

LIONEL BAIER

©Photo: Claude Dussex

Lionel Baier nació en Lausanne en 1975, en el seno de una familia suiza de origen polaco. En 1992, comenzó a trabajar como co-programador de la sala Cinéma-Rex en Aubonne (Suiza). Del 1995 hasta el 1999 estudió cine, italiano y francés moderno en la Facultad de Letras de la Universidad de Lausanne. Entre 1996 y 2000 trabajó como primer asistente de dirección para Jacqueline Veuve (con quien también co-escribió **Jour de marché** [Día de mercado]), Richard Dindo, Yves Yersin, Jean-Stéphane Bron e Yvan Butler. En el año 2000, también se asoció con Robert Boner y Jean-Stéphane Bron para formar la compañía de producción Ciné Manufacture CMS. Desde 2002, dirige el departamento de cine de la Escuela Cantonal de Arte de Lausanne (ECAL). En 1999, Lionel Baier fundó en Lausanne Bande à part Films (www.bandeapartfilms.com) junto a los cineastas Ursula Meier, Jean-Stéphane Bron y Frédéric Mermoud.

LIONEL BAIER

Lionel Baier, o el joven sin guantes

¿Cómo trazar un retrato de Lionel Baier? Es alguien que no presume de nada, pero hace de todo y nunca se queda quieto. Está siempre entre dos clases, entre dos tomas, entre dos películas, entre dos aviones o trenes, entre tres o cuatro países (Suiza, Francia, Polonia, Portugal). Esa es la palabra clave: entre. Sin duda porque siempre quiere estar en otro lugar distinto del que se espera de él. E incluso distinto del que él espera de sí mismo. «Soy un muchacho rubio con una chaqueta verde», fue la

única clave que me dio por teléfono para reconocerlo.

No conocía nada de él, excepto su primer largometraje, **Garçon stupide** (Muchacho estúpido, 2004) con el que me tropecé por accidente y al que fui arrastrado por una multitud del distrito parisino de Marais. Para mí, entonces, Lionel Baier no era más que una voz en off que conversaba con el protagonista de la película, a quien Baier encuentra más interesante comprender que aprehender.

Mientras lo esperaba en un café, no vi a nadie que se asemejara a la idea que yo tenía de un cineasta suizo. El único rubio con una chaqueta verde me parecía más bien un adolescente tardío: una cara pálida de muñeca de porcelana, excepto por unos pómulos altos y pronunciados, como los de un Kalmuk, y un brillo malicioso en sus ojos. Y, sin embargo, era él. Inmediatamente tuve el presentimiento de que nos íbamos a llevar bien, porque los dos sabíamos escuchar.

«De chico, quería ser leñador y cirujano. Trabajar en cine prometía para mí combinar ambas pasiones: podía pasar mis días en los árboles, con las manos llenas de carne humana».

LB, entrevista con Mathilde Babel, marzo 2007

Primero está su voz, en apariencia objetiva, tanto mejor para mantener su pasión y su irrisión a raya. La volvería a escuchar en sus documentales, cuando Baier interroga y hace enojar a su padre en **Celui au Pasteur – ma vision personnelle des choses**, (El hijo del pastor – Mi visión personal de las cosas, 2000) y hace lo mismo con los homosexuales masculinos y femeninos de **La Parade – notre histoire** (El desfile – Nuestra historia, 2002), y lo vuelve a hacer en su primera ficción, cuando se dirige a Loïc, el «muchacho estúpido».

Después, también, está su cuerpo; o mejor aún, su rostro, que se inserta brevemente entre dos tomas en cada una de sus películas. Y no se trata de una excentricidad narcisista: para Baier, aparecer en medio de aquellos a quienes ha embarcado en sus proyectos es un imperativo moral. A todos nos ha embarcado y, para él, ser el cuerpo ausente de quien filma sería dissociarse de todos aquellos –ya sean personajes reales o de ficción– cuya verdad aspira capturar, y negar la relación

- 2013 **Les grandes ondes (à l'ouest)** (fiction)
- 2012 **Cartographie 11 - En onze** (experimental)
- Emile de 1 à 5** (short film)
- 2011 **Bon vent Claude Goretta** (documentary)
- 2010 **Low Cost (Claude Jutra)** (fiction)
- Toulouse** (fiction)
- 2008 **Un autre homme** (fiction)
- 2006 **Comme des voleurs (à l'est)** (fiction)
- 2004 **Garçon stupide** (fiction)
- 2003 **Luc Chessex**
Jean Mohr (short documentaries in the collection *Photo-suisse*)
- 2002 **Mon père, c'est un lion (Jean Rouch, pour mémoire)** (short documentary)
- 2001 **La Parade (notre histoire)** (documentary)
- Onoma** (4 short films for Expo.02)
- 2000 **Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses)** (documentary)
- Jour de défilé** (short documentary)
- 1999 **Mignon à croquer** (short film)

LIONEL BAIER

> Lionel Baier, o el joven sin guantes

apasionada que establece con ellos. Y entonces se cuele... Puede ser como el hijo del pastor, una figura frágil y casi desamparada, sobrepasada por las fuertes convicciones de su padre, saliendo al encuentro de su padre para filmarlo tanto como lo filma para encontrarlo verdaderamente. O lo vemos ayudando a preparar el Desfile del Orgullo Gay que se organiza torpemente en la pequeña ciudad de Sion (Cantón de Valais): de la nada, admite ser gay, inspirando a un siniestro cruzado local a que le lance maldiciones por su infamia. Hacia el final de **Garçon stupide**, aparece como un discreto donante en el rincón de una escena, el punto focal de la atención de su criatura, a quien logra arrancarle una sonrisa, porque es a través suyo que ella ha aprendido todo lo que no quiere ser. No sorprende, entonces, verlo en dos roles – a la vez sujeto fílmico y objeto filmado – en **Comme des voleurs** (Como ladrones, 2006): liberado de su respeto innato por los otros, Baier puede reírse de sí mismo como cabeza de turco o como descendiente polaco, lo que le permite explotar una veta cómica mucho más exitosamente de lo que su compatriota Johann Suter, alias John Sutter, explota sus filones de oro californianos.

