

Una tarde con Liliana Cavani*

Antonietta Potente

Universidad Católica Boliviana Cochabamba

Al final de un largo recorrido llevado adelante entre la directora del Máster de Duoda Laura Mercader y yo, tuvimos la oportunidad de tener a Liliana Cavani como protagonista del Diálogo Magistral de este año 2023. Yo estaba emocionada y al mismo tiempo feliz de tener que presentar a Liliana Cavani en este espacio de búsqueda amorosa que es el Máster de Duoda de la Universidad de Barcelona. Estaba emocionada no solo porque Liliana Cavani es una cineasta de renombre internacional sino porque para mí representa una amistad silenciosa, que me acompaña y que acogí desde que la conocí en 2012 y que guardo adentro como preciosa maestra de sabiduría.

Liliana Cavani es italiana. Nacida en Carpi, en la provincia italiana de Módena en Emilia-Romaña, es una cineasta y quizás lo sea por iniciación materna, pues su madre la llevaba al cine todos los domingos. Sin embargo, antes de descubrir su profesión de cineasta, Liliana Cavani estudió y se licenció en Letras Antiguas en la Universidad de Bolonia, mientras en su ciudad, con amigas y amigos, creaba un cineclub donde se proyectaban películas que no se podían ver habitualmente en el cine. Después de la licenciatura, asistió al Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma, siguiendo un curso para convertirse en directora de cine. A partir de este momento comenzó su larga carrera cinematográfica, pero no solo. Está también su trabajo con la televisión pública italiana (RAI) y sus documentales, que siempre son como una memoria viva de lo que pasó en la historia (por ejemplo, sus documentales sobre el régimen Nazi de Hitler, el drama de la Segunda Guerra Mundial, la

* Presentación, preguntas, traducción y transcripción de Antonietta Potente.

resistencia del pueblo a través de mujeres, etc.), y también las escenografías para algunas obras de lírica.

Precisamente por esta larga e intensa trayectoria, en este año 2023 le ha sido concedido el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia. Se puede decir mucho de ella. Hay una muy bella página web que pueden visitar para encontrar las noticias sobre ella y sobre sus obras de modo más detallado. Es muy difícil recordar todo su compromiso como cineasta. Habría que hacer un largo elenco de títulos de todas las películas de Liliana Cavani. Voy a mencionar algunos: *Galileo* en 1968, *Los caníbales* en 1969, *El huésped* en 1971, *El portero de noche* en 1974, tres películas sobre Francesco, *Más allá del bien y del mal*, etc. y ahora está por salir otra, *El orden del tiempo*.

Pero es más bello escucharla. Escuchar su pasión por la vida, esa vida tan presente en todas sus obras cinematográficas. Esa vida que ella mira desde su saber y, sobre todo, desde su sentir propio. Liliana Cavani, a través de sus obras, sabe narrar meticulosamente algo escondido que sólo su atenta mirada puede ver. Para mí, Liliana es como una maestra de las visiones, como tantas otras místicas. Visiones en las que ella reconoce la belleza, pero también el mal. Son los propios personajes de sus películas y documentales quienes nos hacen percibir esto y, entre ellos, muchas mujeres. Creo que la vida es la pasión de Liliana Cavani, una pasión que se insinúa entre narración e imagen y que también revela una particular sensibilidad política.

Seguidamente, transcribimos las preciosas palabras de su generoso diálogo.

Antonietta Potente

Nos gustaría que nos contaras algo sobre tu pasión por el cine. ¿Quién te la transmitió, por ejemplo, y cómo acogiste esta inspiración?

Liliana Cavani

Yo en la universidad estudié Letras Antiguas, pero desde

siempre estuve interesada en el cine. En el cine encontré algo bello. Siempre pensé que quería ocuparme del cine y por fin lo logré. Con amigos y amigas creamos un cineclub donde se podían ver películas que en el cine del pueblo no mostraban. Por ejemplo, películas de Bergman, que a mí me parecían muy importantes porque a diferencia de otros autores, por ejemplo, algunos cineastas italianos, Bergman hablaba de sí, hacía un cine psicológico. Se trataba de narrativa que me gustaba mucho más que la novela. Solo después aprendí a amar el cine italiano.

Antonietta Potente

A través de tus películas se nota que lees la realidad en un cierto modo. Es como si tú hicieras una verdadera lectura de la realidad. ¿Puedes decirnos algo sobre este aspecto?

