

URSULA MEIER



© Claude Dussex

Nacida en 1971 en Besançon (Francia), de nacionalidad suiza y francesa, Ursula Meier cursa estudios de cine, se especializa en realización entre 1990 y 1994 en el Institut des Arts de Diffusion (IAD) de Bélgica, donde obtiene su diploma con la mención «Grande Distinction». El éxito de su cortometraje de fin de estudios **Le songe d'Isaac** y luego el de **Des heures sans sommeil** le permite consagrarse a sus propias realizaciones mientras trabaja paralelamente como segunda asistente en dos películas de Alain Tanner (*Fourbi* y *Jonas et Lila, à demain*).

Las películas de Ursula Meier, a menudo recompensadas en los festivales internacionales, alternan ficciones que juegan con los géneros (**Tous à table** o **Des épaules solides**, telefilm rodado en video por la colección del canal Arte *Masculin Féminin*) y documentales tan singulares como **Autour de Pinget**, **Pas les flics y pas les noirs**, **pas les blancs**.

En 2008 Ursula Meier realiza **Home**, su primer largometraje de ficción presentado en la «Semaine de la Critique» del Festival de Cannes. Su film será nominado tres veces para el César 2009 y obtendrá numerosas distinciones a nivel mundial. Recibirá además tres «Quartz 2009» (Premio del Cine suizo): para el mejor film de ficción, el mejor guión y el mejor «actor revelación». Éste último se le atribuye al entonces debutante Kacey Mottet Klein, quien encarna al joven Simon en **Sister**, el segundo largometraje de la cineasta. En 2009, Ursula Meier funda en Lausana (Suiza) *Bande à part films* (www.bandeapartfilms.com) con los cineastas Lionel Baier, Jean-Stéphane Bron y Frédéric Mermoud. Terminado en 2012, **Sister** recibe un Oso de Plata - Premio especial en el 62º Festival Internacional de Berlín. Es además galardonada con el Premio del Cine suizo en 2013.

URSULA MEIER



Hacer retroceder los límites

Diez películas que ya están cubiertas de premios. Tres cortometrajes, tres largometrajes, ficciones, documentales que sorprenden cada vez por su deseo de hacer retroceder los límites e impresionan por su concentrada energía. Con su estilo claro, su cámara intuitiva, Ursula Meier se destaca por un cine a la vez carnal y cerebral. Está en esa tensión entre sus contrarios. Rigor y fantasía, intuición y control, cabeza y cuerpo.

¿Qué es lo que la caracteriza? La audacia, una especie de

testarudez, un gusto feroz por la experimentación, una curiosidad para explorar los comportamientos humanos, para renovar siempre los acercamientos. Sus películas, que va soltando una tras otra como si fueran «pequeños nudos marinos», son tensas, agudas, honestas. La captación correcta de atmósferas, los diálogos trabajados con naturalidad, la precisión extrema al dirigir a los actores además de un nerviosismo contemporáneo, la intensidad.

Ursula Meier vive entre Bruselas, París y Ginebra. Vive como habla, a toda velocidad. Nacida en Besançon, es suiza alemana por el lado paterno, francesa por el lado materno («Eramos católicos por el lado materno, pero lo que dominaba era la educación protestante de mi padre») Pasa sus primeros años en Normandía antes de que su familia se instale en el país de Gex, un pedazo de Suiza cedido antiguamente a los franceses: «Era una especie de «no man's land», ni Francia ni Suiza, cruzábamos la frontera varias veces al día, eso me procuró una relación muy especial con el espacio.»

En el colegio, se revela buena en matemáticas y en deporte. «De pequeña estaba siempre en las nubes. No comprendía lo que la escuela esperaba de mí. Mi relación con las palabras era algo complicado. Con las matemáticas, la relación era lúdica.» Habla poco, escucha a los demás. Descubierta por un club deportivo a la edad de ocho años, se lanza al atletismo. «Paré cuando descubrí el cine.» Mi primer choque cinematográfico tuvo lugar a los 15 años con *L'argent*, de Robert Bresson. «No entendí un pepino, pero me dije: ¡esto también puede ser cine! Un lenguaje infinito.» En París donde pasa algunos fines de semana visitando a su hermana que hace estudios de arte, pasa su tiempo en la Cinemathèque y en Saint-André-des-Arts descubre a Bergman, Dreyer, Truffaut, Rohmer, Godard, Renoir, Pialat, Ozu... Su hermana, que compró una cámara 16mm, se lanza a una película en la que Ursula desempeña el papel principal y cuyo rodaje durará dos años. «A menudo eramos éramos sólo tres y hacíamos todo, desde el decorado hasta la iluminación con proyectores de teatro. La improvisación fue total. Así comencé.»

Cuando aún estaba en el liceo, un pequeño trabajo en el verano como cajera en un supermercado, le permite poco a poco comprar una cámara y rodar (con una amiga actriz) su primera

FILMOGRAPHY

2012	Sister
2008	Home
2004	Monique Jacot et Alain de Kalbermatten , portraits de photographes
2002	Des épaules solides
2001	Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs
	Tous à table
2000	Autour de Pinget
1998	Des heures sans sommeil
1994	Le songe d'Isaac

URSULA MEIER

> Hacer retroceder los límites

película que no mostrará por problemas de sonido. «Era un largometraje de ficción, a ratos muy próximo al documental. Mi padre, mi hermano desempeñaban pequeños papeles. La película contaba las andanzas de una cajera que pierde los estribos tras el robo de su caja, perpetrado sin que se percatara de ello. Un personaje un poco del tipo *Sans toit ni loi* de Agnès Varda.» El mismo arrebato que encontraremos más tarde en el personaje de la joven atleta de *Des épaules solides*. Ursula Meier manifiesta ya su gusto por la experimentación: escribe sus escenas por la noche para el día siguiente a partir de un plano preestablecido, dirige intuitivamente a los actores a medida que rueda, es ella quien sujeta la cámara. Le gusta enfrentarse a la labor, a los actores, a la imagen, a la narración; aunque también tiene cierto gusto por la teoría. Devora los *Cahiers du Cinéma*, los *Etudes Cinématographiques*, ensarta los ciclos del programa *Cinéma de minuit* en la televisión FR3. Su encuentro con Tanner, el cineasta suizo de *Light Years Away*, de *La Salamandre*, a quien admira y a quien termina por llamar por teléfono un día, es determinante. «Me alentó para que estudiara cine y lo fuera a ver después, eso contribuyó a desacralizar el cine mismo.»

