recto y veloz como un disparo, y que elige a la hiperconcentración dramática como método para reconstruir la paradoja de la ocupación: la calle como cárcel violenta, los sótanos y galpones sin ventanas —donde funciona hasta una universidad clandestina— como territorio de la libertad.

The obituary of Passendorfer published in the English newspaper The Independent states the following: "If images on a screen say anything about their creator's psyche, Passendorfer was obsessed by the occupation and partisan warfare, and its moral and psychological problems". Answer to Violence is the most terminal and overwhelming expression of this obsession. The film, based on a true story, describes in great detail the planning, execution and consequences of the assassination of the SS General Franz Kutschera (the "butcher of Warsaw") carried out by the main underground resistance organization in Poland. Driven by thriller-like suspense and rhythm, the film moves forward as straight and fast as a bullet, never getting sidetracked. Throughout the hyper-concentration of dramatic moments it succeeds in reconstructing the paradox of the occupation: the street is a violent prison while the windowless basements and storehouses —where even an underground university is established— are territories of freedom.

Jerzy Passendorfer Nació en Lituania en 1923. Estudió cine en Praga e ingresó en una productora educativa. Fue el autor de más de veinte documentales y largos de ficción, entre ellos *The Lost Bridge* (1963) y *The Last Days* (1969). Falleció en Varsovia en 2003. *Atentado* recibió el premio al Mejor Director en el 2º Festival.

He was born in Lithuania in 1923. He studied Cinema in Prague and worked for a production company focused on education. He directed more than 20 films, among others, The Lost Bridge (1963) and The Last Days (1969). He passed away in Warsaw in 2003. Answer to Violence received an award for Best Director at the 2º edition of the Festival.

Contacto / Contact

Polish Film Institute
Malgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1961
105' / 35 mm / B&N

D: Jerzy Kawalerowicz
G: Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki
F: Jerzy Wójcik
DA: Roman Mann, Tadeusz Wybulst
S: Józef Bartczak
E: Wiesława Otocka
M: Adam Walacinski
P: Ludwik Hager
PE: Zygmunt Wójcik, Jan Włodarczyk
CP: Film Polski, ZRF Kadz
I: Lucyna Winnicka, Mieczysław Voit, Anna Ciepielewska, Maria Chwalibóg, Kazimierz Fabisiak

Madre Juana de los Angeles

Matka Joanna od aniołów
Mother Joan of the Angels

El episodio histórico conocido como "La posesión de Loudun", en el que el sacerdote Urbain Grandier fue torturado y quemado en la hoguera en 1634 (acusado de brujería y relaciones impropias con las monjas que debía exorcizar), ha provisto un terreno fecundo para el ejercicio artístico. Prueba de ello son el capítulo de *La brujería a través de los tiempos* de Christensen que inauguró el subgénero de "monjas locas", un libro de Aldous Huxley, pinturas, obras de teatro y hasta una ópera. Aquí, Kawalerowicz da cuenta libremente de los hechos posteriores a la muerte de Grandier, desde que el padre Jozef Suryń llega al convento para tomar parte en los exorcismos de las monjas todavía poseídas. En un blanco y negro de alto contraste, con una puesta en escena no por ascética menos claustrofóbica y primeros planos de intimidad perturbadora, *Madre Juana de los Angeles* sigue al místico Suryń, atormentado por la fe y su amor hacia la madre superiora, a través de un laberinto de espejos, duplicaciones y opuestos, como si Bresson hubiera filmado a Borges.

In 1634, a priest called Urbain Grandier was tortured and burned at the stake after being accused of witchcraft and inappropriate relations with the nuns he was supposed to exorcise. This historical episode, known as "The possession at Loudun", provided a rich field for artistic activities: Christensen's Witchcraft Through the Ages, which inaugurated the subgenre "crazy nuns"; a book by Aldous Huxley; paintings; plays; even an opera. Kawalerowicz's film is loosely based on the events following Grandier's death, from the moment father Jozef Suryń arrives at the convent to participate in the exorcisms of the possessed nuns. Mother Joan of the Angles focuses on Suryń, the mystic priest tormented by faith and his love for the Mother Superior, using high contrast black and white images, an ascetic yet claustrophobic mise-en-scène and close ups that describe a disturbing intimacy, through a labyrinth of mirrors, doubles and opposites, as if Bresson had filmed Borges.

