

SOMBRAS Y REFLEJOS / O EL GESTO SEGÚN HUNG

UNA PELÍCULA
SOBRE LA PASIÓN
DEL CINE

“Sombras y Reflejos” es una película que fusiona la pasión por el cine de autor, con la paciencia y el compromiso de los artesanos.

Es el fruto de una larga complicidad más allá de las fronteras, de la colaboración y, finalmente, de la amistad de unos y otros. Todo esto con fondo de historias de amor, de locura, pasión y sensibilidad.

“SOMBRAS Y REFLEJOS” o El gesto según Hung

A finales del siglo XX, en París, Tuong Hung, de Vietnam y René Dávila, de Sudamérica deciden hacer un cortometraje. Dos actores, el estudio de Dávila y un fin de semana son las condiciones. El guión es una historia de Hung (Porcelana). Luego de esa experiencia se sucedieron otros cortometrajes; todos minimalistas y rodados en poco tiempo. Lo que une a ambos es una violenta pasión por el cine de autor, el lenguaje simbólico y la independencia. Las historias de Hung son parábolas sobre el amor y la traición; el amor, la venganza y la locura. El amor a cualquier precio.

Años más tarde, separados por miles de kilómetros el diálogo continúa.

Hung propone terminar uno de los varios films inacabados, Dávila propone reunir varios y agregar escenas de rodaje, encuentros y conversaciones. Así nace un largometraje híbrido: “Sombras y Reflejos”, fue necesario un paciente trabajo de búsqueda y restauración.

La música fue compuesta por Luis Arce, quién dirigió la producción musical, y la grabación. El film reúne 4 de los cortometrajes y fragmentos de otros, varios de ellos seleccionados para el Short Corner del Festival de Cannes.

Encuentros entre sombras y reflejos

En los años 90 del siglo pasado, se encontraron en París dos cineastas provenientes de los extremos del mundo: Tuong Hung de Vietnam y René Dávila de Sudamérica. Durante un periodo de 10 años realizaron una serie de cortometrajes escritos por Hung. Varios de ellos han sido seleccionados para la sección “Short Corner” del Festival de Cannes.

Hung nació en Hanoi; miembro de una conocida familia de artistas e intelectuales de orientación nacionalista, opuestos a la intervención norteamericana. Durante los años 60 realizó estudios de dirección cinematográfica en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, titulándose el año 65. Siendo estudiante comenzó a realizar sus primeros films, además de relacionarse con grandes realizadores europeos que visitaban la escuela. Entre sus compañeros de promoción están Marco Bellocchio y Silvano Agosti.

Se estableció en París donde escribió y publicó varias novelas, “*nouvelles*” y volúmenes de cuentos. “La Cigale”, “Le Voleur de Bonheur”, “Discours intermittent”, “Le Papillon Blanc” y “Gio Mat” (La Brise). Además es autor de textos para el cine y el teatro.

Su filmografía comienza al egresar de la escuela de cine; sus obras más conocidas son: “AK47”, “La Fête” y “Susanne et les Deux Viellards”. El año 2018 estrenó en la emblemática sala “Le Saint André des Arts”, en el Quartier Latin de París un largometraje de ficción titulado: “La Sculpture Vivante”.

“Sombras y Reflejos”, realizada por René Dávila, es la compilación de varios cortometrajes de ficción, además de entrevistas y conversaciones con Hung y escenas de rodaje.

Dávila creó DVLPROD en París en los años 90. Además de encargos profesionales, ha realizado y/o producido documentales y films de ficción.

El montaje de “Sombras y Reflejos se realizó entre el 2021 y 2022; la post producción, durante el 2023.

La música original fue compuesta y producida por el músico antofagastino Luis Arce, durante el año 2022. Una primera presentación privada se realizó en Antofagasta el 2 de junio del 2023.

Tuong Hung y Rodrigo Rojas durante el rodaje de Miguel Ángel /2009

EL MERCURIO

DE ANTOFAGASTA

www.mercurioantofagasta.cl

Jueves 1 de junio de 2023

Este sábado será el preestreno del filme francés “Sombras y reflejos”

INVITACIÓN. La cinta que se exhibirá en el marco de Filzic 2023, fue musicalizada por el antofagastino Luis Arce Aguirre.

Este sábado, a las 19.00 horas, será el preestreno del filme “Sombras y Reflejos o El Gesto Según Hung”, en la Sala de Arte Centro Cultural Filzic (Calle San Martín 2370). Además de proyectar la cinta, habrá un conversatorio con el realizador y el compositor y productor de la música de este trabajo audiovisual.