Se va a Bélgica para estudiar en el Institut des Arts de Diffusion (IAD), que es exactamente lo que ella espera de una escuela, un lugar que ofrezca los medios de hacer cine sin imponer una visión del cine. **Le songe d'Isaac** (1994), su película de fin de estudios, es su primera realización como tal. Un cortometraje de ficción que muestra su valor para acercarse a los cuerpos – aquí el de un anciano en los últimos instantes de su vida. Un objeto abierto al sueño y a los fantasmas, sin palabras y a la vez muy controlado: «Yo quería que nada se me escapara, todo estaba dibujado, marcado en el storyboard, la jefa de operaciones había hecho acuarelas, yo había escrito la banda sonora como si se tratara de una partitura de música concreta, cada sonido estaba concebido de antemano con la imagen». **Le songe d'Isaac** (1994) recibe varios premios que utiliza para lanzarse sin red a una aventura cinematográfica **Tous à table** un cortometraje que le permite reflexionar sobre cuestiones que le preocupan sobre el guión, la forma y el trabajo con los actores. «Sentía la necesidad de realizar una película que fuese la inversa de la precedente. Una película que no pudiese controlar completamente, de rodaje rápido, con un poco de improvisación y nada más que palabras, ¡un exceso!» **Tous à table** se rodó en dos noches. Cuenta la historia de una cena de cumpleaños cuyo ambiente se degrada debido a una adivinanza sobre tres hormigas. La cineasta se sitúa como observadora imparcial, abandonándose a una especie de estudio de comportamientos, mientras introduce la duda sobre la naturaleza de la escenografía. ¿Documental o ficción? ¿Ficción perturbada por lo real? A la adivinanza se suma el suspense – un doble juego. Este cortometraje experimental – que la cineasta no pensaba terminar, ya que para ella era más importante rodar y ensayar – fascina por su inteligencia (algo cerebral), pero la perfección de la actuación de los

AWARDS (SELECTION)

SISTER

Swiss Film Award 2013 for Best Fiction Film, Best Screenplay, Best Actor (Kacey Mottet Klein); Nomination César 2013, Meilleur espoir masculin (Kacey Mottet Klein); Silver Bear – Special Award 2012 (62nd Berlin International Film Festival); Critics Award (Trento Film Festival 2012); Swann d'or for Best Actress Léa Seydoux (Film Festival Cabourg 2012)

HOME

Swiss Film Prize «Quartz 2009»: Best Fiction Film, Best Screenplay (Ursula Meier, Antoine Jaccoud), Best Emerging Actor (Kacey Mottet Klein); César du cinéma français 2009, nominations: Best First Feature, Best Photograph (Agnès Godard), Best Art Direction (Ivan Nijass); Award for Best Cinematography (Agnès Godard) and Best Sound (Luc Yersin) (Monterrey International Film Festival, Mexico, 2009); Grand Prix – Golden Angel, Best Actress (Isabelle Huppert) (Tofifest International Film Festival, Torun, Poland, 2009); City of Athen Grand Prix (Festival du Film Francophone, Athen, Greece, 2009); Public Award for Best Fiction (17th Barcelona International Women's Film Festival, Spain, 2009); Award for Best Screenplay (Rabat's Auteur Film Festival, Morocco, 2009); Nouveau Talent Cinéma Award, SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 2009), France; FIPRESCI Award, New Vision category (Reykjavik International Film Festival, 2008); "Bayard d'Or" for Best Camera (Agnès Godard) (Namur International Festival of French-Speaking Film, 2008); "Valois" for Best Direction and Jury Special Distinction for actor Kacey Mottet Klein (Angoulême Festival of French-Speaking Film, 2008) "Silver Astor" for Best Actress (Isabelle Huppert), ADF Award for Best Photographer of International Competition (Festival International de Cine de Mar del Plata, 2008); German-French Prize of the Junior Jury, Press Prize, "Tübinger Filmtage-Preis" (25th International French Film Festival, Tübingen-Stuttgart)

DES ÉPAULES SOLIDES

Prix Titra-Film, Prix TV5 for the Best French-language Film, Prix Richemond d'Interprétation Féminine for Louise Szpindel (Festival Cinéma Tout Ecran, Geneva, 2002); Prix du Jeune Puplic, Prix d'Interprétation Féminine, Special Mention by the jury (Festival Ciné Junior, 2004); Prix de la Première Œuvre aux Lauriers by the jury of French radio and television under the aegis of the Senate; Nomination Swiss Film Prize 2004 for Best Fiction Film; supported by l'Acid (Cannes 2004)

URSULA MEIER

> Hacer retroceder los límites

intérpretes aliada a una cámara constantemente en ascuas, da una intensidad rara al sujeto (la pareja, las relaciones entre personas, el poder...).

Ursula Meier puede hablar durante horas sobre la dirección de actores. Le gustan los intérpretes, su corporeidad, su peso ante la cámara. **Des heures sans sommeil**, cortometraje de ficción, concentrado sobre el reencuentro de un hermano y una hermana después de la muerte de su padre, trabaja sobre lo «no dicho» – sólo hablan los cuerpos y sólo ¡hasta cierto punto! Construido partiendo de flashbacks que vienen a incrustarse con su carga de sonidos e imágenes de la infancia, este pequeño e incómodo film guarda sus secretos, no se exhibe.