En vez de inducir risas mecánicas, éste registro cómico – esta *vis comica* – provoca una risa viva, auténtica. Lejos de contradecir la construcción de la obra, representa una forma distinta de distanciarse de la llamada realidad, que es algo que sólo la imaginación puede interpretar al darle algo de sentido, aunque sea fugaz.

Película a película, Lionel Baier nos muestra su juego, y nos damos cuenta de que tiene un montón de cartas en su manga. Arando la madre tierra que hizo de él lo que es hoy, un individuo particular, desentierra sus diferencias con los otros, quizás con la secreta esperanza de convertirse en algo distinto... ¿Cómo se puede ser suizo?, se pregunta. O, ¿cómo puede uno tener raíces polacas? O, ¿cómo se puede ser el hijo de un pastor? O, por caso, ¿cómo puede uno amar a otros hombres? Y, finalmente, la pregunta más crucial de todas: ¿cómo se puede ser cineasta? La idea no es tanto regodearse en esas diferencias sino más bien superarlas. En este sentido, ya es más de lo que mostró que era.

Para él, entonces, rodar un film es desviarse de una serie de tentaciones que lo llevaron – o podrían hacerlo – a adoptar una cierta postura: dejarse cautivar por la figura paterna, representante de Dios en la tierra, todopoderosa y, solamente hasta ayer, aborrecida (**Celui au pasteur**); fantasear sobre su ascendencia polaca (**Comme des voleurs**), involucrarse en las buenas causas (**La Parade**), o, finalmente, exaltar los placeres sexuales en una orgía frenética (**Garçon stupide**).

«Abjuro de la idea de lo natural, de lo obvio. Lo que para mí hace interesante a la vida humana es todo aquello que la transforma: decimos mentiras, inventamos historias, tergiversamos la verdad y manipulamos la naturaleza que nos rodea. Considero que manipular las cosas, querer cambiarlas es algo que, justamente, tiene valor humano». LB, *360° magazine*, noviembre 2006

2014 Les grandes ondes (à l'ouest)

Swiss Film Award 2014:
Nominations Best Screenplay,
Best Actor (Patrick Lapp), Best
Fiction Film; Special Award of
the Swiss Film Academy 2014
for Françoise Nicolet (costume
design); Cinessonne, Essone:
Prix du Public Long métrage
2013; Rencontres du cinéma
francophone en Beaujolais,
Villefranche sur Saône: Prix du
Jury 2013

2012 Emile de 1 à 5

Swiss Film Award 2012:
Nomination Best Short Film

2009 Un autre homme

Swiss Film Award 2009:
Nominations Best Fiction
Film & Best Actress (Natacha
Koutchoumov)

2007 Comme des voleurs (à l'est)

Swiss Film Award 2007: Nomi-
nation Best Fiction Film;
Jury Special Award, Bucarest
Film Festival;
Jury Special Award, 55°
International Film Festival
of Mannheim-Heidelberg
(Germany)

2004 Garçon stupide

Best European Film Director,
NEFF (New European Film
Festival of Vitoria-Gasteiz,
2005);
Best of 2005: included in list
of top 10 films of the year (Los
Angeles Times' classification);
Diversity Award 2005,
The Barcelona International
Gay and Lesbian Film Festival

2002 La Parade (notre histoire)

Pink Apple Film Festival, Zürich/
Frauenfeld: Audience Award

LIONEL BAIER

> Lionel Baier, o el joven sin guantes

Una noche, nos dejó con los cubiertos en el aire y la boca abierta, al invitar a un ogro a sumarse a nuestra mesa. Un ogro mucho menos encantador que la pequeña ogra de su cortometraje **Mignon à croquer** (Demasiado dulce para comer, 1999). Era el ogro de nuestra infancia, el mismo que amenazaba a todos los niños: «¡Si no te portas bien, te voy a comer!» Hacer de este hombre el héroe de su próximo film de ficción llevó a Baier a familiarizarse con diversos asesinos seriales, devoradores de niños, a los que visita regularmente en las varias prisiones donde cumplen, muchas veces, condenas de por vida.

Ligeramente turbado, uno de nosotros exclamó: «¿Pero qué sentido puede tener meterse en una investigación en el campo del crimen, revolver cielo y tierra, dando por sentado que uno podrá resistir las fuerzas oscuras – que desafían toda ley y toda moral – desatadas por semejante confrontación?» A lo que él con calma respondió: «No puedo responder esa pregunta. Y es por ello justamente que voy a hacer una película con esta historia. Precisamente porque no sé».

«Trato temas que me fascinan porque no sé cómo enfrentarme a ellos en la vida real», explicó. «No soy muy talentoso en la vida cotidiana, ni tampoco temerario o audaz».

Lo decía como un hecho, sin dolor ni remordimiento. Me sentí en la necesidad de discrepar: sin coraje no sería posible progresar como él lo hace, con sucesivas rupturas estilísticas, siguiendo las recomendaciones de su viejo maestro Jean Rouch en **Mon père, c'est un lion** (Mi padre, es un león, 2002). Esas rupturas son comparables a estampidas que convierten al cazador en un taxonomista, que mata para satisfacer su temible afán de clasificar.

Porque mientras el cazador duda hacia dónde se dirigen sus films y cómo deben ser clasificados – gays, suizos, autobiográficos, políticos, activistas, «nouvelle vague», cine-arte, provocativos, para el gran público, de acción, comedias, documentales, retratos – Lionel permanecerá allí donde siempre quiso estar, en el mundo del cine. Así lo escribió en un artículo que le encargué para *Les Lettres françaises*. Con la cabeza bien alta, intenta explorar el vasto campo – sin cercas ni vallas, sin fronteras ni aduanas – que le legaron los ancestros que él eligió como maestros: Kramer, Rouch, Truffaut, Sirk, Varda y Keaton. Y lo hace con total libertad, siguiendo su propio camino. Semejante desbandada es tanto más hermosa en la medida en que rodar una película no es un ejercicio solitario, sino una aventura compartida con un equipo técnico y artístico, aunque más no sea reducido a lo esencial (sonido, imagen y el material humano para darles significado); un equipo al que le inculcó su mismo deseo, la misma urgencia para expresarse, el mismo deseo de contar una historia, el mismo placer de hacer.