Esta película francesa fue realizada por el cineasta y documentalista Rene Dávila en París. El filme fue musicalizado

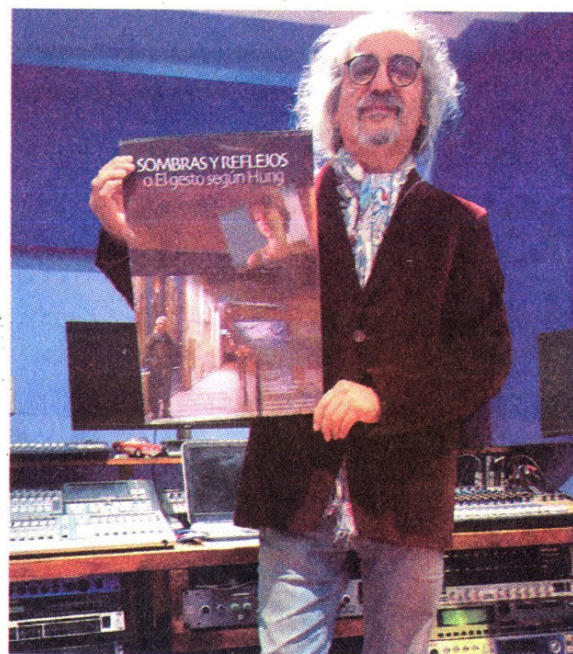
por el antofagastino Luis Arce Aguirre, quien además compuso y produjo la música, en los estudios Larce de Antofagasta.

“Sombras y Reflejos” es una compilación de cortometrajes de ficción realizados por el cineasta Franco Vietnamita Tuong Hung y René Dávila. El origen de esta película se sitúa en los años 90 del siglo pasado, cuando se encontraron en París, desde sus lejanos orígenes.

Durante un periodo de 10 años realizaron una serie de

cortometrajes escritos por Hung, varios de ellos han sido escogidos para la sección “Short Corner” del festival de Cannes.

“Sombras y Reflejos” incluye entrevistas y conversaciones con Tuong Hung, y cuatro cortometrajes: “Tuer” (Matar), “ Porcelaine ou le Regard Muet”, (Porcelana o la Mirada Muda), “ La Reine” (La Reina). Además de escenas que muestran el Rodaje de “Michelangelo” (Miguel Ángel)

LUIS ARCE TAMBIÉN COMPUSO Y PRODUJO LA MÚSICA DEL FILME.

gel) y “ Les Trois Gracias” (Las Tres Gracias).

En estas secuencias se ve la etapa íntima del rodaje, aparece de alguna manera, una manera de filmar minimalista, y la tensión del momento filmico como una posibilidad dinámica, en el cuál los protagonistas y la cámara se vinculan en un acto creativo y personal.

Para Luis Arce Aguirre, músico, compositor y productor, esta participación representa un hermoso reto creativo, que le permitió volcar con pasión la representación musical al servicio de este film. Esencialmente tuvo la finalidad de musicalizar, dando texturas y ambientación para el desarrollo y la trama dramática. Siempre respetando y realzando como fin último, la belleza de esta película. ☪

Un viaje por los bordes W. Shutter / Toronto

Es difícil catalogar esta película; para simplificar se podría decir que es una historia de amistad y de pasión por un cine que se ve raramente en las pantallas. El autor, los autores, se mueven sin complejos por los bordes del esteticismo, los sentimientos, y el simbolismo... bordes peligrosos.

Esos riesgos parecen no preocuparlos, acostumbrados a la independencia y de vuelta de muchas experiencias, se embarcan confiados en la práctica de filmar y contar historias fuera de cualquier sistema formal de producción.

Hung pone los textos y los hermosos *storyboards*, que en medio de una producción ligera y la improvisación llevada a una cierta excelencia, son más que nada un insumo para guiar el rodaje y motivar un montaje que resuelve con imaginación la construcción narrativa. Dávila pone la experiencia de producción, de organizar y sacar adelante proyectos; con mucha experiencia

en documentales posee los medios técnicos y la sangre fría. Ambos aprovechan la independencia, la autonomía, la libertad.

“Sombras y Reflejos” es la compilación de varios cortometrajes. Se incluyen, además, conversaciones y escenas de rodaje. Los cuatro cortometrajes completos que aparecen son: “Tuer”, (“Matar”) “Porcelaine ou le Regard Muet” (“Porcelana o la Mirada Muda”) “Egle” y “La Reine”, (“La Reina”).

No menos interesante son los materiales que muestran el rodaje de “Michelangelo” (“Miguel Ángel”) y “Les Trois Graces” (“Las Tres Gracias”). Ambos trabajos quedaron inacabados. Asistimos a la etapa íntima del rodaje, a una manera de filmar minimalista, a la tensión del momento filmico como posibilidad dinámica, en el cual protagonista y realizador se vinculan en un acto, finalmente, siempre personal. La etiqueta de los roles se diluye, desaparece. La autoría se imbrica entre el texto original de Hung y la realización como implicación más allá de la técnica. Muchas veces todo pasa entre dos personas, una ante la cámara y la otra detrás, lejos de todo.