La infancia como lugar del secreto, una obsesión de otra parte para la cineasta. Lugar de la felicidad (paraíso perdido) o del drama (secreto de familia), la infancia no se cuenta. Además, Ursula Meier casi nunca cuenta, proyecta imágenes como quien lanza señales que ciegan, tan opacas como los seres hacia los que volteja su cámara sensible e inquisitoria. Tal vez de tanto ceñir los cuerpos, de volver sobre las zonas oscuras de sus personajes, espera poder captar un poco de esa verdad que se escapa, como lo hizo en **Autour de Pinget**, extraordinario documental sobre el escritor Robert Pinget, el hombre que pasó su vida con las palabras (las palabras que Meier tanto teme), una búsqueda en forma de encuesta (uno de sus films más hermosos).

O con **Des épaules solides**, ficción rebelde, rodada en vídeo para la colección *Masculin Féminin* del canal Arte. En este retrato sobre una joven atleta de alto nivel, Ursula Meier observa el afán de una adolescente para domar su cuerpo llegando al punto de negar sus sufrimientos y deseos. La cineasta muestra ahí también su capacidad para no caer en los estereotipos. La cámara DV funciona como una sonda a flor de piel, un instrumento riguroso cerca de las zonas oscuras. La realizadora capta el empeño de una joven deportista en hacer retroceder sus límites mientras describe de manera casi documental un medio con sus códigos.

El cuerpo, el poder, la locura... De una película a otra, de un documental a una ficción, Ursula Meier confirma su aptitud para enfrentar entre sí a los universos más distintos, porque lo que le interesa a fin de cuentas, lo que busca – para ella como para los demás –, es el límite. Y en esta búsqueda sometida constantemente a una nueva prueba, la cineasta muestra honestidad y valor. No se emite juicio alguno, sino que hay una libertad mental formidable en la observación de los comportamientos **Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs** – su documental sobre un sub-brigada de la policía ginebrina, ex-militante de extrema derecha reconvertido en el diálogo intercultural – muestra una vez más, su capacidad para filmar guardando la distancia correcta, de manera «justa». Catherine Humblot, 2006

PAS LES FLICS, PAS LES NOIRS,
PAS LES BLANCS

Prix de la TSR – Best Swiss film
across all sections (Festival
International de Cinéma Visions
du Réel 2002)

TOUS À TABLE

Nomination Swiss Film Prize
2002 for Best Short Film; Prix
de la Recherche, Prix de la
Presse, Prix du Public (Inter-
national Short Film Festival
Clermont-Ferrand); Grand Prix
de la Communauté Française de
Belgique (Média 10/10 Festival,
Namur); Prix de la Fondation
Beaumarchais for the Best
French-Language Short Film
(International Women's Film
Festival, Créteil); Grand Prix
International, Prix du Public
(Brussels International Short
Film Festival); Silver Leopard,
Prix de la Jeunesse (Locarno
International Film Festival);
Grand Prix International (Villeu-
rbanne Short Film Festival); Jury
Prize (Winterthur International
Short Film Festival); Grand Prix
du Jury, Prix des Mines (Alès
International Itinérance Festival);
Prix de la Presse (Belhorizonte
International Festival); Prix des
Lycéens (European Cines-sonne
Festival); Prix du Public (Nuit du
Court Festival, Paris)

AUTOUR DE PINGET

Grand Prix du Scénario (Biennale
du Film d'Art, Paris); acquired by
the French Ministry of Culture;
Selected for the 2000 Visions du
Réel International Film Festival

DES HEURES SANS SOMMEIL

Special Jury Prize (International
Short Film Festival Clermont-
Ferrand); Best International
Director Award (Worldwide
Short Film Festival, Toronto);
Grand Prix de la province de
Namur (Media 10/10 Festival,
Namur, Belgium); Grand Prix
International (International
Actors' Film Festival, Tours);
selected for the "Lycéens au
cinéma" programme in the
Centre and Franche-Comté
regions

LE SONGE D'ISAAC

Prix André Bosman, best end-
of-course project for cinema
schools in Belgium (Studio
L'Équipe, Brussels); Silver Leo-
pard (Locarno International
Film Festival); Grand Prix de
la Communauté Française de
Belgique (Namur International
Francophone Film Festival);
Palme d'argent and André César
Prize (World Short Film Festival,
Huy, Belgium); Prix coup de
cœur (Montpellier International
Festival); Special Jury Award
(Karlovy Vary International
Festival); Quality Award of the
Office Fédéral de la Culture;
Quality Award of the Commu-
nauté Française de Belgique

Ursula Meier

INTERVIEW

**Cortometraje, documental, ficción – usted ha experimentado todos los géneros hasta reali-
zar ficciones que parecen documentales y documentales que se acercan a la ficción, ¿es
acaso una manera de calibrar todo, de buscar los límites del cine?** Los géneros no tienen
mayor importancia para mí. Me gusta ir hacia lo que desconozco. Cada película debe ser un riesgo.
Lo que me alienta, en cambio, película tras película, es el deseo insaciable de comprender al ser
humano, de ver lo que se esconde bajo la piel, las zonas oscuras, las heridas pero también su gra-
cia. Como en el cine, los personajes que me interesan son aquellos que son «personajes-límite». Al
límite de la locura, como los filma Jane Campion en *Sweetie* o en *An Angel at my Table*. Me gusta
cuando se juega junto al borde sin caerse. En **Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs**, la difi-
cultad consistía en mantener el frágil equilibrio. Hubiese podido tratar con ironía a ese sub-brigada
de policía con su pasado de extrema derecha. Pero es alguien de una gran inteligencia humana y
no miente. Tiene su propia historia. Hijo y hermano de truhanes, creció en un caos familiar. ¿Acaso
no se volvió policía para aprender a poner orden? La trayectoria personal es algo que también me
interesa. Además es preciso que me gusten los personajes que filmo. Sentía la necesidad de filmar-
lo todo el tiempo mientras se ponía y quitaba el uniforme, «ex-poniéndose». Ver su piel, un poco de
grasa, eso me daba confianza.