Jerzy Kawalerowicz Nació en Polonia en 1922. Sus obras fueron galardonadas en Cannes, Venecia y Berlín, y su film *Faraón* (1964) estuvo nominado al Oscar. Falleció en 2007. En esta sección también se exhibirá *El verdadero fin de la guerra*.

He was born in Poland in 1922. His films received awards in Cannes, Venice and Berlin and his film Pharaoh (1964) was nominated for an Oscar award. He passed away in 2007. Real End of the Great War is also presented in this section.

Contacto / Contact
Polish Film Institute
Małgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1962
 94' / 35mm / B&N

D: Roman Polanski
G: Jerzy Skolimowski, Jakub Goldberg,
 Roman Polanski
F: Jerzy Lipman
DA: Jerzy Bossak
S: Halina Paszkowska
E: Halina Prugar
M: Krzysztof Komeda
P: Stanisław Zylwicz
CP: ZRF Kamera
I: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka,
 Zygmunt Malanowicz

El cuchillo bajo el agua

Nóż w wodzie
 Knife in the Water

El primer largometraje de Polanski, el único que rodó en su país natal, es —además de una obra maestra— una rareza absoluta en el contexto del cine polaco de la época. No tanto por su abstracción del dominante tema de las heridas de guerra en el cuerpo de la nación (después de todo, nunca faltó quien viese en este *ménage-à-trois* psicológico una alegoría del tirante orden social esteuropeo), sino por la manera en que aborda su género, el thriller, y lo despoja de aquello que le es más esencial: el asesinato. Como en sus posteriores comedias sin final feliz o *noirs* a colores, Polanski degenera el género; aquí, para sostener con elementos mínimos (una pareja, un extraño, un velero y el cuchillo/*MacGuffin*) una tensión máxima. Y para convertir en un círculo perfecto al triángulo entre la Krystyna de la hermosa Jolanta Umecka, protagonista aquí del primer desnudo del cine comercial polaco, su marido Andrzej y el joven sin nombre, incapaces —a diferencia del Ripley de *Plein soleil* (1960, René Clément), citada a menudo como antecedente de *El cuchillo bajo el agua*— de afrontar el crimen y sus consecuencias.

Polanski's first feature film, the only movie he filmed in his native country, is a masterpiece and a complete rarity in the context of polish filmmaking of the time. Not only did he avoid the dominant theme of the war wounds inflicted on the nation (after all, somebody is always ready to interpret this psychological ménage-à-trois as an allegory of the east-European tight social order), but he stripped the genre -thriller- of its essence: murder. As in his later comedies devoid of happy endings or noir films in color, Polanski distorts the genre, in this case, creating maximum tension with only a few elements: a couple, a stranger, a sailboat and a knife/MacGuffin. The perfect triangle is formed by Krystyna, played by the beautiful Jolanta Umecka, who starred the first nude in Polish commercial cinema, her husband Andrzej and the nameless young man, all of whom, unlike the Ripley of Purple Noon (René Clément, 1960), often referred to as a precursor of Knife in the Water, are incapable of facing crime and its consequences.

Roman Polanski Nació en París en 1933. Estudió en la Escuela de Lodz, en la cual realizó sus primeros cortos. A mediados de los sesenta emigró a Inglaterra, donde comenzó una carrera internacional con *Repulsión* (1965), *Cul-de-sac* (1966) y *El bebé de Rosemary* (1968), entre otras. Obtuvo el Oscar al mejor director por *El pianista* (2002).

He was born in Paris in 1933. He studied at the Lodz School, where he filmed his first short films. During the mid-seventies he moved to England, where he started his international career with Repulsion (1965), Cul-de-sac (1966) and Rosemary's Baby (1968), among others. The pianist (2002) earned him an Oscar for Best Director.