Si uno escucha a Lionel, el cine sería la cosa más fácil del mundo, algo que sólo requeriría de un protagonista capaz de expresar emociones cercanas a las del director, de un guión que plantara algunos mojones en el camino que es el proyecto a recorrer, de una cámara que fuera preferen-

Dedicado a la rehabilitación de Alexandre Dumas, Claude Schopp es el autor de la seminal biografía *Alexandre Dumas*. También tuvo a su cargo ediciones críticas de las obras de Dumas. En 2009, recibió el Grand Prix Jules Verne por *Le Salut de l'empire* (inspirado en apuntes de Alexandre Dumas). Autor él mismo de cuatro novelas, Claude Schopp es el crítico cinematográfico de la publicación semanal *Les Lettres françaises*, en su columna titulada «Journal du cinéasteur».

LIONEL BAIER

> Lionel Baier, o el joven sin guantes

temente invisible. Este breve vademécum es la manera en que tiene el cineasta de poner en su sitio las herramientas (actor, guión, equipo), que no pueden sino ser secundarias, apenas discretos camareros que ponen y quitan la mesa sin llamar la atención en lo más mínimo.

Uno no concluye – no «cierra» – una película, sino que la abre; uno no la rueda (lo que implica un movimiento circular) sino que avanza junto a ella, porque en todo momento cualquiera de sus parámetros puede cambiar. Por ejemplo, el encuentro con Pierre Chatagny en la fábrica de chocolate de Bulle motivó a Baier a rescatar de un cajón el boceto de un guión abandonado que luego llegaría a ser **Garçon stupide**. No es alguien que recula ante una ruptura de estilo que se le impone naturalmente (como sucede en la última parte de **Garçon stupide**). Nunca nada es definitivo: el rodaje en espacios reducidos, el material ultraligero, el equipo pequeño permiten las pausas de reflexión, los cambios de rumbo, las pruebas sobre la marcha, las variaciones en la construcción. El azar es un socio privilegiado que puede, en cualquier momento, volverse necesidad artística. Curioso insaciable, Baier ama el movimiento perpetuo que desplaza las líneas de sus creaciones en curso. Y su único temor es que se le impongan imperativos morales o estéticos.

Trazo algunas líneas, borro groseramente, vuelvo a mis garabatos, tratando de darles una figura humana, la suya propia. Y al hacerlo, me pregunto: ¿estos trazos no estarán hechos del mismo material de las barras de una jaula con la que, más o menos conscientemente, trato de aprisionar a un pájaro raro? Eso sería un suplicio, porque ya no cantaría. Déjenme borrar lo que he escrito y devolverle su libertad. Claude Schopp, diciembre 2006 (texto original en francés)

Directed by: Lionel Baier
Written by: Lionel Baier, Julien Bouissoux
Cinematography: Patrick Lindenmaier

Editing: Pauline Gaillard
Sound: Henri Maikoff, Raphaël Sohier, Stéphane Thiébaud
Music: George Gershwin
Costumes: Françoise Nicolet

Cast: Valérie Donzelli, Michel Vuillemoz, Patrick Lapp, Francisco Belard, Jean-Stéphane Bron, Adrien Barazzone, Serge Bozon

Production: Rita Productions, Geneva; Bande à Part Films, Lausanne; RTS Radio Télévision Suisse, Les Films Pelléas, Paris; Filmes do Tejo, Lisboa
World Sales: Films Boutique, Berlin
Original Version: French/Portuguese (german/english subtitles)

Atrapados en un auténtico juego de ping-pong verbal, los cuatro intérpretes principales actúan con un placer visible y contagioso. (...) Desde la Suiza de los setenta a la Revolución de los Claveles, este asombroso cuarteto conocerá etapas más memorables que otras, y también algunos verdaderos momentos de antología (...). Pero el hilo conductor elegido por el realizador permanece constantemente visible: un tono singular, síntesis de todas las experiencias evocadas más arriba, mezclando la nostalgia con el humor, lo picante con lo dulce, la ligereza con la gravedad discreta. Esta exitosa combinación, resaltada alegremente por la exuberante música de George Gershwin, deja una sonrisa al borde de los labios mucho después de haber visto el film. Noémie Luciani, *Le monde*, 11.02.2014

(...) A menudo francamente gracioso, el film ejercita una lograda evocación, que procede tanto de una divertida reconstrucción histórica como de un trabajo de rehabilitación de figuras de estilo tales como el zoom o la pantalla dividida. (...) Uno capta entonces la actualidad europea de un llamado a la revolución que invita a superar los reflejos aislacionistas y el conservadurismo timorato para triunfar en el desvío. Mientras el musical invade brutalmente la comedia y las calles de Lisboa, *Les grandes ondes* emite buenas vibraciones. Thierry Méranger, *Cahiers du cinéma*, 01.02.2014

(...) El realizador suizo Lionel Baier hizo una road-movie de buen ritmo, un estudio de personajes pleno de vivacidad y de ternura. Un film de época que prefiere captar la vida en tiempo presente y el impacto embriagador de una revolución inesperada con una reconstrucción nostálgica de los años '70. (...) Cécile Mury, *Télérama*, 12.02.2014

LES GRANDES ONDES À L'OUEST

| 2013

| DCP

| colour

| 85'

| La gran noticia

Abril de 1974. Julie Dujonc-Renens, una joven periodista feminista, y el astuto Joseph-Marie Cauvin, reportero estrella de la radio nacional suiza, han sido enviados a Portugal para hacer una investigación sobre la ayuda de la Confederación Helvética a los países pobres. La convivencia a bordo de la camioneta conducida por Bob, un ingeniero de sonido próximo a su jubilación, provoca chispas. Los proyectos financiados por Suiza resultan ser calamitosos y la Revolución de los Claveles que estalla repentinamente no hace las cosas más fáciles, obligando a nuestros héroes a liberarse no sólo de la dirección de la radio sino también de sus propios códigos de conducta.