**Todas sus películas dan la impresión de estar construidas al extremo, hasta en el interior
de los planos. Con una cámara ultra-sensible que a la vez capta lo íntimo, el «pensar» del
cuerpo, la opacidad de los sentimientos. En la elaboración de ese cine a la vez carnal y cere-
bral, ¿cuál es la fase, escritura del guión, rodaje, montaje, que más le gusta?** El montaje es el
momento en el que domino mejor lo que hago, en el que mis intuiciones se revelan y se explican
a veces. En la fase de escritura, tengo ese problema relacionado con las palabras a pesar de que
guardo una especie de control sobre ello. Cuando filmo, suelto las riendas. Si hay cuerpos para fil-
mar, material de tomas y deseo, entonces una película es posible. No intelectualizo con la cámara.
Realicé eso con **Le songe d'Isaac**, mi film de fin de estudios. Hay ese plano con el cuerpo del ancia-
no filmado desde arriba. Recuerdo que sobreponíamos pequeñas plataformas y yo decía siempre:
¡más alto, más alto! Era una obsesión. No podía explicar porqué. En el montaje alguien me dijo:
parece como si (el anciano) ya no estuviera ahí, es como si se le hubiera filmado desde el cielo. En
el montaje, ante todo ese material que uno recorta y ve, puede ser que uno descubra la razón por
la cual uno hizo las cosas de tal manera. Al escribir o durante el rodaje uno está en ese equilibrio
tan frágil, entre intuición y control, pero en el montaje hay mucha precisión, es la imagen exacta.
**Respecto a la dirección de los actores sobre la que usted es también muy exacta: en TOUS A
TABLE por ejemplo, en la que usted juega a propósito sobre las fronteras, no se sabe nunca
cuál es la parte de ficción y de documental dado que la escenografía parece estar investida**

Periodista en el diario *Le Monde*, Catherine Humblot ha colaborado sucesivamente en el servicio cultural, luego en el servicio de comunicación antes de participar en la creación del suplemento Radio-Télévision en el que ha ejercido las funciones de corresponsal y de crítico. Paralela mente ha escrito un libro, *La Peau des murs* (con Marie-Odile Briot), sobre el pintor Ernest Pignon-Ernest, y realizado un documental, *Paris Black Night* (con Yves Billon), sobre la música negra en París.

Ursula Meier

INTERVIEW

por la realidad de un «psicodrama»... ¿Qué margen de improvisación le ha dejado usted a los actores? ¿Como concibe usted la relación con los intérpretes? Es una relación con otro ser humano. No creo en la «dirección» de actores como se entiende habitualmente, en una técnica...

Para mí, se trata de buscar la verdad que emana de los cuerpos, por eso concedo mucha importancia al cuerpo del actor pues todo se juega ahí. Hay algo de físico, de orgánico, tanto en la «dirección» de actores como en la escenografía en general. Pero también es una historia de energía. En **Tous à table**, el rodaje estaba muy enmarcado: era necesario poner en condición a los intérpretes, luego administrar la energía para empezar a rodar en el momento oportuno. Como en **Des épaules solides** en el que el dispositivo cinematográfico era primordial, formando parte integrante de la puesta en escena. Para **Tous à table** quería rodar muy rápidamente, un poco a lo loco, pero antes, trabajé enormemente con los actores (y con los técnicos). Ante todo sobre los personajes, su historia, su problema de pareja. Por lo demás, había diálogos totalmente escritos, otros no. Cada uno se sabía su propio recorrido pero no siempre el de los demás... Doce intérpretes alrededor de una mesa... hay algo a la vez terrible y magnífico. En cierto momento, me dieron ganas de probar la improvisación pura y dura, fué fue catastrófico. Lo sabía de antemano pero quería experimentarlo en el rodaje para retomar las riendas de la película.

Tenía pues mis violines y címbalos... Faltaba la orquestación. Rodé en dos noches, cronológicamente. Les iba soplando al oído de los actores. Sólo dos intérpretes conocían la respuesta de la adivinanza. **Tous à table** fue una obra de laboratorio humano cautivadora sobre la cuestión: ¿qué es un actor?, ¿hasta dónde puede ir? Con Louise Szpindel en **Des épaules solides** fue extremadamente tenso, a veces casi violento, a pesar de que nos llevábamos bien durante el rodaje. Es cierto que ponía en juego muchas cosas personales. Pero si aceptó interpretar ese papel no fue en vano. Dado que lo que está en juego en la película es el propio cuerpo.

Cuando actuó en la escena en la que el personaje se desviste y ella se ve enteramente desnuda, se vino abajo. Sacamos a todo el equipo de rodaje para dejar únicamente al camarógrafo, la dirigí ayudada por las tomas en vídeo. El contrato moral está ahí mismo. Si un actor no quiere hacer tal cosa, no se hace o entonces encontramos juntos una solución.

¿Se siente usted solidaria con la nueva generación de cineastas de la Suiza francófona? A pesar de que vivo mucho en Bruselas y que Bélgica – con su humor, su dulce locura, su lado algo desfasado – ha impregnado fuertemente mi universo, mis dos «hermanos de cine» son efectivamente suizos: Lionel Baier y Jean-Stéphane Bron. Hacemos cosas muy distintas y yo situaría mis películas en la encrucijada de su proceder respectivo. No hacen concesión alguna en la investigación, la sinceridad, la calidad humana. Nos apoyamos mutuamente. Es una amistad particular e inestimable. Conversación recogida por Catherine Humblot en 2006

LE SONGE D'ISAAC

1994 | 35 mm | colour | 13' | El sueño de Isaac

Isaac espera la muerte en el cuarto de un asilo. Jean se ocupa de él. Su ternura entremezclada de pudor evoca en Isaac sonidos e imágenes de su infancia... La mirada del niño sobre su madre enferma, la mano que extiende hacia ella a la víspera de su muerte. Gestos y miradas que reemplazan las palabras.