Contacto / Contact
 Polish Film Institute
 Malgorzata Janczak
 Krakowskie Przedmieście 21/23
 00-071 Warsaw, Poland
 T +48 22 421 0387
 F +48 22 421 0241
 E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1963
62' / 35 mm / B&N

D: Andrzej Munk
G: Zofia Posmysz, Andrzej Munk
F: Krzysztof Winiewicz
DA: Romuald Korczyk
S: Jerzy Szawiński
E: Zofia Dwornik
M: Tadeusz Baird
PE: William Hollender
CP: Kamera Film Unit
I: Aleksandra Slaska, Anna Ciepiewska,
Anna Jaraczówna, Jan Kreczmar,
Irena Malkiewicz
N: Tadeusz Lomnicki

La pasajera

Pasazerka
The Passenger

La ex SS Liza pasea a bordo de un transatlántico junto a su marido, cuando le parece distinguir a Marta, una prisionera que tuvo a su cargo en Auschwitz. Es entonces que le cuenta a su acompañante una versión sospechosamente amable de la relación que mantuvo con aquella mujer, para inmediatamente después retomar su relato, esta vez para sí misma y para nosotros, ofreciéndonos la cruda realidad: la de una relación marcada por el abuso de poder de una y la inquebrantable dignidad de la otra. El accidente automovilístico que le costó la vida a Munk en 1961 dejó inconclusa esta potencial obra maestra, que fue reconstruida por Lesiewicz bajo el compromiso de respetar los planes de su director, reponiendo piezas faltantes mediante voz en *off* y fotos fijas de la producción. Pero sabemos, por lo que ha quedado, que sus dos *flashbacks* interactúan de manera poderosa y que el relato, mientras se asienta sobre un conjunto de imágenes ominosas de enorme sugestión, va construyendo un retrato de la culpa y la psicología de la dominación, y con ello un inusual acercamiento al Holocausto apenas 15 años después del horror.

Liza, a former SS officer, is travelling on an ocean liner with her husband when she gets a glimpse of another passenger who she thinks is Marta, a prisoner she was in charge of at Auschwitz. She then goes on to tell her husband a suspiciously pleasant version of the relationship she had with that woman. However, immediately after that, she tells the audience and herself the gospel truth: the relationship was actually marked by Liza's abuse of power and Marta's unyielding dignity. Munk died in a car accident in 1961, leaving this potential masterpiece unfinished. The film was finished by Lesiewicz, who promised to respect and follow Munk's plan and replaced the missing pieces with voice over and photographs of the shooting. What is undeniably true is that the two powerfully interwoven flashbacks and the ominous and strongly revealing images add up to a depiction of guilt and the psychology of domination, thus approaching the Holocaust in an unusual way, only 15 years after the horror.

Andrzej Munk Nació en Polonia en 1921. Se graduó en la Escuela de Lodz. Luego de actuar como camarógrafo, debutó en el largo con *Las estrellas deben brillar* (1954).. Falleció en un accidente automovilístico en 1961. En esta sección se presentarán *Sangre sobre los rieles* (1956) y *Heroica* (1957, tres premios de la Crítica en el 1º Festival, 1959).

He was born in Poland in 1921 and graduated at the Lodz Film School. After working as a cameraman, he filmed his first feature film, The Stars Must Burn (1954). He passed away in a car accident in 1961. Man on the Tracks (1956) and Heroism (1957, three Critics Award at the 1st edition of the Festival in 1959) are also presented in this section.