Script: Lionel Baier
Cinematography: Bastien Bösiger
Sound: Raphaël Sohier, Stéphane Thiébaud

Editing: Félix Sandri
Music: Edward Elgar, Robert Schumann, Claude Nougaro
Cast: Julia Perazzini, Alexandre Angiolini, Julien Baumgartner

Production: LWL Films, Vevey; Bande à part Films, Lausanne; Troupe de la Dentcreuze, Aubonne

World Rights: Bande à part Films, Lausanne
Original Version: French

«Es una película centrada en la relación madre-hija y muestra cómo podemos ser utilizados por alguien que amamos y, sin embargo, encontrar nuestra propia vida», señala Lionel Baier. Así pues, esta road-movie sale en busca de la libertad. A pesar de sus implicancias psicológicas, esta ficción sigue siendo ante todo una comedia. Tanto los actores como las locaciones consiguen un efecto de suave ligereza. «Es como un helado al agua», grafica el director. *24 Heures*, 25 de octubre 2010

(...) A bordo de un viejo Ford «Solange» – rebautizado «Ariane», como el primer cohete espacial europeo – el cineasta y su cameraman (Bastien Bösiger) invitan a los espectadores a una bella escapada por una campiña engrandecida. De la mañana a la noche, este 1º de agosto está muy lejos de lo que suele ser el Día Nacional de Suiza. Revisando sus temas personales, vinculados con múltiples aspectos de las relaciones amorosas o de familia, Lionel Baier se apropia una vez más de nuestros paisajes, despojándolos de todos sus clichés. Un humor como el de Michel Soutter alterna con citas literarias e injertos publicitarios al modo de Godard, pero la melodía final es siempre puro Baier, un cronista fluido y erudito que cose los pliegues del tiempo a su propia manera. *Jean-Louis Kuffer*, *24 Heures*, 9 de agosto 2011

| 2010

| HD Cam

| colour

| 62'

1º de agosto, Día Nacional de Suiza, en algún lugar en la campiña de Aubonne. Cécile y Marion, su hija de diez años, acaban de comprar un viejo Ford Taunus modelo 1970. Pero los caminos que atraviesan la región, en el corazón de la orilla norte del lago de Ginebra, son mucho más largos y sinuosos de lo que parecían, y su viaje se demora incesantemente. Quizás, sin embargo, una vez que estos problemas se resuelvan, el camino se abrirá para Cécile y Marion. Hasta la luna incluso.

Script: Lionel Baier

Cinematography: Lionel Baier

Sound: Lionel Baier, Raphaël Sohier, Stéphane Thiébaud

Editing: Lionel Baier

Music: Pascal Auberson, Johannes Brahms, Händel

Cast: Adrien Barazzone, Pierre Chatagny, Thibault de Chateauvieux, Marie-Eve Hildbrand, Brigitte Jordan, Natacha Koutchoumov, Savatore Orlando, Emmanuel Salinger

Production: Bande à part Films, Lausanne; RTS Radio Télévision Suisse
World Rights: Bande à part Films, Lausanne
Original Version: French (english subtitles)

(...) Más que como un manifiesto del cine del futuro, *Low Cost* (Claude Jutra) –que compensa sus límites tecnológicos con una inteligencia narrativa excepcional – se presenta como una alegre reflexión sobre el amor y la muerte, y resulta brillante. (...) Ninguna de las otras películas en competencia pueden igualar en inspiración y originalidad a este deslumbrante film «hecho a mano» que, en apenas una hora y a través de imágenes a veces al borde de la abstracción, combina el humor con la metafísica y la sátira con la melancolía, sin olvidar de homenajear a Claude Jutra, un cineasta canadiense fallecido hace veinte años. Antoine Duplan, *L'Hebdo*, 12 de agosto 2010

Con un sutil juego de puesta en abismo, habitual en él, el director registra los últimos días de este condenado a muerte, mezclando imágenes documentales rodadas al azar con escenas de ficción con sus actores, amigos y amantes, incluyendo una extraña elegía a Claude Jutra. (...) Si *Low Cost* nos conmueve tanto es gracias a que su autor ha sabido encontrar la forma ideal, una película de baja definición pero de alto vuelo, que vuelve a plantear el eterno interrogante proustiano: ¿qué imágenes pueden resumir una vida? Jacky Goldberg, *Les inrocks.com*, 11 de enero 2011

LOW COST (CLAUDE JUTRA)

| 2010

| 3g/MP4

| colour

| 54'

| Bajo costo (Claude Jutra)

David Miller sabe la fecha de su muerte desde los nueve años. Mientras se aproxima, pasa sus momentos finales con aquellos que ama y se obsesiona con la idea de aprender a hacerse el nudo de la corbata de moño y con el cineasta québécois Claude Jutra cayendo al agua. Filmada durante el curso de diez años con un teléfono móvil, entre Lausanne y Ouagadougou, **Low Cost (Claude Jutra)** es un pequeño film de ficción acerca del valor de la vida humana en una época en la que todo está en oferta. La vida no tiene precio, pero la muerte, sin embargo, regatea...

