

LA PIEL QUE HABITO THE SKIN I LIVE IN

FOCO ANDREA WEISS + GRETA SCHILLER FOCUS ANDREA WEISS + GRETA SCHILLER

La gran obra de Gertrude Stein –*Ser norteamericanos* en su traducción al español, aunque el título original es *The Making of Americans*– cuenta, a través de dos familias y pasando por varias generaciones, cómo se inventa y se construye el ser norteamericano. Gertrude Stein y Alice Toklas fueron una pareja de lesbianas ya mítica de la París de 1900. Amigas, anfitrionas, curadoras, editoras y/o amantes –o todo eso junto y a la vez, porque así de febriles fueron esas épocas de filosofía, arte, absentia y rapé–, de Hemingway, Joyce, Djuna Barnes, Ezra Pound y much*’s otr*s que pasaban por sus salones. Greta Schiller y Andrea Weiss, a la manera de esta pareja mítica a la que retratan en *Paris Was a Woman*, forman con sus documentales un corpus de obra que podría llamarse *The Making of LGBT People of the World* o, si lo traducimos al español al modo de los editores de Stein, sería *Ser LGBT*. Por un lado, están los films de Andrea Weiss, varios de ellos producidos por su compañera de vida Greta Schiller, y por el otro están los de Greta, en los que Weiss hace de productora. Sus documentales no se parecen entre sí; cada uno tiene su impronta vital y reconstructiva, pero tienen un punto en común: cierta búsqueda antropológica por las transgresiones políticas en las diferentes épocas, ciudades, geografías, países, culturas y filiaciones que estas dos cineastas rememoran. El uso de la palabra ‘rememorar’ es toda una postura que destila el cine de ambas al hacer memoria; el pasado como una fuente aguda que no se puede resucitar a través de las imágenes pero cuya influencia sí se debe buscar en el presente, porque el problema de la memoria, del hacer memoria, no es el olvido sino la transmisión, o lo que Huberman llamaría “la imagen persistente”. Las imágenes, el color escarlata que Weiss y Schiller vuelven a poner de cara al espectador hacen que ese pasado persista ya no como tal sino como archivo de los cuerpos que hoy transitamos este nuevo mundo lgbt con todas las operaciones, maniobras de resistencia y de celebración que l*s hij*s de Thomas Mann, el blanco chofer de Mandela, el pueblo que salió a la calle durante Stonewall, Gertrude, Alice y Derek Jarman desplegaron en sus propios presentes.

En este Asterisco III nos damos el lujo de presentar, en forma de homenaje y agradecimiento, el cine de estas dos académicas, escritoras y, por supuesto, cineastas en un sentido global del término, como panegírico a cada una de ellas pero también como alabanza a esta pareja amorosa y creativa; y nos hacemos un hueco a su lado para escuchar su forma de transmitir y repensar este mundo. El cine de Weiss y Schiller, al modo de la historia jasídica, luego de haber narrado sus costumbres generación tras generación parece rezar: “Ya no sabemos prender el fuego, no sabemos las oraciones, no conocemos el lugar, pero conocemos la historia”. Gracias a Andrea y a Greta por esa historia transmitida.

Albertina Carri

The Making of Americans, Gertrude Stein’s great work tells, through two families and covering many generations, how the North American being is invented and built. Gertrude Stein and Alice Toklas were a mythical lesbian couple from 1900 Paris. Friends, hostesses, curators, editors and/or lovers –or all of that at once, because those times of philosophy, art, absinth and snuff were that feverish–, of Hemingway, Joyce, Djuna Barnes, Ezra Pound and many others that passed by their halls.

Greta Schiller and Andrea Weiss, just like that mythical couple they depict in *Paris Was a Woman*, form with their documentaries a body of work that could be named *The Making of LGBT People of the World*. On the one hand, we have Andrea Weiss’s films, many of them produced by her life partner Greta Schiller, and on the other, we have Greta’s, which Weiss produces. Their documentaries don’t resemble each other; each of them has its own vital, reconstructive imprint, but they do have one thing in common: a certain anthropological search for political transgressions in different periods, cities, geographies, countries, cultures and relationships that these two filmmakers bring from memory. The use of the phrase ‘bring from memory’ is a stance distilled by the films from both directors when they jog their memories; the past like a sharp source that cannot be brought back through images but whose influence must be searched for in the present, because the thing about memory, about jogging one’s memory, is not forgetfulness, but transmission, or what Huberman would call “the persisting image.”