Liliana Cavani

Muy pronto consideré que la historia no tiene ninguna conexión con el cine. Si la tuviera, tendríamos muchos más conocimientos de los hechos. Conoceríamos lo que pasó con el Imperio romano, en la Grecia antigua, mientras que todo aquello está en la prosa, en la escritura. Sin embargo, el cine tiene la capacidad de contar la historia. Y esto lo pude comprobar porque mis primeros trabajos fueron sobre historia, la historia del Tercer Reich, por ejemplo, porque el cine llega allá donde la palabra difícilmente puede llegar. Y esto porque en el cine se da un asombro tan vivo que la palabra lo expresa con dificultad.

Antonietta Potente

¿Cómo percibes la realidad de hoy?

Liliana Cavani

La realidad de hoy la veo como una gran guerra; la veo muy grave, porque las guerras comienzan como algo pequeño y luego se ensanchan cada vez más, hasta volverse guerra mundial. Las guerras de hoy no son parecidas a las de antes –de los Romanos, o del Peloponeso; hoy hay algo superior y estamos llamadas a hacer que nos escuchen. Estamos

llamadas a sentir nuestra responsabilidad. Porque las guerras de antes siempre las hacían en modo más reducido, pero en las guerras de hoy las armas son tan fuertes que basta solo una bomba para llegar a todo el mundo.

Antonietta Potente

Estamos llamadas a la responsabilidad y a participar en la generación de la humanidad, y nuestra participación necesita primero de la transformación de cada una, porque cada una hace la historia, siempre la hicimos. No sé qué piensas tú sobre esto. Has hecho tres veces una película sobre Francisco, tres películas sobre él. Mas la vida de Francisco es una transformación, no para volverse santo sino para aprender a entrar en relación con todo el universo.

Liliana Cavani

Francisco es el intelectual número uno (*number one*). Quien lo entendió bien fue Dante Alighieri que le dedica el Canto XVII –si no me equivoco– de su obra *La Divina Comedia* y porque él también era inteligente. Francisco revela la hermandad que hay entre todas las criaturas, todas. Él comprende que estamos hechos por todos los elementos –115 me parece– y por eso puede decir: “hermana agua, luna” y por eso piensa que hay que cuidarlo todo y por esto me parece importante.

Antonietta Potente

En este mensaje de hermandad ¿dónde estamos las mujeres? ¿Dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos nosotras las mujeres en tus películas?

Liliana Cavani

Uno de los primeros documentales que hice, se titulaba *La mujer de la Resistencia*. Entrevisté a algunas mujeres que participaron en la Resistencia italiana para la liberación del fascismo y del nazismo. Pero después de la guerra, en Italia, no se hablaba de ellas y ni siquiera tenían derecho al voto, que conquistaron solo en 1948. Conocí a mujeres que estuvieron en campos de concentración. Estas mujeres fueron muy importantes, se sacrificaron; conocí

a mujeres que habían combatido con las armas. Conocí a una mujer que fue coronel y en Módena logró vencer. Otras encarceladas en Dachau y en Auschwitz. Lamentablemente, este documental no lo mostraron mucho. Yo pensaba que tenían que mostrarlo un día sí y uno no; sin embargo, este documental no se vio mucho. Cuando lo hice, sentí un profundo respeto y estima por aquellas mujeres, algunas habían sido torturadas. Ellas eran verdaderas supervivientes del campo de exterminio. Me impactó mucho, yo no lo sabía, creía que las mujeres de la Resistencia habían sido solo las que llevaban comida, medicinas, a escondidas, de noche. Pero no. Lamentablemente no ha habido una cultura capaz de comprender este documental sobre la participación de las mujeres en la Resistencia.

Antonietta Potente

Quisiera preguntarte algo sobre la mujer, la protagonista, de tu película *Il portiere di notte* (*El portero de noche*). He escuchado que en una entrevista dijiste algo muy importante y lo explicaste diciendo y haciendo notar algunos detalles que las que la hemos visto a veces no hemos sabido descubrir.