Contacto / Contact
Polish Film Institute
Malgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1964
182' / 35 mm / B&N

D: Wojciech Has
G: Tadeusz Kwiatkowski
F: Mieczysław Jahoda
DA: Jerzy Bossak
S: Bohdan Bienkowski
E: Krystyna Komosińska
M: Krzysztof Penderecki
PE: Ryszard Straszewski
CP: Kamera Film Unit
I: Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzyńska, Joanna Jedryka, Gustav Holoubek

El manuscrito encontrado en Saragossa

Rekapis znaleziony w Saragossie
The Saragossa Manuscript

Escrito en francés por el conde polaco (además de cronista de viajes, egiptólogo, ocultista, historiador, lingüista y suicida) Jan Potocki, *El manuscrito hallado en Saragossa* transcurre en la España de Carlos II, "el hechizado". Y justamente de hechizos, apariciones y encantamientos varios están hechas muchas de las historias dentro de historias de este relato enmarcado, a la manera de *Las mil y una noches* o *El decamerón*. Un guardia valón, Alphonse Van Worden (el gran Cybulski, en un raro papel sin sus características gafas) es atrapado por el diablo o el sueño en un paisaje árido pero densamente poblado por bandoleros ahorcados, místicos, posesos y princesas fantasma. Puede que todo sea una pesadilla o una puesta en escena; lo cierto es que cada encuentro le depara una historia, que a su vez incluye otras, que a su vez... Una madeja narrativa que Has —cuyo estilo, no por nada, fue etiquetado como "cubismo temporal"— desentruva con maestría, creando, de paso, el eslabón perdido del surrealismo cinematográfico: uno que cruza a Jodorowski y Buñuel tanto como a Lynch y los Monty Python.

The Saragossa Manuscript is based on a novel written in French by the Polish count Jan Potocki (traveler, Egyptologist, occultist, historian, linguist and suicidal) and takes place in the Spain ruled by Charles II, "the bewitched". Many of the stories-within-stories told in the film are, precisely, full of bewitchment, enchantments and apparitions. The frame narrative of The Saragossa Manuscript echoes books like One Thousand and One Nights and The Decameron. Alphonse Van Worden, a Vallon guard (a strange role played by the great actor Cybulski without his characteristic glasses) is trapped, by the devil or in a dream, in an arid landscape crammed with hanged bandits, mystics, possessed ones and ghost princesses. Everything could be a nightmare or a representation. Each encounter triggers a story, which in turn contains other stories, which in turn... Hans, whose style was precisely labeled as "temporal cubism", skillfully spins this narrative web and creates the missing link of cinematographic surrealism: the cross between Jodorowski and Buñuel, between Lynch and Monty Python.

Wojciech Has Nació en Polonia en 1925. Estudió Bellas Artes y cine en Cracovia. Desde 1947 realizó medimétrajes documentales y educativos. Debutó en el largo con *Petla* (1958), al que le siguieron *Pozegnania* (1958), *The Doll* (1968) y *The Tribulations of Balthazar Kober* (1988), entre otras. Ejerció la docencia y fue funcionario estatal. Falleció en 2000.

He was born in Poland in 1925 and studied Fine Art and Cinema in Krakow. In 1947 he started filming medium-length documentaries and educational films. His first feature film was Petla (1958), followed by Pozegnania (1958), The Doll (1968) and The Tribulations of Balthazar Kober (1988), among others. He worked as a teacher and was a government employee. He passed away in 2000.

Contacto / Contact

Polish Film Institute
Malgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
presoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1966
77' / 35 mm / B&N

D, G: Jerzy Skolimowski
F: Jan Laskowski
DA: Roman Wołyniec
S: Wiesława Dembinska
E: Halina Prugar
M: Krzysztof Komeda
CP: Kamera Film Unit
I: Joanna Szczerbic, Jan Nowicki,
Tadeusz Lomnicki, Maria Malicka

Barrera

Bariera
Barrier

En la tercera de la serie de películas que, a partir de 1964, el poeta, novelista, actor y boxeador Jerzy Skolimowski pobló de elementos autobiográficos, estalla una obsesión que él ya venía explorando desde su colaboración con Polanski en *El cuchillo bajo el agua*: la de la barrera insalvable que se interpone entre su generación y la previa. El joven Jan abandona sus estudios de medicina para partir en larga peregrinación, llevando a cuestas su valija y un sable obsequiado por su padre, y en busca de nada menos que darle un sentido a su vida. Por el camino conocerá a una chica hermosa (y, en principio, fuera de su alcance), pero toda anécdota cederá paso a un instinto de renovación que se despliega en un torbellino de imágenes oníricas y libres; de una artificiosidad teatral y gozosa con brutales irrupciones de realismo, y la gran banda de jazz de Komeda. Concebida bajo la influencia (de *Pierrot le fou* de Godard), *Barrera* es toda movimiento e improvisación, y su espíritu queda resumido en apenas uno de los versos que en ella se pronuncian: "Nuestra generación es cínica e indiferente, pero aún abraza aspiraciones románticas."