«Esta fue la última película en la que participó el actor y escenógrafo Michel Vitold a pesar de que había decidido años atrás poner un término a su carrera. Vitold murió una semana antes de la primera proyección de la película. No vió **Le songe d'Isaac**, tan sólo se contentó con actuar en ella, con vivirla. Es desconcertante cuando es la realidad la que se inspira de la ficción.» Ursula Meier

En su primera y bastante sorprendente película, *Le songe d'Isaac*, Ursula Meier filma los últimos momentos de Isaac quien, al umbral de la muerte, vuelve a verse como niño cerca de su madre enferma. Es la regresión al estado fetal, el sueño de fusión, el calor materno frente a la frialdad de la muerte. Ni una sola palabra, música de los gestos y miradas; estamos en un sueño despierto. Una película particular. Jean-Michel Vlaëminckx, *Cinergie*



Script: Ursula Meier
Cinematographer: Virginie Vermeersch, Thomas Couplet
Sound: Dimitri Haullet, Etienne Dombret
Editing: Julie Brenta
Cast: Michel Vitold, Basile Gendron, Joëlle Waterkeyn, Franck Vercruyssen, Nathalie Laroche

Music: Marie-Eve Ronveaux
Production: Institut des Arts de Diffusion, Limelette, Belgium
World Rights: Mediadiffusion, Limelette
Original Version: without dialogue

DES HEURES SANS SOMMEIL

1998 | 35 mm | colour | 34' | Horas sin sueño

Un permiso. Un hermano reencuentra a su hermana en la casa familiar. No se han visto desde hace años. En el silencio de la noche van a surgir imágenes y sonidos de antaño, los de una infancia con un padre a menudo austero y a veces cómplice.

«Cuando se deja una huella, se deja una herida» escribió Henri Michaux. Es también lo que sugiere esta película en la que el pasado y el presente chocan uno con el otro y se confunden y donde el primero, sea susurrado o gritado, aplasta y condiciona al segundo. *Lycéens au cinéma*

[...] *Des heures sans sommeil*, que mereció el Premio especial del jurado (en Clermont-Ferrand), es su película más densa y más consistente: Ursula Meier ha logrado hacer malabarismos con las épocas y las estéticas para contar con un mínimo de diálogos el reencuentro de un hermano con su hermana en un montaje y con una escenificación que no dejan de evocar a ciertos cineastas de las antípodas... Christophe Chauville, *Repérages*, marzo y abril de 1999



Script: Ursula Meier, in collaboration with Nicole Borgeat and Laurence Vielle
Cinematographer: Patrice Cologne
Sound: Philippe Vandendriessche, Gaëlle Gauthier, Frédéric Fontaine
Editing: Julie Brenta, Karine Pourtaud
Cast: Frédéric Gorny, Laurence Vielle, Benjamin Decol, Erline O'Donovan, Charles Callier

Music: Michel Wintsch
Production: PCT cinéma-télévision sa, Martigny; L'Atelier des Jeunes Cinéastes, Brussels
Co-production: TSR (Télévision Suisse Romande), Aïe Productions, Geneva
World Rights: PCT cinéma-télévision sa, Martigny; L'Atelier des Jeunes Cinéastes, Brussels
Original Version: French (subtitles: English, German)

Script: Ursula Meier
Cinematographer: Tommaso Fiorilli,
Samuel Dravet, Sacha Wiernick
Sound: Philippe Vandendriessche,
Gaëlle Gauthier, Hervé Blicek
Editing: Julie Brent

Cast: Stéphane Auberghe, Bernard
Breuse, Philip Busby, Anne Carpiou,
Circée Lethem, Sabrina Leurquin,
Magali Pinglaut, Georges Saint-Yves,
Bernard Sens, Jean Vercheval,
Laurence Vielle, Joëlle Waterkeyn

Animation: Vincent Patar, Stéphane
Aubier
Production: Need Productions,
Brussels; PCT cinéma-télévision sa,
Martigny
Co-production: Au large de l'Eden,
Paris; TSR (SRG SSR idée suisse).

World Rights: PCT cinéma-télévision
sa, Martigny; Need Productions,
Brussels
Original Version: French (subtitles:
English, German)

De personalidad peculiar y de talento, Ursula Meier nos sumerge en una crujiente comedia en blanco y negro [...] Larga vida pues a las horrigas y a Ursula quien – como los Jean-Pierre Jeunet, Cédric Klapisch y otros Eric Zonca – fue descubierta en Clermont Ferrand. Emmanuèle Frois,

Le Figaro, 5 de febrero de 2001

[...] En esta comedia muy humana y verdaderamente divertida, ella capta de muy cerca los semblantes de aquellos que se dejan invadir por todo tipo de sentimientos e impulsos. [...] La cineasta ha filmado algo que es extrañamente animal y profundo. Nathalie Mary, *Revue Bref*, junio de 2001, París

[...] Con su última película *Tous à table*, Ursula Meier ha logrado una obra maestra en el ámbito de lo inesperado y pone su firma en una joya de humor, inteligencia y placer cinematográfico. [...] *Tous à table* es una película que sienta bien para verla y volverla a ver y Ursula Meier es una cineasta a la que se debe seguir de cerca. Philippe Simon, *Cinergie*, marzo de 2001



2001 | 35 mm | b/w & colour | 30' | Todos a la mesa

U nos amigos se reúnen para una cena de cumpleaños. Es el fin de la cena. Hay mucho ambiente: la gente canta, bebe, fuma, se besa, se abraza, se cuenta chistes... Entonces alguien propone una adivinanza. No es posible levantarse de la mesa sin haber aclarado el enigma.