Liliana Cavani

Una mujer que entrevisté había sobrevivido a Auschwitz. No era judía, era *partigiana* (es decir, de las mujeres que habían combatido en la Resistencia italiana) y no quería que yo la entrevistara. Vivía sola, tenía un pequeño empleo. Cuando a veces volvía a la casa de su familia, todo el mundo le decía que tenía que olvidar el tiempo vivido en Auschwitz. Y ella decía: “¿cómo puedo olvidar todo aquello?” De ahí nació *El portero de noche* y lo hice por esa mujer. No de una judía sino de una víctima cualquiera. El fenómeno nazi era como una filosofía, una religión; por tanto, los que lo siguieron eran fanáticos, hicieron atrocidades y ella había vivido esas atrocidades. Por esto hice la película. Si tú atraviesas el infierno, intentas sobrevivir, pero no logras volver a la que tú eras antes. Es como entrar en una forma tal de desorden que es absurdo; lo has perdido todo y no logras recuperar las medidas de antes.

Antonietta Potente

Hoy en día ¿quiénes somos para ti las mujeres?

Antonietta Potente

Una tarde con

Liliana Cavani

Liliana Cavani

Por fin se ha dado un avance importante. Hoy todo el mundo sabe que la inteligencia de las mujeres no es menos que la de los hombres. Más bien, estamos todavía más adelantadas; hay mujeres que han hecho estudios mucho más importantes. Años atrás, en Italia, las mujeres estudiaban sólo en el ámbito de la literatura; hoy en día estudian física y otras disciplinas porque son curiosas y quieren saber.

Antonietta Potente

Nosotras sabemos que las mujeres están desde siempre a pesar de que no han sido narradas, mas ellas se han narrado solas, sin más. En tus películas siempre están presentes las mujeres. Siempre hay figuras femeninas también cuando hablas de otro tema y no son las protagonistas. También cuando haces una película que se refiere a otro tiempo histórico, por ejemplo, en tu película sobre Francisco está Clara de Asís. Está claro que Clara no es una clarisa como hoy en día son las clarisas. Más bien Clara inspira a Francisco.

Liliana Cavani

Cuando hice el primer *Francisco* no encontraba suficiente material sobre las fuentes. Luego hice otros dos porque los estudios en el ámbito medieval habían mostrado el peso de Clara y el papel de Clara en la última película es muy importante. Clara no cedió nunca a la Iglesia. Ella quería que sus monjas trabajaran para luego compartir con los pobres los frutos de sus trabajos. Ella muere finalmente con su pergamino entre las manos, con el derecho a la pobreza, es decir, lo que ella llama “el privilegio de la pobreza”. Pero esto no se difunde. Cuando hice el documental sobre las clarisas, ellas no lo sabían. Clara quería que sus hermanas trabajaran y muere con este pergamino que tiene entre sus manos apoyadas en la cara. Sin embargo, se ha quedado en la sombra, los frailes franciscanos no lo dicen quizás porque

quieren hacer lo que les da la gana. Ni las clarisas conocían este hecho, y por eso he querido hacer la tercera película sobre Francisco.

Laura Mercader Amigó

Hola Liliana. Yo quería preguntarte cómo se ha dado el salto entre las dos primeras películas sobre Francisco, la de 1966 y la de 1989. En la primera hay sobre todo denuncia social y en la segunda se siente la fuerza espiritual. Quería saber si se trata de algo que se refiere a tu camino.

Liliana Cavani

Se dio porque las investigaciones en el ámbito de la historia medieval habían cambiado. Habían sido hallados algunos códices que no se conocían antes. Por ejemplo, en la época de Clara, cuando Francisco ya había muerto, Clara, de acuerdo con el obispo de Asís, que lo había entendido, salía por la mañana a trabajar. Los estudios sobre Francesco han avanzado mucho. Sin embargo, las clarisas no lo saben y yo quise decírselo y por eso hice un documental que ganó el León de Oro de los documentales de Venecia, porque ellas no lo sabían. Ellas eran muy buenas y sabían muchas cosas, pero les faltaba esta noticia.

Antonietta Potente

Me parece que tú, Liliana, eres una mujer de mucho Espíritu, o Espírita, por ser mujer. Todas tus películas tienen este enfoque y hondura. Yo te considero una mujer con un Espíritu vivo. No sé qué dices tú.

Liliana Cavani

Soy una mujer práctica. El tercer Francisco muestra una Clara que ha querido el privilegio de la pobreza y muere sosteniendo el pergamino en la cara, y las clarisas no lo sabían y les faltaba profundizar sobre un tipo de vocación, les faltaban algunas noticias.

Antonietta Potente

Tú eres sensible. ¿Por qué te gusta tanto esta pobreza?

