

## BERLÍN ALEXANDERPLATZ



**LIBRO: ALFRED DÖBLIN, 1929**

**SERIE: RAINER WERNER FASSBINDER, 1980**



## **BERLÍN ALEXANDERPLATZ** - Presentación de Marta Rodríguez

La serie de Rainer Werner Fassbinder fue inspirada en la novela homónima de Alfred Döblin. A los catorce años quedó fascinado Fassbinder por la escritura del autor, había creado ese personaje que dice querer trabajar, aunque es notorio que ese quehacer que realiza desmiente su decir.

*“Biberkopf fue en otro tiempo albañil y mozo de cuerda (acarreador de agua), acaba de salir de la cárcel donde se encontraba por viejas historias. Está en Berlín, quiere ser honrado, y no hacer más, que lo que hace la gente respetable”*, comienza la novela de Döblin.

Recrea el personaje al que le ocurren todas las fatalidades posibles sin sentirse implicado, el mal está afuera de su persona. Su situación es crítica, empobrecido de recursos solo vive acontecimientos. La angustia y la ira lo domina, le impiden buscar una existencia diferente y construir relaciones satisfactorias.

El alcohol y la compañía de mujeres, que toman la modalidad de amor pasión, son las formas con las que busca aliviar sus dificultades. El protagonista principal como los secundarios transcurren una vida sin afecto, solo sexualidad y carencia, no hay sentimientos de amor y ternura, que es aquello que podría llevar otro resultado y un límite ante los excesos. El fantasma del dominador y los dominados, es como definió el Director la expresión en la serie del lazo social.

Al decir de Susan Sontag *“El cine de Fassbinder está repleto de Franz Biberkopf”*, como el de Berlín Alexanderplatz. Adentrarse en su obra es correr una cortina para ver las escenas de antes de la Segunda Guerra, la no esperada por el pueblo, solo iba haber una, la única, la Primera. Ese devenir temporal fue mostrado en detalles, intimidades y escenarios del advenir, premonición de la tragedia que se avecinaba.

Adentrarse en la obra de Fassbinder es entrar en su mirada, con imágenes que impactan por el desborde creativo, consiguiendo así transmitir un momento de la historia haciendo explícito planteos e interrogantes que aun hoy tienen vigencia aunque el presente parezca distante a ese entonces.

-----

**Referencia de Trabajo: La Mosca N° 24.  
Autoridad - Autoritarismo - Autorización.**

**Investigación: Marta Rodríguez.  
Construcción Editorial: Liliana Ganimí.  
Secretaría de Biblioteca**

## **RECORDANDO.... UN POCO DE HISTORIA...**

Recién terminada la Gran Guerra (1914-1918) -acontecimiento que el historiador estadounidense George F. Kennan definió "la madre de todos los desastres de siglo XX", se creyó 'La Única', después fue solo la primera de los siguientes conflictos. Tras un armisticio firmado en un vagón de tren en Compiègne, la Alemania derrotada suscribió un Tratado de Paz que, entre otras condiciones leoninas imponía a Berlín, el pago de fortísimas indemnizaciones de guerra, eran 226.000 millones de marcos del Reich, suma reducida poco después a 132.000 millones. Desde entonces, a Alemania le fueron pasando grandes perjuicios: se hundió en la depresión, vivió el horror del proceso del nazismo, y nuevamente derrotada en la Segunda Guerra Mundial -esta vez troceada- Ahí se delineó el escenario donde se midieron las dos mayores potencias de la divisoria mundial.

Se construyó un muro, siendo el mayor símbolo de división del siglo XX tuvo dos tiempos, el de su construcción y el de la *caída del muro*. La circunstancia de haber una apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989 fue ocasionando cada vez más fuga de alemanes a través de Hungría, se refugiaban y pedían asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana; hecho que motivó enormes manifestaciones en la siempre convocante **Alexanderplatz**, provocando la decisión del 9 de noviembre de 1989 del gobierno de la República Democrática Alemana de permitir el paso hacia el oeste del país. Alemania reunificada fue transformándose en 'la locomotora de Europa'. El entramado político pendiente de resolver fue el Tratado de Versalles, algunas de sus cláusulas fueron un fantasma que permanecía desde la Gran Guerra.