Script: Lionel Baier

Cinematography: Lionel Baier
Sound: Thibault de Chateauvieux,
Kaveh Bakhtiari, Joëlle Bacchetta,
Laurent Gabiot

Editing: Pauline Gaillard

Music: Karol Szymanowski

Cast: Robin Harsch, Natacha
Koutchoumov, Elodie Weber,
Georges-Henri Dépraz, Brigitte Jordan,
Olivier Csiky Trnka, Kaveh Bakhtiari,
Jean-Stéphane Bron, Ursula Meier,
Bulle Ogier

Production: Saga Production,
Robert Boner, Lausanne

Coproduction: RTS Radio Télévision
Suisse; SRG SSR

World Sales: Wide Management, Paris
Original Version: French

Apenas comenzado el festival, el crítico que llega del exterior es recibido por un refrescante y oblicuo retrato de sí mismo, firmado por uno de los más promisorios cineastas suizos del momento, Lionel Baier, autor de la punzante *Garçon stupide*. (...) *Un autre homme* sin embargo no es un arreglo de cuentas con el *establishment*. Por el contrario, es un retrato de un muchacho-objeto, un chico lindo y terriblemente pasivo que reivindica su falta de gusto y de juicio. Cuanto más progresa la película, menos trata el tema del fraude y más el del amor y el sexo. Y aunque la historia sigue siendo ligera de comienzo a fin, sus escenas e imágenes raramente lo son: paisajes invernales suizos sepultados bajo un sarcófago de nieve, zorros muertos, el sadismo retorcido de la amante del muchacho y un mórbido blanco y negro también participan de la compleja identidad de esta película entrañable Olivier Séguret, *Libération*, 14 de julio 2008.

¿Cómo lo logra Lionel Baier? La respuesta es simple: allí donde otros renuncian, a él le parece un desafío. Allí donde otros se cansan, el opta por el deseo. Deseo, seducción. Eso es justamente lo que *Un autre homme* tiene para decir: la vida y la *petite mort* en el Vallée de Joux. La *petite mort* del cine resucitado. Con este film que el cineasta define como «una sátira social sobre nuestro inconsolable deseo de complacer y aparentar», Lionel Baier firma su mejor película. Poética a la manera de Signe Renart, de Michel Soutter, sensual hasta la perversidad, *Un autre homme* es un pequeño cuento de invierno, que hace de la confusión de géneros y estilos el retrato de un impostor. Patrick Ferla, *RSR*

UN AUTRE HOMME

| 2008

| 35 mm

| b/w

| 90'

| Otro hombre

François y su compañera Christine se han instalado en Vallée de Joux, una región suiza de bosques cerrados y salvajes. A pesar de que no es periodista, François colabora con un pequeño semanario local, describiendo la vida de los habitantes del lugar y comentando las películas que se exhiben en el único cine del valle. Y como tampoco es crítico de cine, no sabe qué decir sobre los films y termina copiando palabra por palabra las reseñas de *Travelling*, una revista especializada que se publica en París.

Script: Lionel Baier with the collaboration of Marina de Van
Cinematography: Séverine Barde
Sound: Benedetto Garro, Raphael Sohler
Editing: Christine Hoffet

Music: Maurice Ravel
Cast: Natacha Koutchoumov, Alicja Bachleda-Curus, Stéphane Rentznik, Luc Andrié, Anne-Lise Tobaggi, Michal Rudnicki, Bernabé Rico, Cynthia Schmassmann, Lionel Baier

Production: Saga Production, Lausanne; Ciné Manufacture, Paris; RTS Radio Télévision Suisse

World Sales: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French/Polish

Con una maravillosa despreocupación, el joven director de *Garçon stupide* mezcla todas nuestras referencias en su film más reciente, que parece la regocijante partida de póker de un mentiroso. Burlándose del concepto adulterado de autoficción, Baier juega con soberana ligereza sobre conceptos contundentes como biografía, búsqueda iniciática, diferencia de género o el fantasma de los orígenes. (...) Bajo los buenos auspicios de Ravel y Cendrars, esta *road-movie* que no se parece a ninguna otra funciona alternativamente a fuerza de irrisión, sinceridad y ternura. En pocas palabras, una de las mejores películas suizas del año. Vincent Adatte, *L'Express*, 17 de noviembre 2006

Comme des voleurs se caracteriza por un ritmo y un lenguaje muy personales, por una libertad de expresión que remite a ese manifiesto que fue *Sin aliento* (...) Natacha Koutchoumov es prodigiosa, vibrante, apasionada, obstinada, manipuladora. Y expresa con asombrosa exactitud la relación entre una hermana y su hermano. Antoine Duplan, *L'Hebdo*, 9 de noviembre 2006

Como las primeras películas de algunos directores de los años 60 – Godard, Truffaut, Soutter, Forman, Chytilova, Polanski – *Comme des voleurs* tiene una energía poética y lírica de primera calidad. Freddy Landry, *Courrier Neuchâtelois*, 15 de noviembre 2006

COMME DES VOLEURS (À L'EST)

| 2006

| 35 mm

| colour

| 104'

| Como ladrones (en el este)

Una pareja cruza la frontera de Suiza hacia Alemania, desapareciendo en la noche al volante de un auto «tomado en prestamo». Lucie y Lionel son hermanos, hijos de un pastor del cantón de Vaud; posiblemente sean descendientes directos de polacos. Eso está por verse. Lo que sí vemos es una persecución en Eslovaquia, fábricas cerradas en Silesia, un auto robado, un matrimonio por conveniencia, un estudiante de Cracovia, pasaportes falsos, problemas reales, la ruta hacia Varsovia... La aventura, en fin. Y un caballo que, noche tras noche, se ahoga en alguna parte de Polonia.

Script: Lionel Baier, Laurent Guido
Cinematography: Séverine Barde, Lionel Baier
Sound: Robin Harsch

Editing: Christine Hoffet
Music: Sergueï Rachmaninov
Cast: Pierre Chatagny, Natacha Koutchoumov, Rui Pedro Alves

Production: Saga Production, Lausanne
Coproduction: Ciné Manufacture, Paris; RTS Radio Télévision Suisse

World Sales: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French

La buena noticia es que *La Salamandre* tuvo un hijo y es un varón, que se llama Loïc. A pesar de que es mucho más joven (21) que los años que lo separan del indómito film de Alain Tanner de 1971, los dos podrían ser contemporáneos. Lo cual no implica una continuidad entre una generación suiza y la siguiente, entre el «joven» Lionel Baier y el «viejo» Alain Tanner. El relevo y otros asuntos de filiación no parecen el género de la casa. El hecho es que, en medio de *Garçon stupide* hay una mención a *La Salamandre* (se la ve en TV) y que, en muchos sentidos, Loïc – como Rosemonde (el personaje que encarna Bulle Ogier en el film de Tanner) – es un rebelde sin causa, un anarquista sin conciencia de serlo. O por lo menos, no todavía, desde el momento en que *Garçon stupide* es la historia de su emancipación (...) Loïc es el Emile de Rousseau, pero gay (muy bien interpretado por Pierre Chatagny): el director suizo examina su «estupidez» de la misma manera que Loïc espía a sus allegados o a un futbolista, su obsesión del momento: en puntas de pie, en estado de aturdimiento. De la misma manera, en uno de los momentos más bellos del film, espiamos a Loïc cuando busca en el diccionario la palabra «impresionismo». Y la definición que encuentra no podría servir mejor como guía de la película: «Restitución de las impresiones fugitivas y de los delicados matices del sentimiento».