Liliana Cavani

Porque, en realidad, el privilegio de la pobreza es el privilegio de la riqueza. Porque la hermandad es una riqueza inmensa. Es decir, yo estoy con quien no tiene; somos todos herederos. Porque el mundo no está hecho solo para los que acumulan, sino para todos, también los animalitos más pequeños. Todos somos herederas, el mundo está hecho para todas las criaturas. Y por eso el privilegio de la pobreza es un patrimonio de sabiduría en términos absolutos.

Antonietta Potente

Bueno, yo quería que tú dijeras esto y lo logré. ¡Lo has dicho!

Liliana Cavani

Pero hay otra cosa que Francisco decía: “cuando vayan por el mundo hablen siempre de paz”; y mira en cambio lo que está pasando. Él nos ha precedido. Él está antes.

Antonietta Potente

Hay preguntas también por parte del público.

María-Milagros Rivera Garretas

Liliana, te doy las gracias sentidas por tus películas, por lo que dices y por estar entre nosotras. Quería comentar algo sobre la escena de tu segunda película sobre Francisco, hacía la última parte. Francisco en el bosque se funde con la naturaleza y le salen los estigmas. Y él se fascina, se admira. Me fascina porque yo soy medievalista y nunca lo había encontrado en la documentación medieval, nunca había visto esta interpretación. Él se funde con la naturaleza y se une con lo divino, con Jesucristo, y nunca había visto decir esto tan bonito, que te hace comulgar y te une a la película. Otra cosa es que las feministas siempre hemos visto que la más radical fue Clara. Teresa de Jesús se inspiró en Clara cuando fundó el convento de San José en Ávila y en la ciudad de Ávila querían echarla, no querían pobres en su recinto y no querían que ellas mendigaran por las calles. Y Teresa dijo aquello de “Altos muros son los de la pobreza,” es decir, no hace falta la clausura.

Rosanna Tocchetto

Gracias por tus películas. Has hecho una película sobre Milarepa, ese personaje del Tíbet. ¿Por qué te inspiró ese personaje y qué diferencias o similitudes has encontrado entre él y Francisco?

Liliana Cavani

Me impactó la historia de un santón tibetano, muy importante para los tibetanos, el libro me lo aconsejó una escritora italiana, Elsa Morante. Lo leí y me gustó. Habla sobre ese monje Milarepa que desarrolla su visión del mundo y por eso me apeteció comunicar esta visión con una película. Hice un viaje y, como no podía ir al Tíbet porque en aquel entonces no se podía ir al Tíbet por la guerra que la China estaba haciendo en contra de ellos, fui a Nepal, donde había una comunidad de tibetanos. Fui también a Zurich en Suiza, porque una presidenta de Suiza ofreció hospitalidad a miles de tibetanos durante la persecución. Acostumbrados a vivir en alturas de 3.000 metros, sufrían un poco. Hablé también con un lama del Tíbet en Roma, del Instituto de Estudios Orientales. Hablamos de la muerte, pero ellos no creen en la muerte. Creen en otras vidas. Cuando dije que yo creo en la muerte y punto, ellos se echaron a reír. Me suscitó mucha curiosidad e hice una investigación. Por eso fui a Nepal y luego a Suiza, para hablar con ellos y escuchar cómo ven el mundo.

Antonietta Potente

No has hablado de la relación que tienen Milarepa y Francesco.

Liliana Cavani

Son modos diferentes de ver la vida y la religión y no tienen nada en común. Yo tenía curiosidad por saber si la vida termina o no, pero para los dos la vida no termina con el último respiro.

Laura Mercader Amigó

¿Por qué el personaje principal de la película es occidental y no tibetano, o chino? Está la población, el contexto chino, sí. ¿Qué significa?

Liliana Cavani

Quería solo contar el modo de pensar la vida; un modo distinto del mío. No podía tener chinos, he encontrado de Malasia u otros, mas lo que yo cuento se refiere a un investigador de estudios orientales y su discípulo. Ellos dos emprenden un viaje para ir a vivir esta experiencia, pero tienen un accidente con su coche. Mientras se quedan ahí enjaulados entre la chatarra del coche, imaginan este viaje. La verdad es que ver la película es mucho más sencillo que explicarla. Contarla es mucho más complicado. También porque lo que me interesaba es que nosotros vivimos, morimos y nunca hablamos de esto, mientras hay culturas que tienen visiones diferentes.

Antonietta Potente

Gracias Liliana. Dejamos que vayas a descansar.

Liliana Cavani

Vayan ustedes también.

[Siguen los aplausos para mostrar nuestro agradecimiento a Liliana que en una tarde de mayo fue de verdad maestra con su estilo muy especial].