Recién en este siglo, el 3 de Octubre del 2010 la Canciller alemana Angela Merkel realiza el último pago de las sanciones que los aliados impusieron a la derrotada Alemania, coincidiendo con la convalidación del Tratado de Unificación de la República Democrática Alemana y la República Democrática Federal según la Ley que la fundamenta, fecha en que se celebra el Día de la Unidad Alemana.

**Alexanderplatz** ha estado considerada el centro de Berlín desde la Edad Media, conocida como Ochsenmarkt o "Mercado del Buey". Actualmente **Alex**, así la llaman los berlineses, es uno de los principales puntos de reunión de la Capital. Más allá de las consecuencias de los bombardeos de la 2º Guerra Mundial persistió en representar la civilidad, durante las casi tres décadas en las que Berlín estuvo dividida **Alexanderplatz** siguió siendo el centro del Berlín Oriental. En los años 60, como parte de un plan de reformas de la ciudad, la República Democrática Alemana la amplió haciéndola peatonal, y con otra muestra del poder del gobierno de 1969 fue levantada la Torre de Televisión de Berlín (Fernsehturm), edificio que sigue siendo uno de los más altos de Europa, todo ello intensificando significado y valor a su representación y tradición.

## **BERLIN ALEXANDERPLATZ**

### ***.libro y film.***

*...producto de una fuerte decisión del acervo cultural de la historia de un país quedó nombrada...*

**Berlín Alexanderplatz** es una novela escrita por Alfred Döblin en 1928, publicada en 1929 por Samuel Fischer en Berlín, dividida en capítulos con epígrafes explicativos del argumento. Se la considera una "novela moderna" por la ruptura del carácter tradicional del héroe y de la estructuración cronológica de relato. Introduce una nueva forma de narrar, son intensos monólogos con un ritmo y dinámica novedosa, transmitiendo interioridad y combinó el autor distintos niveles de lenguaje, con una constante mixtura intertextual entre palabras y sentidos, integrando la música otro modo de decir en el texto, así las expresiones se suceden a través de canciones, transcripciones de sonidos, material periodístico, citas de los personajes.

Rainer Werner Fassbinder comenta en varios artículos propios el haber quedado 'fascinado e impresionado' por esta producción literaria.

La historia está situada en el Berlín de los años 20 en **Alexanderplatz**, área de clase obrera que lleva ese nombre en la traza, aún actual. Describe la lucha del protagonista por insertarse, después de concluir un período en la cárcel, en el mundo laboral y social, con intención de representar y convertirse en "un hombre nuevo".

El autor A. Döblin (1878-1957), estudió medicina, se especializó en psiquiatría en Friburgo y se interesó por la Filosofía. Concluidos sus estudios, trabajó como periodista en Ratisbona y Berlín, fue hasta obtener su primer trabajo como psiquiatra, designado al barrio de Berlín de clase obrera **Alexanderplatz**. Conoció muy bien la idiosincrasia de la población a través de las consultas, los transformó en la trama de su obra, y la historia que protagoniza el personaje principal puede haber sido la de alguno de sus pacientes en atención. Un obrero con pocos conocimientos educacionales, de escaso alcance intelectual y cultural, pero con buenas intenciones de representar al hombre nuevo. Tiempos de novedades y progresos científicos.

En 1931 fue llevada a formato de película Berlin-Alexanderplatz o La historia de Franz Biberkopf (Die Geschichte Franz Biberkopfs ) fue dirigida por Phil Jutzi y protagonizada por Heinrich George, Maria Bard y Margarete Schlegel. La adaptación del guión fue coescrito por el autor del libro Alfred Döblin.

Fassbinder en 1980 con el contenido de los antecedentes, libro y film, construye una serie para televisión. Mantuvo el carácter sociológico, enriqueciendo y actualizando la argumentación a las problemáticas de una época diferente a la del texto del libro.