The images, the scarlet color that Weiss and Schiller put in front of the audience once more make this past persist not as such anymore, but as an archive of the bodies that now move through this new lgbt world with all of its operations, resistance maneuvers, and celebration ploys that the children of Thomas Mann, Mandela’s white chauffeur, the people that took the streets during Stonewall, Gertrude, and Alice and Derek Jarman deployed in their own presents.

At Asterisco III, we take the liberty of presenting –as both a homage and an appreciation– the films of this two academics, writers and, of course, filmmakers in a global sense of the term, as a panegyric to each of them but also as praise for this loving and creative couple. And we make room for ourselves next to them, so we can hear the way they transmit and rethink the world. Like Hassidic history, passed on from one generation to another, the cinema of Weiss and Schiller appears to say: “We no longer know how to start the fire, we don’t know the prayers, we don’t know the place, but we know history.” Thank you Andrea and Greta, for that transmitted history.

AC

Before Stonewall

Antes de Stonewall

En 1969, los clientes del bar Stonewall Inn, en el Greenwich Village de Nueva York, transformaron una rutinaria razzia policial en el comienzo del movimiento lgbt con tres noches de disturbios, en un evento que desde entonces se ha convertido en la piedra fundamental de la historia gay moderna. *Before Stonewall* se mueve a través de la historia del siglo 20 y examina el contexto social y cultural que derivó en este “súbito” estallido de energía política; para eso, subraya la experimentación social de los años veinte, el descubrimiento de la verdadera escala de esta sociedad oculta durante la Segunda Guerra, los homosexuales tomados como chivos expiatorios en la era del macartismo, y el desarrollo de los primeros movimientos en defensa de los derechos homófilos. Proyectada en decenas de festivales internacionales y transmitida por televisión en varios países (Premio Emmy a Mejor Investigación incluido), la película de Greta Schiller y Robert Rosenberg es un retrato informativo y conmovedor sobre la historia de la experiencia lgbt en Estados Unidos. Utilizando recuerdos filmicos y un rico material de archivo, el film rastrea el desarrollo social, político y cultural de la comunidad lgbt.

In 1969, the patrons of the Stonewall Inn in New York City's Greenwich Village transformed a routine police raid into the beginning of the lgbt movement with three nights of rioting –an event which has since become a cornerstone of modern gay history. *Before Stonewall* moves through 20th century history and examines the social and cultural context leading up to this “sudden” burst of political energy: highlighting the social experimentation of the Roaring Twenties, the discovery of the true size of this “hidden society” during World War II, the scapegoating of homosexuals during the McCarthy era, and the development of the early homophile rights movement. Screened in dozens of international film festivals and broadcast in several countries with an Emmy Award for Best Research, the film by Greta Schiller and Robert Rosenberg provides an informative and engaging portrait of the history of lgbt experience in America. Using filmed recollections and a wealth of archive material, it traces the social, political, and cultural development of the lgbt community.

Estados Unidos - USA, 1984
87' / Color + B&N
Inglés - English

D: Greta Schiller, Robert Rosenberg
F: Jan Kraepelin, Sandi Sissel, Cathy Zheutlin

E: Bill Daughton

S: Roy Ramsing, Lori Seligman, J.T. Tagaki

P: Robert Rosenberg, Greta Schiller

PE: John Scagliotti

I: Maua Adele Ajanaku, Red Jordan Arobateau, Ann Bannon, Lisa Ben, Gladys Bentley

Greta Schiller

Directora y productora independiente de documentales exhibidos en televisión, salas de cine, festivales y ámbitos educativos. Su carrera comenzó en 1984 con el estreno de *Before Stonewall*, su primer documental, el cual tuvo su premiere en el Festival de Cine de Berlín y fue exhibido en más de 75 festivales de todo el mundo. Su trabajo más reciente es *The Marion Lake Story*.

