La filmografía de Chantal Akerman.

Ailis Moreno Paas, Grupo 2

Biografia y Filmografía

Chantal Anne Akerman, nacida en Bruselas en 1950 desarrolló su pasión por el cine desde la temprana edad de 15 años, cuando vio por primera vez *Pierrot le Fou*, de Jean-Luc Godard. Estudió en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas y luego en el Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion en París. En 1968 graba su primer cortometraje *Saute ma ville*, que se mostró en el Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, y con el cual comenzaría su carrera como cineasta. Ese mismo año Akerman se muda a Nueva York, y es muy influenciada por artistas vanguardistas de la época, por el cine experimental y por la ola del feminismo de los años 60-70. A raíz de ahí Akerman empieza a emerger como una voz innovadora en el cine europeo de los años setenta y ochenta.

En los siguientes años haría cortometrajes como *La Chambre* o *Le 15/8*. Y en 1973 hace su primer largometraje Hotel Monterey, una mirada atmosférica a la vida cotidiana en un hotel de Nueva York, explorando los espacios y las personas que lo habitan.

En 1974 graba **"Je tu il elle"** : Esta película es una de las más destacables en la carrera de Akerman y es un ejemplo notable de su estilo minimalista y experimental. La película trata sobre una joven (interpretada por Akerman misma) mientras realiza una serie de actividades cotidianas en su departamento, incluyendo la escritura de cartas, la mudanza de muebles y los encuentros sexuales con un extraño camionero y una ex amante. A través de una narrativa fragmentada, Akerman examina temas de identidad, deseo y alienación. "Je tu il elle" es una exploración fascinante de la psicología humana y de las complejidades de las relaciones interpersonales.

En 1975 Akerman hará la película que pasará a ser reconocida como la obra maestra del cine experimental y la más reconocida de toda su filmografía. ***Jeanne Dielman,23,quai du Commerce 1080 Bruxelles.***

La película se desarrolla a lo largo de tres días en la vida de Jeanne Dielman, una ama de casa viuda que vive en Bruselas con su hijo adolescente. Cada día está meticulosamente estructurado en secuencias repetitivas que siguen la rutina doméstica de Jeanne, desde cocinar y limpiar hasta atender a clientes sexuales por las tardes. Esta estructura repetitiva y ritualística crea una sensación de inquietante familiaridad, destacando la monotonía de la vida de Jeanne y la rigidez de su existencia.

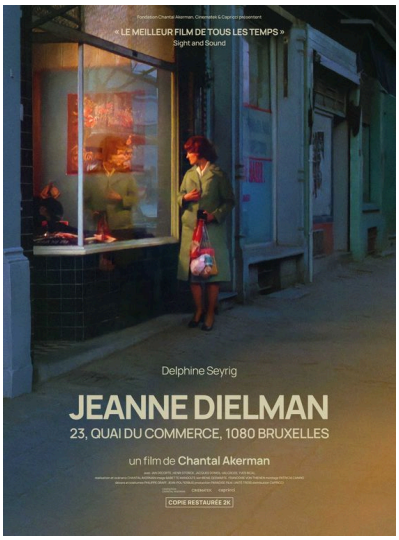
Akerman utiliza un estilo visual único y minimalista para retratar la vida de Jeanne. Las largas tomas estáticas y los encuadres compuestos capturan la atmósfera claustrofóbica de su entorno doméstico. La cámara observa de manera distante, lo que permite al espectador sumergirse en la experiencia de Jeanne y sentir su creciente desesperación.

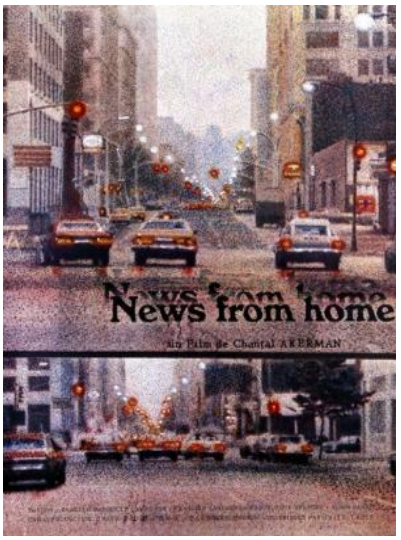
"Jeanne Dielman" ofrece una mirada profundamente íntima a la vida cotidiana de una mujer, abordando la sociedad patriarcal y la opresión de las expectativas de género. Jeanne está atrapada en un papel tradicional de madre y ama de casa, su vida está completamente definida por las tareas domésticas y el cuidado de su hijo. La película también explora temas de soledad, alienación y deseo, especialmente a través de las interacciones de Jeanne con sus clientes sexuales.