## **Rainer Werner Fassbinder, 1945-1982**

En catorce años de vida artística hizo una treintena de obras de teatro dirigidas, escritas o adaptadas por él; cuatro producciones radiofónicas; dos cortometrajes; veinticuatro películas para cine, diecisiete para televisión, que incluyen cuatro series, suman un total de veintitrés episodios. Cine de gangsters, con una particular incursión en el western y en la ciencia ficción, adaptaciones literarias y teatrales, melodramas. Productor, co-productor y guionista de la mayoría de sus películas y en tres de otros autores. Se ocupó él mismo de la escenografía y fotografía de sus films. Participó en el montaje de sus obras con el seudónimo de Franz Walsch, y trabajó de actor secundario o figurante en sus películas y en la de otros directores.

Desde su ópera prima *El amor es más frío que la muerte* de 1969, hasta su obra póstuma *Querelle* de 1982, articula en los parlamentos sentimientos y emociones que estallan a consecuencia de la tensión y la violencia que rige en la sociedad. Delinea en las clases altas, medias y bajas las facciones políticas de todo signo, el pasado y el presente del pueblo alemán está en su mirada crítica. Fassbinder dijo "*el drama de un hombre es olvidar hasta sus sueños de infancia y de un cineasta, es haber crecido en un país sin sueños, es decir: sin cine*". En Alemania -decía- no nos enseñaron mucha historia, tenemos que ponernos al día", "*Nosotros no luchamos para conseguir nuestra democracia: la impusieron en la zona occidental, eso también se olvidó*", él quiso dejarlo presente.

Años de cine para volver cercana, incluso para otros, una Alemania de posguerra. En cada película tuvo en cuenta, y se desprende el placer puesto, en reconstruir el mobiliario de época, eran los años 50, con estrictos trajes sastre, las costumbres pequeño burguesas, el erotismo de los cuerpos sobrealimentados, el estilo de iluminación, las canciones, y sobre todo, la elección de los actores que incluyó en el armado de su equipo. Con sus propios medios recorrió la Alemania entera, cotidiana y, a su manera, visualmente fotogénica.

La construcción de una casa donde alojar sus sueños, su proyecto, una fábrica propia sólo de él, lo agotó en pocos años. Con su modo mantuvo automatismos y una particular relación con las autoridades. Plasmó su marca con el trabajo en cadena, trató de atravesar así su sueño, creyó en la realización fabricándolo y quedó en ese trabajo. *Nadie llegó tan lejos*, dicen sus biógrafos, transmitió una verdad reveladora.

Fassbinder al reclutar a su madre para un improvisado papel de *asesora histórica le arranca una velada confesión*: la mujer no sabía por qué ya no era nazi, como tampoco sabía por qué lo había sido. Fassbinder por efecto de su propia intensidad. "*Un sueño robado a la realidad, una realidad creada por él*" "...se decía en su muerte..."

En Alemania -decía- no nos enseñaron mucha historia de Alemania. Tenemos que ponernos al día en un montón de cosas." Y también: "Nosotros no luchamos para conseguir nuestra democracia: nos la impusieron en la zona occidental". Eso también se olvidó pero Fassbinder no olvidaba. "La Alemania de mi infancia, no fue linda."

"El Cine de Fassbinder, los Biberkops (personaje principal) son víctimas de una falsa conciencia. El material de este film está prefigurado en los anteriores, la recurrencia de los temas lo plantean. Son vidas dañadas, con existencias marginales, pequeños criminales, seres prostituidos, travestidos trabajadores, e inmigrantes degradados, como horrorosas escenas del Matadero de Berlín. **AlexanderPlast** es más que un resumen de esos temas principales, es su culminación y su origen." Susan Sontag

El drama de un hombre es olvidar hasta sus sueños de infancia. El drama de un cineasta es haber crecido en un país sin sueños, es decir: sin cine.