Gérard Lefort, *Libération*, 19.01.2005

(...) Por sobre todas las cosas, Baier sabe cómo crear una increíble atmósfera íntima, que le permite a los espectadores proyectarse a sí mismos, inventarse o categorizarse en relación a, en contra de o con su personaje. Esta inteligencia de su mirada es tan rara que la hace infinitamente valiosa. Grégory Alexandre, *Ciné-Live*, enero 2005

| 2004

| 35 mm

| colour

| 94'

| Muchacho estúpido

Entre su trabajo en una fábrica de chocolate durante el día y sus maratones sexuales por las noches, la vida de Loïc parece más reglada que una hoja pentagramada. Pero un día, planea hacer algo excepcional, algo «nuevo». Todavía no sabe qué exactamente, pero ya está ahorrando en comida y cortando el apetito con pastillas para el dolor de estómago.

También está Marie... Es su amiga de la infancia y es en su casa donde suele terminar durmiendo después de rondar por Internet y por las calles de la ciudad. Marie es alguien de quien Loïc podría estar enamorado, «incluso si somos solamente amigos», pero por el momento ella está cansada de hacer de madre, hermana mayor y enfermera. Por eso quizás Loïc la toma por una «puta». Pero todo está por cambiar, porque Loïc está por hacer nuevas amistades: primero el extraño sujeto en el McDonald's, pero sobre todo Rui, la estrella de fútbol del equipo regional.

Sí, algo está por cambiar, porque Marie lo va a obligar a elevar un poco sus aspiraciones. Y después de todo, el muchacho no es estúpido...

«Invento historias desde que era chico, en mi mente ya he interpretado una cantidad de personajes». Aparte de esto, Pierre Chatagny no tenía ninguna experiencia como actor hasta que Baier decidió convocarlo como el protagonista de *Garçon stupide*. Entonces, ¿por qué ser actor? «Un día, cuando salí de la fábrica de Cailler, decidí que tenía que cambiar radicalmente de vida. ¡Oí el chocolate y me harté! Y pensé que no estaría mal ser actor». Sin embargo, empezar por el papel de Loïc no fue precisamente fácil. «Lionel me había advertido que el papel era antes una maldición que una bendición. Es verdad, jamás me imaginé que me iba a encontrar un día en la piel de un homosexual». Pierre Chatagny, actor en una entrevista con Stéphane Gobbo, *La Liberté*, marzo 2004

Cinematography: Bastien Bösiger
Sound: Vincent Kappeler
Editing: Pauline Gaillard

Cast: Adrien Barazzone, Elodie Weber,
Cédric Leproust, Claude Goretta,
Nathalie Baye, Isabelle Huppert,
Frédérique Meininger, Michel Robin

Production: Bande à part Films
(Agnieszka Ramu, Jean-Stéphane
Bron), Lausanne; RTS Radio Télévision
Suisse

World Rights: Bande à part Films,
Lausanne
Original Version: French

«Creo compartir con Claude Goretta una fascinación por los cuerpos de los actores y actrices. Como si el deseo de filmarlos pudiera estar por encima de la puesta en escena de las pulsiones que expresan en la pantalla. *La Dentellière* es un documental sobre Isabelle Huppert, sobre su cuerpo, antes que una ficción sobre las aventuras amorosas de una aprendiz de peluquera. Es como si, en 1977, Goretta ya hubiera inventariado la totalidad de los papeles que la actriz iba a desempeñar en sus próximas películas, comprendiendo ante todo que su registro dependía íntimamente de la proporción de su cuerpo en relación con la pantalla, con el resto del elenco y con los decorados. Hay que atreverse a apostar toda una película a la piel rosada de una adolescente pelirroja que en ese momento era apenas una actriz en desarrollo. (...) A pesar de que los films viven su propia vida, los títulos mencionados (*La Dentellière*, *Jean-Luc persécuté*, *Le Fou*, *Pas si méchant que ça*) están sin embargo en deuda con este hombre sentado frente a mí en esta tarde de mayo de 2011. Es él, Claude Goretta, quien les ha dado el músculo (los actores) y la sangre (el montaje). Mi manera de agradecerle a todos esos cuerpos cinematográficos que construyeron mi deseo, mi deseo de hacer cine, mi deseo a secas, ha sido relevarlo, dejarle descansar su espalda dolorida, y filmar yo mismo a sus actores. Una y otra vez. Adrien Barazzone, Cédric Leproust y Elodie Weber. (...) Una ocasión de decirle gracias a quien ha alimentado mi inconsciente de manera consciente. De decir también de dónde vengo. Y la ocasión de dar cuenta de que alguna vez nuestro cine nacional tuvo un cuerpo, o el deseo de un cuerpo. Algo que pienso que es lo mismo.» Lionel Baier: «Un cine del cuerpo y el deseo», en *La couleur des jours*, no. 1, otoño 2011, Ginebra

BON VENT | CLAUDE GORETTA

| 2011

| HD

| colour

| 58'

| Buen viento Claude Goretta

Claude Goretta hizo *L'invitation* en 1973. Para el cineasta Lionel Baier, nacido en 1975, esa película es como «un compañero de viaje», para adoptar la expresión de Serge Daney. Siente que es la prueba definitiva de que un suizo puede ser profundamente chejoviano. El joven director va a Ginebra a preguntarle a su mentor cómo logró en la película ese efecto de murmullo de agua, porqué la atención al detalle importa tanto, y cómo se hace para filmar a un gran actor como François Simon. Y para ver cómo funciona todo eso, Lionel Baier recupera escenas de *Pas si méchant que ça*, de *La Dentellière* y de *Jean-Luc persécuté*. Este encuentro con Claude Goretta, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Michel Robin y Frédérique Meininger lleva a que uno de los grandes cineastas suizos se permita hablar, con pudor y precisión, sobre una rica carrera de más de treinta años.

