

ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI (HOY EMPIEZA TODO)

Mirar, pensar, resistir. Una invitación al compromiso con la educación desde la experiencia del cine.

SINÓPSIS

Daniel Lefebvre, de 40 años, dirige una escuela infantil en un barrio marginal de Hernaing, población minera del norte de Francia. En el pequeño pueblo, el 30% de los 7.000 habitantes está en paro a causa de la crisis de la minería. Un día, la madre de una de las alumnas llega borracha a la escuela, sufre un colapso y deja allí a su bebe y a su hija de cinco años. El profesor decide tomar cartas en el asunto, y solicita la ayuda de la comunidad y de los padres de sus alumnos. Su trabajo como docente será cuestionado.

FICHA TÉCNICA. Año de producción: 1999. País: Francia. Dirección: Bertrand Tavernier. Intérpretes: Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci, Veronique Ataly, Nathalie Bécue, Emmanuelle Bercot. Guión: Bertrand Tavernier, Dominique Sampiero, Tiffany Tavernier. Música: Louis Sclavis. Fotografía: Alain Choquart. Duración: 117 min. Coordinación: José Beltrán

EL DIRECTOR, BERTRAND TAVERNIER

Director y guionista francés nacido en 1941. Estudió derecho en la Sorbona y se introdujo en la industria cinematográfica como asistente de Jean-Pierre Melville y como crítico cinematográfico en *Cahiers du Cinéma*, cuna de muchos de sus cineastas preferidos, como Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y Claude Sautet, de quienes fue agente de prensa. También escribió dos libros sobre el cine norteamericano.

Debutó en 1974 en el largometraje con una adaptación de la novela de Georges Simenon *El relojero de St. Paul (L'horloger de St. Paul)*, que recibió el Oso de Plata en el Festival de Berlín y que protagonizó Philippe Noiret, actor que trabajaría en varias de sus realizaciones posteriores.

El año siguiente hizo dos películas de distintos géneros: el premiado drama histórico *Que la fiesta comience (Que la fête commence, 1975)* y el drama psicológico *El Juez y el asesino (Le juge et l'assassin, 1975)*. Luego dirigió *Des enfants gatés (1977)* y un polémico y premiado film de ciencia-ficción, *La muerte en directo (La mort en direct, 1980)*, sobre una persona cerca de la muerte que deja que le introduzcan una cámara en sus ojos para poder ver sus últimos días en directo.

A esta le siguieron el drama familiar *Une semaine de vacances (1980)* y la comedia negra *Más allá de la justicia (Coup de torchon, 1981)*, que terminó por demostrar su gusto y capacidad para variar de géneros. En los años siguientes profundizó en la línea de los dramas individuales, familiares y sociales, como *Alrededor de la medianoche (Round Midnight/Autour de minuit, 1986)*, sobre un músico de jazz que a su vez protagoniza como actor el magnífico saxofonista Dexter Gordon, *Un domingo en el campo (Un dimanche à la campagne, 1984)*, uno de sus filmes más celebrados, y *Nuestros días felices (Daddy Nostalgie, 1990)*, con Dirk Bogarde.

Durante la década del 90 realizó varios documentales y también uno de sus trabajos más exitosos en materia de público, *La carnada (L'appat, 1995)*, polémica visión sobre la juventud francesa acusada de moralizante por gran parte de la crítica. Su siguiente película fue *Capitán Conan (1996)*, un relato antibelicista al que siguieron dos obras de corte social como *De l'autre cote du periphe (1998)* y *Hoy empieza todo (Ça commence aujourd'hui, 1999)*. Entre sus últimas películas están *Salvoconducto (Laissez-passer 2002)* y *La pequeña Lola, (Holy Lola, 2004)*, *En el centro de la tormenta, (2009, protagonizada por Tomy Lee Jones)*, *La princesa de Montpensier (2010)*.

ALGUNAS OBSERVACIONES

- La película provocó (sobre todo en Francia) una polémica entre entusiastas y detractores. Premiada en Berlín y por algunos sindicatos de enseñantes, otros festivales la apartaron del palmarés (no así el público) y el gobierno mostró su malestar (*Jospin*, primer ministro en la fecha del estreno había sido ministro de Educación con *Mitterand*).
- La escuela, algunas maestras y, por supuesto, los niños son reales. El guionista, *Dominique Sampiero* es maestro. El relato contiene anécdotas de su experiencia y busca retratar arquetipos y constantes de la educación: la posición de las administraciones políticas (el alcalde comunista) y educativas (el inspector), la burocracia de los servicios públicos (excusas de la responsable de la asistencia) y la conexión entre problemas escolares y sociedad.
- Destaca el análisis de las diferentes posturas que adoptan los educadores ante los problemas: el inspector, el director que defiende las curvas de rendimiento, la profesora veterana, la novata y, especialmente, el comprometido director Daniel Lefebvre.
- El film juega a los contrastes entre las miradas desnudas de los niños y la brutalidad del entorno dominado por el paro, el alcoholismo, el frío y la pobreza.
- Por ello, la película va más allá de la escuela, es una disección de cierta parte de la realidad frecuentemente olvidada por los medios. Es una denuncia y, al mismo tiempo, un canto a la solidaridad, al coraje social y a la imaginación.
- Para acentuar esa mirada "documental" utiliza con frecuencia planos-secuencia y *travellings* con la cámara al hombro.