«*Tous à table* nació del deseo de realizar una película en la que doce personajes se van revelando a medida que tratan de elucidar un acertijo. Es también el deseo de girar rápidamente, a lo burdo, a toda velocidad, de ganar energías y realizar una película en un impulso. Simplificando el punto de partida del rodaje (una velada alrededor de una mesa) y la intriga (elucidar una adivinanza), la película se concentra en los personajes. Este dispositivo permitió que me acercara a los semblantes y captara así todas las tensiones que iban surgiendo poco a poco. El proyecto fue preparado durante mucho tiempo con los intérpretes y los técnicos- Eramos una decena de técnicos que nos desplazábamos alrededor de la mesa durante el rodaje. Para algunas secuencias los técnicos disponían de un corte técnico para poder coreografiar las acciones de los intérpretes con los movimientos de la cámara. Cada pequeña acción, conflicto o clímax se expresó por escrito y fue discutido antes del rodaje. Durante la filmación alentaba yo a cada intérprete sugiriéndole una falsa solución al enigma. El rodaje se hizo en esa tensión permanente entre una preparación rigurosa y unos momentos más espontáneos para crear una atmósfera extraña transida por lo real. El rodaje se hizo en dos noches.» Ursula Meier

Script: Ursula Meier
Cinematographer: Patrice Cologne,
Hans Meier, Pascale Rebetez,
Ursula Meier
Sound: Etienne Curchod
Editing: Julie Brenta

Music: Philippe Cam
With the voice of: Claude Rich
Participants: Nadia Barentin, Michel
Butor, Olivier De Magny, Marie-
Christine D'Welles, Joël Jouanneau,
Anne-Brigitte Kern, Jean-Claude

Liéber, Gilles Poissonnet, Madeleine
Renouard, Alain Robbe-Grillet,
Jean Roudaut, Jacques Seiler
Production: PCT cinéma-télévision sa,
Martigny

Co-production: Need Productions,
Brussels; Au large de l'Eden, Paris;
TSR (SRG SSR idée suisse); RTBF (Radio
Télévision Belge Francophone); CNL
(Centre National du Livre), Paris
World Rights: PCT cinéma-télévision
Original Version: French

Es uno de los más bellos documentales que se haya realizado sobre la literatura. Pues es creativo, escrupuloso y fiel al espíritu de su modelo. Marie-Claude Martin, *Le Temps*

Ursula Meier describe a Pinget al pie de la letra. Es magistral. Una hora de verdadero cine entorno a un escritor con fama de ser infil-mable. Una cineasta de menos de treinta años acaba de realizar el retrato de un escritor en un género que se considera sin embargo difícil, logrando un documental magnífico sobre la creación. [...] El título revela bien el proceder: en vez de una forma recta, la joven cineasta prefiere una mirada obli-cua y un homenaje desfasado. Opta por hacernos entrar en el universo del novelista por una puerta escondida, la única que permita tomar la medida poética de un autor poco proclive a las confidencias biográ-ficas. [...] Thierry Mertenat,

La Tribune de Genève, 4-5 de diciembre de 1999

[...] La película de Ursula Meier es un éxito porque logra hablarnos del escritor sin traicionar el pensami-ento de aquél que se propone elu-cidar. [...] Esta película, bajo forma de retrato estallado trata de aproxi-marse a un autor a través de lo más singular que tiene: su manera de ser y su estilo. Es una bella lección de adecuación. Jacques De Decker, *Le Soir*, 22-23 de enero de 2000

AUTOUR DE PINGET



| 2000

| Digital Beta

| colour

| 58'

| Entorno a Pinget

L levado como una encuesta entorno al escritor Robert Pinget (1919–1997) – autor de unas treinta novelas, piezas de teatro y piezas radiofónicas – la película es un encuentro con un estilo, un universo literario y una escritura cinematográfica. Explora la obra de este autor, transmite su visión fragmentada del mundo y revela por capas sucesivas al hombre que se esconde tras las palabras, inaprehensible, contradictorio, eternamente ausente. La película trata de expresar lo que Robert Pinget fue construyendo de un texto a otro, su mirada sobre los seres y las cosas. Trata de encontrar mediante imágenes y sonidos las sensaciones que emergen al leer sus textos, de moldear el material cinematográfico a la manera de su escritura. La película pregunta finalmente hacia donde va el escritor más allá de las palabras, describe esa evolución que parte de lo cotidiano para desembocar en la poesía, ese retorno al plano inicial, a la infancia, a la memoria, al silencio.

«Escribo siempre lo mismo desde hace 35 años: la dificultad de decir, la imposibilidad de llegar a una verdad cualquiera, pues puede ser dicha de muchas maneras diversas, todo lo que he realizado no ha sido más que una relación con el estilo, la escritura, el lenguaje y no con una historia cualquiera que se cuenta para el placer del lector.» Robert Pinget

Script: Claude Muret, Ursula Meier
Cinematographer: Eric Stitzel,
Tommaso Fiorilli

Sound: Fred Meert, Luc Yersin,
Ursula Meier
Editing: Julie Brenta
Music: Michel Wintsch

Production: Ciné Manufacture CMS
S.A, Lausanne
Co-production: TSR (SRG SSR idée
suisse), Arte

World Rights: Bande à Part Films Sàrl,
Lausanne
Original Version: French (subtitles:
English, German, Italian)

PAS LES FLICS, PAS LES NOIRS, BLANCS

[...] Este documental hará vibrar las almas en pos de un mundo mejor, pues Sarah, Alain e Yves parecen tener, por su autenticidad y por su capacidad para cuestionarse a sí mismos, algunas de las llaves de ese saber convivir. Marine Faure, *Le Nouvel*

Observateur n° 1959, 23-29 de mayo de 2002

[...] Este documental presenta una experiencia interesante y un personaje fuera de lo común. Es un placer ver a Alain con su manera franca de hablar y su voluntad para desplazar montañas. Sabe hablar de sí sin farronería ni escapismo. Percibimos que es consciente de los límites y de la fragilidad de su hazaña. La realizadora no se ha conformado con hacer su retrato. Interrogando a los actores del proyecto y asistiendo a las sesiones de mediación o a seminarios de sensibilización para policías, realizó una encuesta escrupulosa y escrita con inteligencia.