Las historias de Hung se desenvuelven en ambientes lejanos o irreales. El tema del amor romántico está siempre presente, atravesado por las paradojas de la traición, la dificultad, la venganza, la desaparición y la locura. Casi siempre hay una pareja y personajes que están y no están simultáneamente. Todo esto muy lejos del despliegue de la industria.

“Sombras y Reflejos” se inicia con una exposición de Hung que habla de un acercamiento a la práctica que pasa, antes que nada, por una reflexión teórica, estética, sobre la práctica del arte cinematográfico.

El conjunto expresa la latencia en el encuentro de dos miradas que se entrecruzan. El cine, este cine, al final es contar historias con imágenes cargadas de sentido y una banda de sonido que interpreta y completa el mundo emocional del conjunto.

Finalmente, Dávila parte a Canadá y el ciclo de cooperación directa se detiene. Separados por la geografía, el diálogo entre ambos autores, el guionista “*meteur en scene*” y el realizador-director de fotografía y montajista, se mantiene durante largos años. Hung propone terminar Michelangelo, Dávila propone realizar un film que integre esta colaboración sui géneris. El proyecto se alarga, una gran cantidad de los originales de cámara han desaparecido y en la práctica hay un gran trabajo de restauración. Pasan los meses, llega la pandemia; durante varios meses se realizó la revisión y restauración de una importante cantidad de materiales, solo algunos son de

primera generación. Una primera versión, con una pista musical provisoria es conocida por Hung en París; no sólo la aprueba con entusiasmo, propone una difusión amplia. Se habla de mostrar el film en sala, en París y Roma. Aún queda la post producción de la imagen y sobre todo rehacer la pista de sonido, no sólo corregir las tomas de sonido, sino que reemplazar los temas musicales que se utilizaron en los primeros montajes por una verdadera pista de música hecha exclusivamente para lo que ya era un largo metraje. El próximo paso es encontrar un productor musical, compositor y arreglador que pueda hacerse cargo de un largometraje completo, en el cual la música es crucial y que además se comprometa sin que medien contratos y promesas de ganancias quiméricas.

Entonces aparece Luis Arce. Músico nato, durante años ha conjugado su actividad de compositor con la de pianista y miembro de grupos musicales donde oficia de tecladista y multi instrumentista. Agrega a estas cualidades la de ser un interesado en instrumentos asiáticos, especialmente de India, de los cuales posee y estudia varios, entre ellos el sitar y las tablas. En diálogo con el realizador de “Sombras y Reflejos” va elaborando una pista musical compleja y diversa que completa la propuesta visual de la película. Una quincena de temas de Luis Arce aparecen en esta película. Luego de la restauración de los materiales sonoros y la creación de las diferentes pistas,

se realiza la mezcla final. La película, finalmente, está completa. Han pasado tres años. René Dávila cuenta que cuando encontró a Hung en su estudio en París, hace tanto tiempo, se dijo que de ese encuentro nacería algo, y que ese algo no estaría contaminado con nada que no fuera la mutua pasión por el cine como expresión artística.

Hoy, Dávila realiza un largo y complejo proyecto de cine etnográfico, muy lejos de los delicados mundos del cine de Hung. En esa aparente contradicción reside una constante, una clave: entre las caminatas por terrenos inhóspitos y el mundo de los reflejos y las sombras frágiles, los sentimientos y las emociones, no hay ninguna distancia, todo forma parte de la misma vocación.

Junio 2023

“SOMBRA Y REFLEJOS” o el gesto según Hung

Francia, 2023

Francés (Subtítulos en castellano)

Una producción DVLPROD

Presentada por VI+DA

Realización, Producción y Montaje:

René Dávila

Música original

Composición y producción:

Luis Arce 2022

Grabación y arreglos:

Estudios LARCE

Fotografía:

René Dávila, Jean Paul Lemaître, Rodrigo Rojas

Restauración, montaje y post producción:

=LA MANUFACTURA=

Filmada en VIDEO HDV y BETACAM

en estudio y locaciones, París, Francia

entre 1995 y 2009

Medios técnicos, rodaje:

DVLPROD - París

Duración:

87 minutos

Calificación:

Mayores de 13 años

Tráiler (3 minutos 20 segundos):

<http://youtu.be/rkdIYgDJnD4>

MAIL: dvlprod@gmail.com

WEB: <https://sombrazyreflejos.cl/>

dvlprod
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL &
COMUNICACIÓN
dvlprod
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL &
COMUNICACIÓN