Script: Lionel Baier, Laurent Guido
Cinematography: Lionel Baier, Sylvie Cachin, Laurent Guido

Sound: Lionel Baier, Sylvie Cachin, Laurent Guido
Editing: Christine Hoffet
Music: Camille Saint-Saëns

Production: Ciné Manufacture, Lausanne
Coproduction: RTS Radio Télévision Suisse

World Rights: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French

(...) El otro gran momento del festival es un documental suizo, *La Parade* (2000–2001) de Lionel Baier, que durante varios meses sigue los esfuerzos de una pequeña comunidad homosexual de un pueblo de Valais para poner en movimiento una Marcha del Orgullo Gay. Desde las preparaciones hasta el desfile en sí mismo, deja varias cosas en claro: la homofobia soterrada y la pusilanimidad de los políticos, pero también la de los homosexuales, que no se atreven a dar testimonio a cara descubierta. El interés de la película se eleva aún más cuando el director se involucra al punto de ponerse él mismo en cuestión y vuelve a entrevistar al autor de un artículo injurioso a quien considera que no lo interpeló como correspondía, y termina adentro de su propio film. Esta investigación va mucho más allá de cualquier disputa local o de la cuestión sexual: es de coraje que se habla aquí, el coraje de actuar y de hablar en voz alta. «Estoy orgulloso – dice el director en las últimas imágenes – no de ser gay sino de haber encontrado buena gente, de haber estado allí, de haber sido testigo de algo que ya es parte de nuestra historia». Philippe Piazza,

Aden, febrero 2003

(...) En un momento en que las cadenas de televisión regurgitan documentales sin punto de vista alguno (*docu-soaps*), que exprimen la realidad hasta el paroxismo, Lionel Baier se expresa en primera persona, obligándose a mostrar su «carota en la pantalla» como él mismo dice. El resultado de este compromiso es un film altamente político, donde un «yo» sin narcisismo se implica en «nuestra historia». Historia que no es solamente la de los homosexuales sino, más allá, la historia de toda una sociedad obligada a vivir sus diferencias. Jacques Mühlethaler, *TéléTemps*, 6-12 julio 2002

LA PARADE (NOTRE HISTOIRE)

| 2001

| 35 mm

| colour

| 81'

| El desfile (nuestra historia)

Verano tras verano, la Marcha del Orgullo Gay se ha convertido en una cita obligada en París y en Berlín, pero no sucede lo mismo en la ciudad de Sion (Suiza), ubicada en medio de las montañas, en el corazón del católico cantón de Valais. Aquí, en julio de 2001, un grupo de seis chicas y un muchacho guiados por Marianne Bruchez tuvo el coraje de organizar el primer desfile gay de su pequeña ciudad. Coraje ciertamente es lo que hizo falta para no bajar los brazos cuando la municipalidad no les dio autorización para la manifestación, cuando los integristas locales publicaron en el periódico local una página calumniosa de un humor dudoso («Las locas en Sion – El Diablo es tentación») y cuando la misma comunidad homosexual comenzó a dividirse, al considerar que los organizadores de Valais debían ir más lejos en sus demandas. De la noche a la mañana, Marianne Bruchez, una mujer de unos 30 años de edad, se encontró en la portada de todos los periódicos suizos. No sabía nada de la agenda del activismo gay, pero de pronto sintió sobre su espalda todo el peso de la responsabilidad de representarla. La aventura de esta lucha es la que cuenta **La parade (notre histoire)**.

El director registró los sucesos de esa extraña primavera de 2001 cuando en Ginebra se votaba el primer acuerdo de unión civil, que reconocía la legitimidad y los derechos de las parejas del mismo sexo, mientras que a menos de 200 kilómetros de allí, en el mismo país, el obispo de Sion condenaba a los homosexuales a los fuegos del infierno. A través de estos acontecimientos, el film traza el camino recorrido por Marianne Bruchez, que decidió levantar sus puños «aunque no fuera ni el lugar ni el momento apropiados». Más allá del tema de la homosexualidad, la película se pregunta hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar las diferencias, empezando por las propias.

Script: Lionel Baier, Laurent Guido
Cinematography: Lionel Baier, Frederico Brinca, Laurent Guido

Sound: Lionel Baier, Frederico Brinca, Laurent Guido
Editing: Christine Hoffet
Music: Francis Poulenc

Production: Ciné Manufacture, Lausanne
Coproduction: Les Productions JMH, Neuchâtel; RTS Radio Télévision Suisse

World Rights: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French

Apuesta audaz la del director Lionel Baier: hacer un largometraje documental con una parte nada despreciable de su vida privada. Los peligros de esta empresa no son pocos: caer en un arreglo de cuentas familiar después de años de distanciamiento; dejarse tentar por el voyeurismo; arriesgarse a realizar una mera caricatura de la función religiosa. *Celui au pasteur* evita todos estos escollos. En primer lugar, seguir a su padre por todos lados con una cámara en mano después de haber estado años fuera de contacto con él es un acto de coraje. Más aún porque el padre en cuestión es una figura imponente, autoritaria, todo un ministro de la iglesia. El film alcanza entonces una doble dimensión: evocación de las relaciones padre-hijo y retrato de alguien cuya profesión es la religión.