Laurent Thévenin, *Télérama*, 25 de mayo de 2002

[...] Ursula Meier logra plenamente construir una narración que entremezcla varias trayectorias de vida sin adoctrinar jamás. Una hermosa película que modifica nuestra visión del mundo. Michel Imhof, *La Tribune de*

Genève, 29 de abril de 2002



| 2002

| Digital Beta

| colour

| 73'

Esta película cuenta la trayectoria sorprendente de Alain Devegney, un sub-brigada de la gendarmería de Ginebra. Tras haber sido agredido en un país africano, este antiguo militante del partido de extrema derecha «Vigilance» toma consciencia de la necesidad de dialogar y de realizar intercambios culturales. Ayudado por una joven franco-tunesina que trabaja con las asociaciones y con la complicidad de un policía licenciado en ciencias de la educación, echa los cimientos para un proyecto inédito de integración y mediación que busca transformar las relaciones entre la policía y las distintas comunidades extranjeras de Ginebra. Desenrollando la trama de una verdadera encuesta, la película encuentra a esos hombres y mujeres para observar, sin candor ni prejuicios, las dificultades y la complejidad del proyecto. Está ausente el temor de mostrar los límites y las contradicciones a través de las tensiones y las incomprensiones. Atravesando las distintas comunidades, dando constancia «en vivo» de los intentos de palabra, de negociación y de reflexión, **Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs** se sumerge en el corazón latente de lo intercultural.

Script: Frédéric Videau, Ursula Meier
Cinematographer: Nicolas Guicheteau
Sound: Luc Yersin, Philippe Combe,
Fred Meert
Editing: Suzanna Rossberg

Cast: Louise Szpindel, Jean-François
Stévenin, Nina Meurisse, Dora Jemaa,
Guillaume Gouix, Anne Coesens,
Jean-Pierre Gos, Max Ruedlinger

Production: Arte France, Paris; TSR
(SRG SSR idée suisse); PCT
cinéma-télévision sa, Martigny;
Need Productions, Brussels; GMT
Productions, Paris

World Rights: Roissy Films, Paris
Original Version: French (subtitles:
English, German)

Es la doble revelación de esta serie del canal Arte. Una realizadora y una actriz nos hacen gritar de júbilo. Tenemos ganas de decirle a todo el mundo que vaya a ver su película. Tenemos ganas de seguirlas, de ver ya cómo continúan su trabajo. Olivier Nicklaus, *Les Inrockuptibles*, 29 de marzo a 4 de abril de 2003

Des épaules solides es una realización tan exenta de pretensión y tan bien llevada que toda su habilidad se nos revela después, al repasarla interiormente. Es el signo inequívoco del talento. *The New York Times*

Una proeza. *Le Monde*

Un abrazo grande y afectuoso. *Neue Zürcher Zeitung*

«Para mí es una de las mejores películas que haya realizado. Sobre todo que en la mayoría de los casos me siento decepcionado por las películas que ruedo, por el desfase que hay entre las intenciones y el resultado final [...] La cito como ejemplo a los patrones de las cadenas de televisión para mostrarles lo que se puede hacer en 25 días de rodaje y con un presupuesto mínimo [...] Es en verdad una película extraordinaria, única, que me emocionó totalmente. Tengo la impresión de que John Cassavetes hubiese podido filmar algo parecido.» Jean-François Stévenin, acteur, réalisateur



| 2002

| Digital Beta/35 mm

| colour

| 96'

| Unos hombros sólidos

Un cuerpo no es una máquina, tiene sus misterios, sus límites, sus debilidades y en cualquier momento puede fallar... Sabine, joven atleta prometedora, hace su formación en un internado para deporte y estudios, su única preocupación es mejorar su rendimiento cueste lo que cueste. Llevando su cuerpo hasta lo último, queriendo rebasar sus propios límites, llegando hasta confrontarse con lo masculino, Sabine, atrevida, empeñada, empecinada, termina por renunciar a sí misma y a los demás luchando precisamente con lo que se le escapa.

Des épaules solides pertenece a la colección *Masculin Féminin* iniciada por el canal Arte y fue rodada en numérica. Las otras nueve películas de esa serie fueron realizadas por Mathieu Amalric, Nabil Ayouché, Bruno Bontzolakis, Catherine Breillat, Jean-Michel Carré, Laurence Ferreira Barbosa, Nadia Fares, Bernard Stora y Virginie Wagon. La película fue seleccionada en muchos festivales internacionales de cine en todo el mundo.

Script: Ursula Meier, Antoine Jaccoud, Raphaëlle Valbrune, Gilles Taurand, Olivier Lorelle
Cinematographer: Agnès Godard
Sound: Etienne Curchod, Franco Piscopo, Luc Yersin

Editing: Susana Rossberg
With: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Adelaide Leroux, Madeleine Budd, Kacey Mottet Klein

Production: Box Productions sàrl, Renens/Lausanne; Archipel 35, Paris; Need Productions, Bruxelles
Co-production: Télévision Suisse Romande (TSR), une entreprise de SRG SSR Idée Suisse; France 3 Cinéma; R.T.B.F. (Télévision belge)

World Sales: Memento Films International (MFI), Paris
Original Version: French

Ursula Meier firma una obra maestra. (...) Una de las más bellas películas de la historia del cine helvético.

Thierry Jobin, *Le Temps*, 15 de octubre de 2008

Ensayo contundente de una joven francosuiza. (...) *Home*, increíblemente controlada y madura, devela una obsesión por el mando acosada por las ganas de soltar su presa.