Se consumió construyendo una casa donde alojar sus sueños. Una fábrica propia, sólo de él. Con sus huelgas, sus automatismos, sus jefecitos, su trabajo en cadena, su marca. Supongo que el sueño que había que fabricar era muy sencillo.

Fassbinder murió a los treinta y seis años, controvertido, agotado.

Desde su ópera prima, *El amor es más frío que la muerte* (1969), hasta su obra póstuma, *Querelle* (1982), Fassbinder articula un discurso donde los sentimientos y las emociones humanas estallan como consecuencia de la tensión y la violencia que rigen las relaciones entre unas personas que son producto de su sociedad. Las clases altas, medias y bajas; las facciones políticas de todo signo; el pasado y el presente del pueblo alemán no se libraron de una mirada crítica, profunda e insobornable que escandalizó a la conservadora nación alemana de los años setenta.

La vida como exceso. Pasión enfermiza por el trabajo: "Ya dormiré cuando esté muerto". Una compleja vida sentimental, alcohol, drogas, tranquilizantes, somníferos: "Cada cual debe decidir si es mejor llevar una vida breve pero intensa o larga y rutinaria". Eligió vivir intensamente y murió joven, en junio de 1982, a los treinta y siete años de edad, mientras trabajaba en un nuevo guión. Sin embargo, Rainer Werner Fassbinder vive a través de su arte, porque resulta imposible distinguir al hombre del artista: sus películas son él. En ellas plasmó hasta el más íntimo de sus pensamientos. Su desaparición supuso el fin del llamado Nuevo Cine Alemán y el comienzo de su entrada en la Historia del Cine.

### **SERIE de Fassbinder, 1980**

La narración comienza con la salida de la cárcel del protagonista Franz Biberkopf. Döblin, describe su búsqueda por los bajos fondos de **Berlín, Alexanderplatz** ya era un barrio obrero, de un trabajo digno que le ofrezca un futuro para redimirse de su pasado de delincuente en el Berlín de los años 20. La obra está ubicada en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, o cómo se decía entonces, la Gran Guerra. Muestra la pobreza y miseria de los trabajadores, junto a la opulencia de las clases altas, en medio de la lucha de clases entre los trabajadores, sus sindicatos y la patronal, muestra matones y el auge del nazismo como producción de fondo. Los personajes se sostienen entre la necesidad de supervivencia y el amor, se transforman en objetos que circulan perdidos en busca de algo que no se puede determinar, es en esa sociedad de postguerra.

La ambientación es uno de los más importantes aciertos de la serie, pues recrea con precisión los sórdidos submundos en los que se desenvuelve el protagonista, cuya interpretación fue abordada de manera excepcional por Günter Lamprecht, por su corpulencia y buen hacer fílmico, dotándolo de tristeza en su búsqueda de realización, mezcla de bondad que sin embargo infunde temor, se lo convirtió en uno de esos personajes inolvidables para el espectador o para el lector. Los demás actores están a esa altura, destacándose la joven actriz Hanna Schygulla que ya había trabajado exitosamente con Fassbinder. En el resto del elenco encontramos los habituales y sólidos colaboradores de las películas del Director como Gottfried John, Irm Hermann, de los que consigue sacar los más finos matices.

La serie tiene 14 capítulos de una hora de duración. Primero ubicó la película de 1931 dirigida por Phil Jutzi sobre la novela homónima, siguen los capítulos de la serie, finaliza con el Epílogo. Realiza la dirección y la adaptación del guión cinematográfico. Se estrena en 1980 en la Televisión Alemana, y aunque fue bien recibida no todas las críticas fueron favorables por el lenguaje cinematográfico utilizado y el contenido ideológico que cuestionaba acciones y principios.

En esa politización plantea la matanza de animales para consumir carne, también sobre los productos que comienzan a degradarlos como la harina para abaratar y vender más cantidad. Transmite en los diálogos sutiles críticas al poder imperante. Denuncia una terrible estadística sobre la cantidad de muertos por enfermedades causadas por carencias sociales, superior a los nacimientos en el año 1927. Expresa una relación a la verdad abierta al conocimiento, difícil de aceptar.