She is an independent director and producer of documentaries for television, festivals, theatrical and educational distribution. Her career was launched in 1984 with the theatrical release of her first feature documentary film, *Before Stonewall*. The film premiered at the Berlin International Film Festival and was showcased at over 75 film festivals worldwide. Her most recent release is *The Marion Lake Story*.

A Bit of Scarlet

Un poco de escarlata

Primero, una definición del concepto de 'escarlata', ese hallazgo poético que organiza toda la película: "If you look at the light of the world in the eyes, creation turns scarlet" ("Si mirás a la luz del mundo a los ojos, la creación se vuelve escarlata"). La frase es de Derek Jarman y está en *Chroma: A Book of Colour* para designar esa tonalidad de rojo que no se ve a simple vista ("unseen red", dice Jarman, también poeta) pero está en todas partes. Andrea Weiss se apropia gentilmente de esa noción de 'escarlata' para aplicarla a toda esa sexualidad lgbt desbordante y variada que siempre estuvo ahí, en el cine británico de la posguerra que es su material –de estudio, casi podríamos decir– pero que se manifiesta en la sombra, en los márgenes, en lo no dicho. *A Bit of Scarlet* es una inmersión en un recorte del cine, el de la era de la invisibilidad, para extraer a través del montaje y con gracia infinita esa tonalidad de rojo que luchaba por salir a la luz o bien se travestía para estallar en canciones de cabaret. Narrada con la voz dandy de Ian McKellen, fue concebida menos como un drama que como un espectáculo, *happy ending* incluido.

First of all, here is a definition of the concept of 'escarlata', the poetic find that organizes the entire film: "If you look at the light of the world in the eyes, creation turns scarlet." The quote is by Derek Jarman, from his *Chroma: A Book of Colour*, and it designates a shade of red you can't perceive at first sight ("unseen red," says Jarman, also a poet) although it's everywhere. Andrea Weiss gently appropriates that notion of 'escarlata' and applies it to all that wild and varied lgbt sexuality that has always been there in British post-war cinema –her study material, we could almost say– but only manifests itself in shadows, in the margins, in the unsaid. *A Bit of Scarlet* is an immersion into a portion of cinema, that of the age of invisibility, that aims to extract through editing and an infinite flair that shade of red that struggled to come to light or, rather, cross-dressed itself in order to explode into cabaret songs. Narrated with Ian McKellen's dandy voice, it was conceived less like a drama and more like a show –happy ending included.

Reino Unido - UK, 1997
70' / Color + B&N
Inglés - English

D, E: Andrea Weiss
G: Stuart Marshall
F: Royston Edwards
M: John Eacott
P: Rebecca Dobbs
PE: Ben Gibson
I: Ian McKellen

Andrea Weiss

Es una documentalista internacionalmente aclamada y autora de no ficción. Coescribió y codirigió *Escape to Life*, documental exhibido en los festivales de Berlín y de Rotterdam. Su libro *Paris Was a Woman*, en el cual se basa su documental homónimo, fue publicado en 1995 y reeditado en 2013. Además, fue traducido a varios idiomas y ganó el premio Lambda Literary Award.

She is an internationally acclaimed documentary filmmaker and nonfiction author. She is the co-writer/director of *Escape to Life*, a feature documentary that premiered at the Berlin and Rotterdam Film Festivals. Her book *Paris Was A Woman*, on which her documentary film of the same name is based, was published in 1995 and re-issued in 2013. It has been translated into several languages, and is the winner of a Lambda Literary Award.