Didier Péron, *Libération*, 29 de octubre de 2008

Road movie del atolladero, *Shining* del tercer tipo, *Trafic* del séptimo continente. (...) Ursula Meier hace su miel con todas las aberturas de un guión que se compromete a no revelar todo. Thierry Méranger, *Les Cahiers du Cinéma*, Nov. 2008

Un primer film logrado, divertido y dramático, satírico y fantástico. Jean-

Luc Douin, *Le Monde*, 29 de octubre de 2008

La mayor cualidad de *Home* es su perfecta originalidad. Ursula Meier ha logrado una fábula colmada de colores vivos, lazos misteriosos e indicios que nos propone seguir sin obligarnos a hacerlo... Percibimos su afición por inventar, ensayar, sorprender e incluso provocar. De paso también, nos hace reflexionar sobre una sociedad que prefiere la asfixia a la supervivencia. Pierre

Murat, *Télérama*, octubre de 2008

Con *Home*, Ursula Meier muestra ahora su impresionante madurez para el cine. Florian Keller, *Tages-Anzeiger*,

20 de mayo de 2008

Ha nacido una gran cineasta. Nicolas

Crousse, *Le Soir*, 12 de noviembre de 2008

Intrigante sin presumir de ello, sagaz sin querer intelectualizar, *Home* es una revelación. Isabelle

Danel, *Première*, noviembre de 2008

Magnífica fábula contemporánea llena de poesía y de misterio. Steven

De Foer, *De Standaard*, 12 noviembre de 2008



| 2008 | 35 mm | colour | 98'

En medio del campo tranquilo y desértico pérdida de vista se extiende una autopista vacía de dos carriles en cada dirección. Se encuentra inactiva desde que se construyera hace años ya y olvidada de sí misma. Todo el borde de asfalto se encuentra invadido por la vegetación y tan sólo a algunos metros de las barreras de seguridad se halla, aislada, una casa con un pequeño jardín. En esta casa vive una familia.

Nos encontramos al comienzo del verano; se reinician los trabajos. La autopista se va a poner en servicio. Literalmente «plantada» sobre el borde de la autopista, a algunos metros de los tubos de escape y con un ruido cada vez más infernal y continuo, la familia pierde la orientación y el equilibrio de modo que acaba por replegarse sobre sí misma y se margina hasta el punto de enloquecer poco a poco...

Una road movie al revés

Al ritmo del movimiento incesante del flujo y el reflujo de los coches y camiones de una autopista **Home** no es precisamente una «road movie», pero sí su imagen invertida, negativa en cierto modo. Hay mucho movimiento en **Home** pero se no viaja demasiado. El viaje es el de los otros, el de quienes desfilan constantemente ante los miembros de esta familia, para quienes la vida no tiene lugar sobre la carretera, sino a su margen. **Home** es una especie de excursión sin desplazamiento, un viaje interior, un viaje mental.

Script: Antoine Jaccoud, Ursula Meier, with the collaboration of Gilles Taurand
Cinematographer: Agnès Godard
Sound: Henri Maikoff, Etienne Curchod, Franco Piscopo

Editing: Nelly Quettier
Music: John Parish
With: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin Compston, Gillian Anderson, Jean-François Stévenin, Yann Trégouët

Production: Archipel 35, Paris; Vega Film, Zürich
Co-production: RTS Radio Télévision Suisse; Bande à part Films, Lausanne

World Sales: Memento Films International, Paris
Original Version: French

El nuevo film de Ursula Meier es impresionante y está lejos de ser un cuento sociorealista y moralizador. Meier sigue siendo una verdadera cineasta con un as en la manga: su directora de fotografía Agnès Godard, quien le dedica aquí una atención muy particular a los movimientos entre el pulcro paraíso nevado de las alturas y las llanuras de abajo, donde la realidad de los hermanos parece literalmente más turbia. Boyd Van Hoeij, *Variety*, 13 de febrero 2012

Todo esto está filmado sin pathos, como un filo de navaja sobre los gestos, a ras de los personajes y muy lejos de las imágenes turísticas que la industria del ocio elabora en torno a los deportes de invierno. En el fondo, este film es también un ajuste de cuentas con una cierta pretensión a la pureza y al retiro, que muy poco caso hace de la impureza, de la injusticia y del sufrimiento del mundo. Jacques Mandelbaum, *Le Monde*, 18 de abril 2012

Lo que le interesa a Ursula Meier son los vacíos emocionales para hacerlos perceptibles tal como una artista plástica. Ella vuelve visible lo invisible: la sede de lo humano, el eje emocional de toda civilización. Daniel Kothenschulte, *Berliner Zeitung*, 13 de febrero 2012

Un cuento áspero y oscuro interpretado por dos actores excepcionales Léa Seydoux y Kacey Mottet Klein que nos arrancan el corazón. Emmanuèle Frois, *Le Figaro*, 18 de abril 2012

Un film anti-regionalista magistral. Para lograr el distanciamiento, Ursula Meier encuentra imágenes que se graban en la memoria – he aquí un film de autor intenso! Christian Jungen, *NZZ am Sonntag*, 22 de abril 2012

SISTER



| 2012

| 35 mm

| colour

| 97'

| L'enfant d'en haut

Al llegar el invierno, Simon, un chico de doce años, viaja en un pequeño funicular desde la planicie industrial, donde mora solo con su hermana Louise, hasta la lujosa estación de esquí situada más arriba. Ahí, a los turistas adinerados les roba equipos e indumentaria para revenderlos luego a los chicos de su edificio y sacar unas ganancias modestas pero periódicas. Louise, que acaba de perder su empleo, se beneficia de estos tejemanejes cada vez más audaces, a la vez que su dependencia de Simon va aumentando.

«**Sister** es la historia sensible, dramático y poético de una relación conmovedora y magníficamente bien observada que se sitúa en un entorno inhabitual y a la vez muy emocional. El film es también un estudio perspicaz de la riqueza y de la pobreza brillantemente escrito y dirigido por Ursula Meier. La actuación, tanto de Léa Seydoux como de Kacey Mottet Klein, es admirable.»

Mike Leigh (presidente del jurado internacional) a la entrega de premios en el 62º Festival Internacional de Cine de Berlín