En 2022 la revista “Sight and Sound” le otorgaría a “*Jeanne Dielman,23, quai du Commerce,1080 Bruxelles”* el título de la mejor película de la historia, convirtiendo a Chantal Akerman en la primera mujer directora en liderar la lista. La revista Sight and Sound la lleva el Instituto de cine britanico, que desde 1952 contacta con 1600 críticos de cine,

productores, directores y académicos para que cada 10 años confeccionen las listas de mejores películas de la historia. Previamente tan solo las películas *Ladri di biciclette, Citizen Kane* y *Vertigo* habían liderado ésta lista.

Otra película de Akerman que debe ser destacada es **"News from Home"** (1977): En esta película, Akerman combina imágenes de Nueva York con lecturas de cartas que su madre le envió mientras estaba viviendo allí. La película ofrece una mirada poética y personal sobre la experiencia de vivir en una ciudad extranjera, explorando sentimientos de distancia y desconexión y la relación con la familia.





En el resto de su filmografía destacan películas de un carácter más documental, como lo es "*D'est" (1993)* o "No Home *Movie" (2015)*. "*D'est"* (personalmente mi favorita de las películas de Chantal que he visto hasta el momento) es una película documental que muestra escenas de países post-soviéticos tras la caída del comunismo y de la unión soviética. Es un documental que no cuenta con comentarios ni entrevistas, permitiendo al espectador sumergirse completamente en la experiencia visual y emocional de los lugares y las personas retratadas. La película ofrece una mirada íntima y reflexiva sobre los efectos de un evento histórico en la vida cotidiana de las personas, así como en el paisaje social y cultural de la región.
En cuanto a *"No Home Movie"* es una de las películas más personales de Akerman, ya que se trata de un documental sobre su madre durante los meses antes de su fallecimiento. Es un retrato íntimo de Natalia Akerman y trata temas como la identidad, el tiempo, la familia y la memoria. Gran parte de la película está grabada en los viajes que Chantal hacía a Israel, dónde su madre pasó una parte significativa de su vida, y explora su propia relación con su herencia judía. No Home Movie combina la observación tranquila a lo cotidiano con momentos de profunda emotividad, y es en homenaje conmovedor a su madre.

<u>Otras formas de arte.</u>
Chantal Akerman a parte de cineasta también experimentó con otras prácticas narrativas, como la escritura y la instalación fotográfica. Akerman escribió algunos libros como "*Ma mère rit*" (My Mother Laughs): Publicado en 2013, este libro es una conmovedora y personal reflexión sobre la relación entre Chantal Akerman y su madre, Natalia. A través de una serie

de cartas y ensayos, Akerman explora temas como la familia, el legado materno y la pérdida. O como también "Autoportrait en cinéaste" (Autoportrait as a Filmmaker): Publicado en 2013, este libro ofrece una mirada interna al proceso creativo de Akerman como cineasta. A través de reflexiones, entrevistas y ensayos, la autora comparte sus pensamientos sobre el cine, la narrativa y su propia carrera.

Dentro del espectro del arte, Akerman también aportó con instalaciones fotográficas y videoarte. Las obras de Chantal Akerman han estado expuestas en el Museo de Arte Moderno de Antwerp, Bélgica, en el Pompidou y en la Bienal de Venecia. En resumen, Chantal Akerman no solo dejó una marca en el cine, sino que también contribuyó significativamente al mundo del arte contemporáneo. Su legado sigue resonando en la comunidad artística hoy en día, influyendo en generaciones de artistas que buscan explorar nuevas formas de expresión creativa.

Crítica e influencias.

En general, las películas de Chantal Akerman en sus inicios fueron recibidas como obras provocativas y desafiantes que exploraban nuevos territorios en el cine experimental y feminista. Aunque algunas de sus películas fueron (y siguen siendo) difíciles de digerir para cierto público (masculino), su impacto y su influencia en futuras generaciones de cineastas son innegables.Entre otros, Chantal Akerman ha sido una gran inspiración para directores como Sofia Coppola, Celine Sciamma o Isabel Coixet.

En cuanto a premios, su obra maestra "Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1975, Además, recibió el premio del Gran Jurado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su película "Toute une nuit" en 1982, así como el premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Venecia por "D'Est" en 1993. Estos son solo algunos de los numerosos premios que han reconocido el talento y la contribución única de Akerman al cine contemporáneo.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20231116/9383727/chantal-akerman-instalaciones-virreina.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/chantal-akerman-directora-cine-fuerza-liberadora-puso-nerviosos-senoros_1_9981068.html
https://chantalakerman.foundation/faq-about-the-foundation/
https://www.imdb.com/name/nm0001901/awards/