ALGUNOS COMENTARIOS DE LA CRÍTICA

«El protagonista y los admirables profesores que le ayudan asumirán sus contradicciones, los múltiples problemas afectivos de su vida cotidiana y se dedicarán con tanta furia contra las instituciones oficiales como auténtico amor y respeto hacia los críos en la complicadísima labor de enseñar a los niños, de cubrir las necesidades de su estómago, de espantar los ogros ficticios y reales de su desamparada vida». (De una crítica de Carlos Boyero)

«La forma en que la cámara se introduce en las clases, moviéndose entre decenas de niños, y sin perder jamás el punto de vista ni desorientar al espectador, es un prodigio que quizá los seguidores de un cine más mecánico y espectacular deberían empezar a comprender y apreciar como una forma de representación insuperable, pues su base, sus cimientos, son las personas, la gente real, y nada puede superar la poesía de una mirada que sabe extraer de la realidad tanta esperanza. En ocasiones los actores se dirigen a la cámara y hablan de sus experiencias (pues algunos son profesores auténticos y no actores profesionales), y esto en lugar de romper el continuo secuencial, su poder hipnótico, lo enriquece con la invitación a lo que no es ficción». (De una crítica de Adrián Massanet)

«Uno de los grandes aciertos de la película es combinar el exterior del aula (inspección, educadores sociales, ámbito socio-económico) con el interior del aula (corros, juegos, canciones con el profesor, fiestas escolares). Parece como si la escuela fuese el único lugar donde todos los alumnos son iguales, el único lugar donde se defienden los derechos del niño, donde juegan, aprenden y son felices. La escuela es como un jardín aislado de los vientos fríos de la sociedad en la que viven». (De un curso del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz).

Sugerencias

Sobre cine y literatura

Recuérdese la línea de cine francés sobre educación que arranca de la *nouvelle vague* con *Los cuatrocientos golpes* y que ha continuado después de Hoy empieza todo, con títulos recientes. En literatura, vale la pena recordar el magnífico título de Albert Camus, *El primer hombre*, en el que recrea vivencias de su educación en la infancia.

Sobre el guión

En el guión participa la hija del director, Tiffany Tavernier, y su compañero, Dominique Sampiero. Curiosamente, aquí no asistimos a la adaptación o traducción de un libro a discurso fílmico, sino a la inversa. La película inspira a D. Sampiero a escribir el libro *El tiempo cautivo* (editorial Pre-Textos), un libro de prosa poética y de carácter introspectivo.

Dominique Sampiero, nacido en Le Quesnoy, (Francia) en 1954, es maestro y director de una escuela de educación infantil. Dirige también talleres de escritura y sobre todo de expresión oral. Ha publicado más de doce poemarios.

Sobre el papel de la mirada

Hay cierta mirada poética e individual como se destaca mediante los planos generales con voz *en off* que lee textos y poemas. Pero vale la pena fijarse en la mirada, sobre todo, de los niños y niñas. Wright Mills señala la necesidad de mirar la realidad "con los ojos abiertos". Hay una amplia tradición de miradas en pintura y en el cine (recordemos, por ejemplo, el comienzo de *La flauta mágica*, de I. Bergman, entre otros muchos). La mirada aquí cobra una tremenda fuerza plástica y metafórica. Sobre el tema de la mirada, sugerimos acercarse, entre otras, a algunas de los libros de John Berger: *Mirar*, *Modos de ver*, *El sentido de la vista...*

Sobre el título de la película

El título de la película (*Ca commence aujourd'hui*), y su traducción al español (*Hoy empieza todo*), con sentidos diferentes, se convierte en una descripción, en una metáfora y en una interrogación. Pensemos en este título.

Pensar se parece mucho a conversar con uno mismo. Tal vez por ello conversar –ni dialogar ni debatir, conversar– se parece tanto a pensar en común.

Miguel Morey

Quisiera conversar contigo.