In 1964, Jerzy Skolimowski, poet, novelist, actor and boxer, started filming a series of movies full of autobiographical elements. Barrier, the third movie of this series, is the culmination of an obsession that he had been exploring since his participation in Polanski's Knife in the Water: the insurmountable gap between his generation and the previous one. Young Jan drops out of medical school to set out on a long pilgrimage, taking with him a suitcase and a sable that was a gift from his father, in search of no less than something that will give meaning to his life. Along the way he will meet a beautiful girl that seems to be out of his league. The anecdotes will give way to a renovation instinct that unfolds in a whirlwind of oneiric and free images; theatrically artificial and joyful, with brutal interruptions of realism, and accompanied by Komeda's great jazz band. Influenced by Godard's Pierrot le fou, Barrier consists of movement and improvisation, and its spirit can be summed up in one of lines of the film: "Our generation is cynical and indifferent, but it still harbors romantic aspirations".

Jerzy Skolimowski Nació en Polonia en 1938. Se graduó en Literatura e Historia, aprendió cine en Lodz y co-escribió el guión de *El cuchillo bajo el agua* (1962). Debutó en el largo con *Rysopis* (1964), emigró y trabajó con estrellas como David Niven, Gina Lollobrigida o Jeremy Irons. En este Festival se exhibirá *Four Nights with Anna* (2008).

He was born in Poland in 1938. He graduated in Literature and History and studied Cinema in Lodz and co-wrote the script for Knife in the Water (1962). His first feature film was Identification Marks: None (1964). Later he emigrated and worked with actors like David Niven, Gina Lollobrigida and Jeremy Irons. Four Nights with Anna (2008) is also presented in this Festival.

Contacto / Contact
Polish Film Institute
Malgorzata Janczak
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warsaw, Poland
T +48 22 421 0387
F +48 22 421 0241
E pisf@pisf.pl
pressoffice@pisf.pl
www.pisf.pl

Polonia - Poland, 1968
10' / 35 mm / B&N

D, G: José Luis Di Zeo
F: Stanislaw Jaworski
S: Tadeusz Palczynski
E: Janina Grosicka
P: Mieczyslaw Mlekarski
CP: PWSTIF
I: Grzegorz Derdy, Marian Anders

El encuentro

Spotkanie
The Encounter

No se trata de un error: el argentino Di Zeo estudió en la mítica Escuela de Lodz, y allí (además de descubrir, a través de las traducciones al polaco, a Borges, a quien lograría hacer actuar por única vez en su vida) realizó este cortometraje en carácter de *film absolutorium*. Quienes se encuentran son Roman, un hombre separado, y su pequeño hijo: dos veces al mes, en algún lugar de una Lodz cruzada por las cicatrices de la guerra, como esa feria en la que los zapatos se venden de a uno, para los ex soldados que perdieron alguna pierna en combate.

It is not a mistake: Di Zeo, the Argentine filmmaker, studied at the mythical Lodz Film School, where he discovered, translated into Polish, the work of Borges, who he would convince to act -for the first and last time in his life- in one of his films. In that School he directed this short movie, which aspires to be a film absolutorium. Twice a month, Roman, a divorcee, and his young son, meet somewhere in a Lodz scarred by the war, for example in a fair in which shoes are sold by the unit, due to the amount of ex soldiers who lost a leg in combat.

Jose Luis Di Zeo Nació en Saladillo, Buenos Aires. En la década del sesenta se graduó en la Escuela de Cine de Lodz, donde realizó varios cortos: *Dwoje*, *Partyzantka*, *Velorio* y *El encuentro*. Con experiencia cinematográfica en Suecia, intervino en el área audiovisual de la Secretaría de Cultura.