Paris Was a Woman

París era una mujer

Reino Unido - UK, 1997
75' / Color
Inglés - English

D: Greta Schiller
G: Andrea Weiss
F: Nurith Aviv, Greta Schiller, Renato Tonelli, Fawn Yacker
E: Greta Schiller
DA: Miles McKane, Zola Rubin
S: Ronald Bailey, Curtis Choy, Barbara Zahm
M: Janette Mason
P: Greta Schiller, Andrea Weiss
PE: Frances Berrigan
I: Juliet Stevenson, Maureen All, Gillian Hanna, Margaret Robertson, Shari Benstock

Se la conoce como la ciudad de la luz, el romance, el estilo, pero para tantas mujeres que se mudaron a París a partir del 1900 la ciudad representó algo más vital y menos estético: la posibilidad de tener vidas que no hubieran podido vivir en otra parte, de convertirse en ellas mismas en un ambiente donde los vecinos eran Picasso, James Joyce o Ernest Hemingway. Una aventura. En el documental de Andrea Weiss y Greta Schiller, Gertrude Stein y Alice B. Toklas se cruzan con Sylvia Beach y Adrienne Monnier (fundadoras de una legendaria librería parisina), con Josephine Baker, Djuna Barnes y Janet Flanner, como si fueran distintos puntos en un mapa que los escritores y académicos varones, que durante décadas escribieron la historia, no armaron jamás. Los salones literarios, los libros, las pinturas, las rivalidades, las influencias y el modo muchas veces secreto en que estas mujeres movieron la trama de la cultura parisina de la época. Todo está ahí, fascinante, con testimonios, fotos, audios de poemas leídos en voz alta y entrevistas que reconstruyen ese período de creación febril, quizás el primero en que las mujeres (muchas de las cuales eran novias o amantes) intervinieron en el mundo artístico, ya no como modelos o personajes de ficción, ni con seudónimos, ni ocultas de ninguna otra forma.

It's known as the city of light, romance, style, but to so many women who moved to Paris in 1900, the city represented something more vital and less aesthetic: the chance of living their lives like they wouldn't have been able to elsewhere; the chance to become themselves in an environment where their neighbors were Picasso, James Joyce or Ernest Hemingway. An adventure. In this documentary directed by Andrea Weiss and Greta Schiller, Gertrude Stein and Alice B. Toklas cross paths with Sylvia Beach and Adrienne Monnier (founders of a legendary Parisian bookstore), or with Josephine Baker, Djuna Barnes and Janet Flanner, as if they were different points in a map the was never drawn by the young male writers and academics who have written history for decades. Literary halls, books, paintings, rivalries, influence and the usually secret ways in which these women carried forward the Parisian culture of that time. Everything is there, fascinating, with testimonies, photographs, audio of poems read aloud and interviews that reconstruct that period of feverish creation. It might have been the very first time women (many of whom were girlfriends or lovers) participated in the artistic world not as models or fictional characters, or with pseudonyms, or hidden in any way.

The Man Who Drove with Mandela

En el auto con Mandela

Reino Unido / Bélgica - UK /
Belgium, 1999
82' / Color
Inglés - English

D: Greta Schiller
G: Mark Gevisser
F: Michelle Crenshaw, Tania Hoser
E: Prisca Swan
DA: Anna-Maria James,
Sheba Phombeah
S: Gita Cerveira
M: Philip Miller
P: Mark Gevisser, Greta Schiller,
Simon Allen
PE: Indra De Lanerolle
I: Joseph Bale, Adriaan Bassier,
Ashley Brownlee, Gavin Haward,
Corin Redgrave

Contacto / Contact
SND Films
Sydney Neter
+31 20 404 0707
info@sndfilms.com
sndfilms.com
jezebelproductions.org

¿Cómo fue que Sudáfrica terminó siendo el primer país del mundo en incluir los derechos lgbt en su constitución post-Apartheid? Se debió en gran medida a los esfuerzos de Cecil Williams, un héroe anónimo cuya historia de vida es retratada en este documental. En los años 60, Mandela viajó de incógnito por Sudáfrica organizando la rebelión armada contra el régimen del Apartheid. En un lujoso Austin Westminster, Mandela iba disfrazado como el chofer de un hombre blanco elegante e impecablemente vestido. Ese hombre era Cecil Williams, un prominente director teatral de Johannesburgo, comprometido luchador por la libertad, y gay. Protagonizada por Corin Redgrave, *The Man Who Drove with Mandela* mezcla material de archivo con dramatizaciones de incidentes clave en la vida de Williams, películas caseras y entrevistas contemporáneas, para contar una historia de la vida personal y política de un héroe olvidado. Este retrato inusualmente revelador sobre una de las figuras históricas detrás de Nelson Mandela y su larga lucha por la libertad en Sudáfrica ganó el Teddy Award en el Festival de Berlín de 1999.