Tiene un lugar prioritario la música en esta obra de Fassbinder, seleccionada especialmente, fue compuesta por Peer Raben, también su interpretador elegido, incluye piezas de los tiempos de la escritura original del libro, la década de 1920. En una secuencia el protagonista compra un gramófono para escuchar la canción "Liebe Kleine Nachtigall" de Richard Tauber, esa melodía recorrerá la serie haciendo eco y fondo musical de su estadía en la vivienda.

Otros títulos fueron "Freunde, das Leben ist lebenswert" por Franz Lehár, "Always" de Irving Berlin; y extractos de Der Rosenkavalier de Richard Strauss. En el Epílogo decidió contrastar los episodios anteriores con música moderna: "Candy Says" por The Velvet Underground, "Me and Bobby McGee" por Janis Joplin, "Radioactivity" de Kraftwerk y "Chelsea Hotel N° 2" de Leonard Cohen. Dean Martin interpreta la versión de Elvis Presley de "Noche de Paz", y las operetas El zarévich o "Santa Lucía".

Todo el trabajo en el material fílmico se deterioró y perdió vigencia técnica. El Instituto Alemán de Cultura (Instituto Goethe de Alemania) decide restaurar producciones de realizadores artísticos distinguidos, fue seleccionado **Berlin Alexanderplatz**, la decisión era importante por onerosa dada la tarea de reconstrucción por el deterioro. Recibieron colaboración del Estudio de Bavaria Film, la productora Rainer Werner Fassbinder Foundation.

Digitalizarla transformó la cantidad de horas hechas en 16 milímetros a 35 mm, requería una inversión alta, hubo grandes controversias políticas, se dirimía la aceptación del presupuesto de 6 millones de euros para realizar ese cambio de estado. Admitido, el proceso de conservación llevó seis años de trabajo, la restauración y remasterización concluyó a principios del 2007. Habían pasado 25 años de la muerte de R.W. Fassbinder.

**Berlin Alexanderplatz** hizo su premier mundial en febrero de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Berlín exhibiéndose los episodios 1 y 2, la versión completa fue a los cines. La expectativa fue importante, impactó en diferentes ámbitos del público.

Intelectuales y críticos producían movimiento, transmitían opiniones y cuestiones, como las observaciones que daban cuenta del interés interpretado en lo producido. El lazo social de la sociedad de su tiempo tenía un reflejo. Un conceptuoso recibimiento tuvo de un comentarista de T.V.: *"en el año 1980, creada para televisión, aclamada por todo el ámbito cinematográfico como obra maestra de arte, marcó un hito en la ya famosa carrera del creador: Estamos ante uno de esos raros casos en que la novela es magnífica y la película, también"*.

**Capítulos y Títulos:** 5 DVD con 3 capítulos cada uno. **VIDEOTECA – EFA.**

**Prólogo** película del año 1931.

**DVD N° 1**

- 1 - Comienza el castigo.
- 2 - Como uno debe vivir, cuando uno no quiere morir.
- 3 - Un Golpe de martillo en la cabeza puede dañar el alma.

**DVD N° 2**

- 4 - Un puñado de personas en la profundidad del silencio.
- 5 - Un segador con poderes de Dios.
- 6 - Un amor sale muy caro.

**DVD N° 3**

- 7 - Recuerda una promesa puede ser rota.
- 8 - El sol que calienta la piel, también es el que quema.
- 9 - Sobre la eternidad entre el mucho y el poco.

**DVD N° 4**

- 10 - Lágrimas de soledad de la locura de Eve.
- 11 - Conocimiento es y a quién madruga Dios le ayuda.
- 12 - La serpiente en el alma de la serpiente.