He was born in Saladillo, Buenos Aires. In the sixties he graduated from the Lodz Film School, where he filmed the short films Dwoje, Partyzantka, Velorio and The Encounter. He worked in several films in Sweden and in the audiovisual area of the Secretariat of Culture.

Contacto / Contact

José Luis Di zeo
Santa Fe 1243 5° 513
C1059ABG Buenos Aires, Argentina
T +54 11 4812 3243
E joseluisdizeo@yahoo.com.ar

Cortos de Roman Polanski

Roman Polanski's Short Films

Yendo de la comedia absurda a la parábola casi religiosa, del *happening* a la crítica social, del surrealismo al minimalismo, Polanski sentó con sus primeros cortometrajes las bases de su cine futuro, mientras afirmaba un talento versátil. Los brevísimos *Asesinato* y *Una sonrisa* demuestran su temprano interés, respectivamente, en la violencia y el voyeurismo. *Interrumpiendo la fiesta* documenta una auténtica "colada" montada por el director sin previo aviso a los anfitriones. En el *Dos hombres y un armario*, el trío del título sale del mar sólo para presenciar o ser víctima del catálogo completo de las pequeñas miserias, el rechazo y la violencia de que es capaz la sociedad. Las muñecas rotas o derretidas del onírico *La lámpara* anticipan el imaginario de animadores como Jan Svankmajer; mientras que *Mamíferos* —que bien podría titularse "Dos hombres y un trineo"— recorta gags visuales de sello keatoniano en un paisaje de pura nieve. Por último, *Angeles caídos* es la ambiciosa tesis escolar de Polanski, acerca de la anciana cuidadora de un baño público y sus recuerdos: incluye un extraño clímax místico y la única alusión a la guerra que marcó su infancia que el director haría hasta *El pianista*.

Polanski's first short films, ranging from absurd comedies to almost religious parables, from happenings to social criticism, from surrealism to minimalism, laid the foundations for his future movies while strengthening his versatile talent. Murder and Teeth Smile, both very short films, show his early interest in violence and voyeurism. In Break Up the Dance a gang crashes a party without warning the hosts. In Two Men and a Wardrobe, the trio of the title emerges from the sea only to witness or be victims of a complete catalogue of the various minor forms of misfortune, rejection and violence inflicted by society. The broken or melted dolls in the oneiric The Lamp anticipate the imaginary of animators like Jan Svankmajer; while Mammals, whose title could have perfectly been "Two men and a sledge", is made of Keatonian visual gags in a snowy landscape. Finally, When Angels Fall is Polanski's ambitious school thesis about an old lady who works in a public bathroom and her memories, including a strange mystic climax and the only reference to the war that marked his childhood until The Pianist.

Contacto / Contact

Escuela de Lodz
Michael Hoszowski
Tarkowa 61/63
90-323 Lodz, Poland
T +48 42 634 5800
+ 48 42 634 5820
F +48 42 674 8139
E homihor@filmschool.lodz.pl
swzfilm@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

Asesinato

Morderstwo / Murder

Polonia - Poland, 1957
2' / 35 mm / B&N

Interrumpiendo la fiesta

Rozbijemy zabawe...
Break Up the Dance

Polonia - Poland, 1957
8' / 35 mm / B&N

Una sonrisa

Uśmiech zębiczny / A Toothful Smile

Polonia - Poland, 1957
2' / 35 mm / B&N

Dos hombres y un armario

Dwaj ludzie z szafa
Two Men and a Wardrobe

Polonia - Poland, 1958
15' / 35 mm / B&N

Angeles caídos

Gdy spadają anioły
When Angels Fall

Polonia - Poland, 1959
21' / 35 mm / Color - B&N

La lámpara

Lampa / The Lamp

Polonia - Poland, 1959
8' / 35 mm / B&N

Mamíferos

Ssaki / Mammals

Polonia - Poland, 1963
10' / Betacam / B&N