How did South Africa come to be the first country in the world to embody lgbt rights in their post-Apartheid Constitution? It was in large part due to the courageous efforts of Cecil Williams, an unsung hero whose moving life story is told in this feature documentary. In the early 60s, Mandela traveled incognito across South Africa, organizing armed rebellion against the apartheid regime. Driving a gleaming Austin Westminster, Mandela was disguised as the chauffeur for an elegant, impeccably dressed white man. That man was Cecil Williams –a leading Johannesburg theater director, a committed freedom fighter and a gay man. Starring Corin Redgrave, *The Man Who Drove with Mandela* blends dramatized accounts of key incidents in William's life with archival footage, home movies and contemporary interviews to tell the story of the personal and political bravery of a forgotten hero. This unusually revealing portrait of one of the historic figures behind Nelson Mandela's long struggle for freedom in South Africa won the Teddy Award in Berlinale 1999.

Escape to Life: The Erika and Klaus Mann Story

Escape a la vida: La historia de Erika y Klaus Mann

Reino Unido / Alemania -
UK / Germany, 2000
85' / Color
Inglés - English

D: Wieland Speck, Andrea Weiss
F: Nuala Campbell, Uli Fischer,
Ann T. Rossetti
E: Prisca Swan, Andrea Weiss
M: John Eacott
P: Greta Schiller
I: Cora Frost, Albrecht Becker,
Christoph Eichhorn, Michael Fegley,
Corin Redgrave

Wieland Speck

Nació en Friburgo en 1951 y vive en Berlín desde 1972. Estudió Literatura Alemana, Teatro y Etnología en la Freie Universität de Berlín. Luego comenzó a trabajar en proyectos de cine y video y se desempeñó como escritor y editor.

He was born in Freiburg in 1951 and has lived in Berlin since 1972. He studied German Literature, Drama and Ethnology at the Freie Universität Berlin. He then started working on video and film projects and was a writer and publisher.

Sin importar demasiado de quién eran hijos, este documental nos introduce en la niñez de los hermanos Mann para luego llevarnos al Berlín de la República de Weimar donde comienza a desarrollarse como escritor él, y como actriz y piloto de carreras ella. Aunque se hacían pasar por gemelos (tenían poco más de un año de diferencia), estos jóvenes, con Hitler en el poder, tuvieron que exiliarse y tratar de sobrevivir a la simbiótica relación que habían construido. Creativos, homosexuales, la supervivencia los llevó a distintas ciudades para seguir en la lucha. De los muchos escritos de Klaus, el más célebre es su *Mephisto*, llevado al cine en 1980 por István Szabó. Juntos de nuevo en Estados Unidos, los hermanos se convirtieron en figuras muy fuertes de la resistencia antinazi.

Son muchos los soportes que los directores combinan: películas documentales y de ficción, fotografías, reportajes contemporáneos, escenas dramatizadas, y la voz de Vanessa y su hermano Corin Redgrave, que interpretan a los Mann, leyendo sus propios textos y memorias. En esta codirección, Andrea Weiss también colabora con Wieland Speck de manera simbiótica, ya que su proyecto inicial era sobre Erika y al director le interesaban los escritos de Klaus. Y, como al padre de los Mann tampoco le importaron mucho sus dos hijos mayores, este retrato casi le resta importancia al premio Nobel de Literatura, un tal Thomas.

Adolfo Agopián

Without caring much about who their father was, the documentary introduces us the childhood of the Mann siblings and then takes us to Berlin in the Weimar Republic, where he starts becoming a writer and she becomes an actress and car racer. Even though they pretended to be twins (they were little more than a year apart), these young man and woman had to take up exile after Hitler's rise to power and try to survive through the symbiotic relationship they had built. Creative and homosexual, survival led them to different cities in order to continue their struggle. Out of the many writings by Klaus, the most famous is his *Mephisto*, which was adapted to the big screen by István Szabó in 1980. Together again in the US, the siblings became very strong representatives of anti-Nazi resistance.