Grégoire Nappey, *La presse Riviera*, 2000

Celui au pasteur expone en primera persona el reencuentro de un padre y su hijo ocho años después de la crisis que provocó la huida del joven, lejos de ese padre a quien consideraba inflexible y fascista. En poco más de una hora, a través de un juego cómplice de preguntas a su padre, ese desconocido, Lionel Baier consigue captar la soledad y el miedo del hombre a quien él temía. La brecha generacional, las dudas y la desesperanza de la misión pastoral, una foto familiar: todo esto en un pequeño gran film. Thierry Jobin, *Le Temps*, 14.9.2000

(...) El resultado es sorprendente. No se trata simplemente de la relación tormentosa entre un padre y su hijo, sino de una historia universal, la historia de todos los padres y todos los hijos. Y no se trata solamente de un padre pastor religioso, sino de un hombre protestante cuya fe ha sido sacudida por la reforma de su Iglesia. Lionel descubre que su padre es un hombre que duda, que se hace preguntas, que teme al futuro. Un hermoso film. *Construire* n° 52, 24.12.2001

| 2000

| Beta SP

| colour

| 64'

| El hijo del pastor (mi visión personal de las cosas)

Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses) es un film en primera persona. Es la mirada tierna y cruel de un hijo hacia su padre, pastor protestante del cantón de Vaud, a finales del siglo XX. Durante un año y medio, Lionel Baier se sumergió en el mundo de su infancia: las fiestas parroquiales, los campamentos de catecismo y los domingos en la iglesia. Con una pequeña cámara digital en una mano y un micrófono direccional en la otra, el realizador sigue a su padre en todas sus actividades profesionales, tratando de descubrir qué es lo que mueve a este hombre, a quien tanto temió de niño, a quien despreció de adolescente y de quien, al día de hoy, sabe tan poco. La reforma de la iglesia protestante de Vaud dispara una serie de reflexiones e incluso de reproches que el hijo dirige a su padre. Rápidamente, cuestiones vinculadas a la profesión de Hugo Baier se mezclan con su intimidad, llevando la discusión en varias direcciones, como los caminos de ese bosque que sirve de escenario a su conversación. Lionel Baier busca detrás de la figura rígida e inexpugnable del hombre de iglesia la imagen paternal que no pudo encontrar de niño. **Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses)** también echa luz sobre el recorrido de un hombre de derecha que siempre pensó a la Iglesia como una muralla contra el comunismo y que al final de su carrera se encuentra en la ruina económica.

«Un pastor es un jefe; es un concepto fascista, pero no me importa. No creo en la co-gestión y esas cosas. Creo que en un momento determinado alguien tiene que tomar las decisiones». (Hugo Baier en la película)

CARTOGRAPHIE 11 – EN ONZE

2013 | DVD | colour | 8'

Cartographies es un proyecto coreográfico de once intervenciones urbanas desarrollado por la Compañía de Danza Contemporánea Philippe Saire, filmadas por nueve directores. **En onze** tiene lugar en un espacio verde, sobre una escalera de piedras. El tema es la dualidad masculina. Tres bailarines aprenden a usar la fuerza sin fuerza, mientras van descubriendo como ser refinados sin temor a ser adorables.

Directed by: Lionel Baier
Written by: Lionel Baier, Philippe Saire
Cinematography: Lionel Baier
Editing: Félix Sandri
Sound: Laurent Kempf
Music: Moby

Art Direction: Philippe Saire
Costumes: Tania D'Ambrogio
Production & World Rights: Cie Philippe Saire, Lausanne
Original Version: without dialogue

EMILE DE 1 À 5

2012 | HD | colour | 3'30 | Emile de 1 a 5

5 muchachos bajo unas duchas conversan sobre cómo son las cosas cuando se trata de la masculinidad y la maternidad. Este corto pertenece a la colección *La Faute à Rousseau* dirigida por Pierre Maillard y producida en 2012 en el marco de la conmemoración del 300 aniversario del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau.

Script: Lionel Baier, avec des extraits de «Emile, ou de l'éducation» de Jean-Jacques Rousseau
Cinematography: Bastien Bösiger
Sound: Raphael Rivière
Editing: Pauline Gaillard
Music: Jean-Sébastien Bach

Cast: Adrien Barazzone, Simon Guélat, Julien Pochon, Raphaël Bilbeny, Nicolas Leoni
Production: Rita Productions (Max Karli et Pauline Gyax), Genève; RTS Radio Télévision Suisse
World Rights: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French

MON PERE, C'EST UN LION

| 2002 | Beta SP | colour | 8' | Mi padre, es un león (Jean Rouch, a su memoria)

El Museo del Hombre de París está a punto de ser desmantelado. Es un poco como la desaparición de una casa de familia, cuya mera existencia casi se ha desvanecido de nuestra memoria. Recorremos el lugar con Jean Rouch, el viejo león. Lo recorremos con él, quizás por última vez...

(JEAN ROUCH POUR MÉMOIRE)

Directed by: Lionel Baier, Dominique de Rivaz
Script: Lionel Baier
Cinematography: Dominique de Rivaz, Lionel Baier
Sound: Dominique de Rivaz, Lionel Baier

Editing: Christine Hoffet
Production: Ciné Manufacture, Lausanne
World Rights: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French

MIGNON À CROQUER

| 1999 | 35 mm | colour | 11' | Demasiado dulce para comer

Cada mañana, la maestra Laura B. sigue desde la ventana de su aula lo que sucede en el patio de la escuela: las madres traen a sus hijos bien abrigados y les dan una bolsita con dulces para la hora del recreo. Y cada mañana, Laura se refugia tranquilamente en los baños para devorar una estu-penda cantidad de comida y golosinas. Hoy, toda su atención está puesta en el pastel de milhojas que Loïs – un pequeño niño rubio, también apetecible – trajo para el recreo de las diez de la mañana. Su objetivo de ese día será robar y comer el famoso pastel. Y para lograr su objetivo, Laura está dispuesta a todo, incluso lo impensable...

Script: Lionel Baier
Cinematography: Thomas Hardmeier
Sound: Gilles Abravanel
Editing: Christine Hoffet
Music: Camille Saint-Saëns
Cast: Sylvia Rotondo, Julien Beck, Diana Rodrigues, Rachel Noël and the class of Fanny Gemmet

Production: Ciné Manufacture, Lausanne
World Sales: Bande à Part Films, Lausanne
Original Version: French