**DVD N° 5**

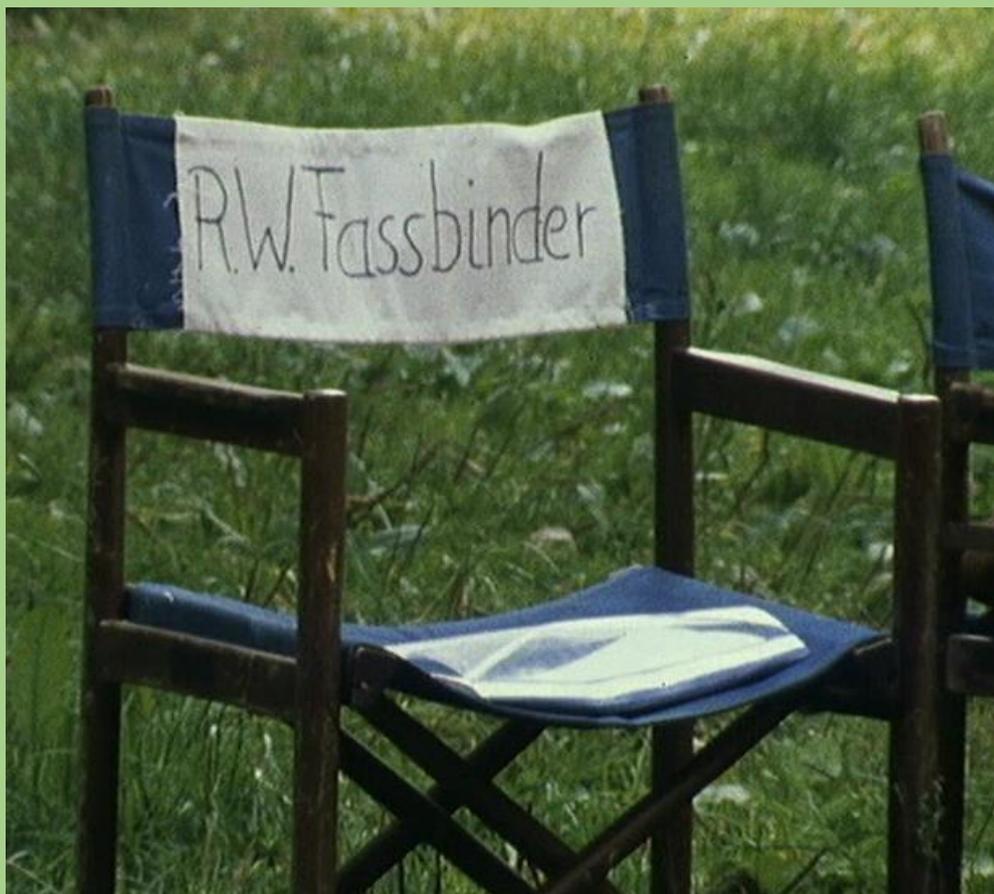
- 13 - De afuera y lo de adentro, el secreto del miedo del secreto.
- 14 - **Epílogo:** "Mi sueño del sueño de Franz Biberkopf", por Alfred Döbling.

### **EPÍLOGO ... con un detalle de época a considerar**

Es interesante ver lo que introduce Fassbinder en una de las escenas de esta sección. El personaje asistido por un grupo de psiquiatras, era fines del siglo XIX, ellos disertan sobre el diagnóstico, se planteaban si resolvería atenderlo con la **'nueva terapia' la del Dr. Sigmund Freud de Viena.**

El realizador pone fin a la serie con el EPÍLOGO donde el personaje central a partir de la muerte de su última pareja se ve afectado y delira. Se encuentra perdido en tiempo y espacio, hablando con personajes ya muertos, lo acompañan en sus alucinaciones dos ángeles de vestimentas extrañas, imágenes que lo muestran sufriendo atroces castigos, no se establece si ocurren en la realidad o no, si son formaciones y trama de un delirio.

Esas imágenes fuertes son fantasmáticas, se suceden una a otras armando una acumulación de cuerpos apilados, causa una impactante impresión visual y alude por contigüidad a los registros gráficos del Holocausto, acontecimiento de uno de los momentos de la intensa Alemania.



**LILIANA GANIMI - MARTA RODRIGUEZ**