The directors combine all kinds of formats: documentary, fiction, photographs, contemporary interviews, reenactments, and the voices of Vanessa and her brother Corin Redgrave, who play the Manns, reading their own writings and memoirs. In this co-direction, Andrea Weiss also collaborates with Wieland Speck in a symbiotic way, given that her initial project was to portray Erika and Speck was interested in Klaus' writings. And, the same way the father of the Manns didn't care much for his two eldest children, this portrait totally disregards the winner of the Nobel Prize in Literature, some guy named Thomas.

AA

International Sweethearts of Rhythm

Las bonitas internacionales del ritmo

Estados Unidos - USA, 1986
30' / Color
Inglés - English

D, G, P: Greta Schiller,
Andrea Weiss
F, E: Greta Schiller
CP: Jezebel Productions,
Rosetta Records,
Sweethearts Project

De la escuela Piney Woods al delta del Misisipi al teatro Apollo de Harlem, Nueva York, esta rítmica película musical cuenta la historia de una banda multirracial de jazz de los años 40 compuesta solo por mujeres. Las Sweethearts eran una banda de 16 integrantes con una poderosa sección de vientos y de percusión y un gran sentido del ritmo, y no eran solo una novedad: se trataba de muchas de las mejores músicas de la época. Entre ellas, Anna Mae Winburn, Ernestine "Tiny" Davis, Vi Burnside, Roz Cron, Evelyn McGee Stone, Helen Jones, Helen Saine y Pauline Brady, sobre la cual el legendario baterista Panama Francis decía: "¡Tocaba la batería como un hombre!".

From the Piney Woods School in the Mississippi Delta to the Apollo Theater in Harlem, New York City, this toe-tapping music film tells the story of the swinging, multi-racial all-women jazz band of the 1940s. A 16 piece band with a strong brass section, heavy percussion, and a deep rhythmic sense, the Sweethearts were not just a novelty but featured many of the best female musicians of the day. Starring Anna Mae Winburn, Ernestine "Tiny" Davis, Vi Burnside, Roz Cron, Evelyn McGee Stone, Helen Jones, Helen Saine and Pauline Brady, of whom drummer Panama Francis says, "She played drums like a man!".

Tiny & Ruby: Hell Divin' Women

Tiny y Ruby: Mujeres infernales

Estados Unidos - USA, 1989
30' / Color
Inglés - English

D: Greta Schiller
G: Cheryl Clarke, Greta Schiller,
Andrea Weiss
F: Peter Kotner, Greta Schiller,
David Wallace
E: Peter J. Friedman,
Kate Hershon
S: Scott P. Levy, Greta Schiller
P: Greta Schiller, Andrea Weiss,
Joe Alongi
I: Ernestine Davis,
Renei Phelan

En su retrato de la legendaria trompetista de jazz Tiny Davis y su pareja por más de 40 años, la baterista y pianista Ruby Lucas, *Tiny & Ruby: Hell Divin' Women* entretiene grabaciones difíciles de encontrar, performances en vivo, fotos antiguas y poesía narrativa de Cheryl Clarke. La película documenta la contribución de Tiny Davis a la historia del jazz con un estilo informal e íntimo en el que la mujer de 78 años demuestra que su habilidad y su humor seguían intactos a la hora de filmar este tesoro escondido en forma de historias, sonidos e imágenes.

Profiling legendary jazz trumpeter Tiny Davis and her partner of over 40 years, drummer-pianist Ruby Lucas, *Tiny & Ruby: Hell Divin' Women* weaves together rare jazz recordings, live performances, vintage photographs, and narrative poetry by Cheryl Clarke. The film documents Tiny Davis' contribution to jazz history in an informal, intimate style in which the 78-year-old demonstrates that her chops and humor were both quite intact for the filming of this treasure trove of stories, sounds and images.