

FERNAND MELGAR

© CImage

Fernand Melgar nació en una familia de sindicalistas españoles exiliados en Tánger (Marruecos). Sus padres lo llevaron escondido con ellos cuando emigraron a Suiza en 1963, como labradores estacionales. A comienzos de los años 80, abandonó sus estudios de administración de empresas para fundar con varios amigos *Le Cabaret Orwell* en Lausanne, el cual muy pronto se volvió una Meca para la cultura subterránea francófona en Suiza. Luego creó *La dolce vita*, el internacionalmente reconocido club de rock, también en Lausanne, que ofrecía un programa de proyecciones de video-arte. Autodidacta, no tardó en dedicarse a dirigir y producir películas y a partir de 1983 empezó a reunir varios filmes experimentales y reportajes iconoclastas para televisión. En 1985, se une al colectivo Climage, bajo cuyos auspicios ha dirigido sus documentales, muchos de ellos considerados puntos de referencia en temas de inmigración e identidad. También fue editor de varias de las películas de Jacqueline Veuve, como *Le Journal de Rivesaltes*, ganador del Premio Suizo de Cine en 1998. Su documental *Exit – Le droit de mourir* (Exit – Derecho a Morir) ganó varios premios internacionales, entre ellos el prestigioso Golden Link de la European Broadcasting Union EBU en 2006 a la Mejor Co-Producción Europea y el Premio Suizo de Cine, también en 2006. En 2008 su documental *La forteresse* (La Fortaleza) ganó un Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Locarno. Su film *Vol spécial* (Vuelo especial), rodado en 2011 en un centro de detención, recibió numerosos premios en todo el mundo, entre ellos el Premio del cine suizo 2012 al mejor documental. En *Le monde est comme ça* (El mundo es así, 2013), Melgar narra los destinos de algunos de los protagonistas de *Vol spécial* luego de su expulsión de Suiza. Su largometraje más reciente, *L'abri* (El refugio), está ambientado en un albergue de emergencia para gente sin techo, en Lausana.

FERNAND MELGAR

© Philippe Pache

Fernand Melgar, nuestro hermano humano

Es recuerdo de pequeñas felicidades y grandes preocupaciones ligadas a la inmigración española hojeando **Album de famille**. Compartir las risas y las inquietudes de los alumnos de **Classe d'accueil**, venidos de cuatro horizontes culturales a esta Suiza con la que tanto soñaron. Aferrarse a la personalidad de Pascal, el padre de familia de una pequeña ciudad de provincia que decide travestirse en **Remue-ménage**. Captar la emoción de un **Premier jour** ir a la escuela, recibir al niño adoptado. Mirar a la

muerte de frente en **Exit – le droit de mourir** al lado de quienes decidieron irse para no sufrir más...

Estas películas tienen la alteridad por denominador común. Fernand Melgar ama a la gente y cada una de sus obras testimonia una voluntad de acercarse al otro. Este don de empatía se remonta a la infancia del cineasta de Lausanne.

Los primeros recuerdos cinematográficos de Fernand Melgar están ligados a las vacaciones de verano en España. Dos o tres veces por semana, había proyecciones al aire libre en donde se veían películas de Cantinflas, el famoso cómico mexicano, en medio del feliz bullicio e incesante ir y venir de niños excitados. Los espectadores hablan, ríen, mordisquean *pipas*. La extrema convivencia de las proyecciones marca para siempre al pequeño Fernando. A falta de una cultura cinematográfica, desarrolla un sentido de la fiesta. Si la película es un objeto de reflexión, él también anima el encuentro y la convivialidad. «No podría hacer cine de otra forma», dice. Acompañando **Exit** en Oslo, en Praga, en España o Portugal, Melgar se alegra de sus encuentros, de crear intercambios, de sentir «que hacemos parte de la humanidad. Eso es lo que me motiva a hacer películas».

Un tema sostiene las películas de Melgar: la injusticia. Se encarna en su experiencia de inmigrante. El cineasta ha heredado también la sensibilidad de sus dos abuelos, anarco-sindicalistas españoles que salieron hacia Marruecos en los años 30, y que pasaron sus vidas defendiendo los valores sociales. No conoció a estas grandes figuras, pero extiende a su manera su compromiso: «Tengo en mí una mitología familiar que es también una realidad. Siento un profundo respeto por la persona humana. Tengo la posibilidad de decir cosas fuertes; la comparto con la gente que no tiene derecho a la palabra».

Nacido en Tánger en 1961, Fernand Melgar llega a Suiza dos años más tarde. Crece en las afueras de Lausanne, blanco de las molestias, las humillaciones y ostracismos que son la suerte de los inmigrantes. **Album de Famille** (1993) retoma con sensibilidad estos años de integración. «Los Suizos no eran malvados», recuerda la madre del cineasta. «Pensaban solamente que éramos

2014	L'abri (documentary)
2013	Le monde est comme ça (documentary)
2011	Vol spécial (documentary)
2008	La forteresse (documentary)
2006	Limites invisibles (short documentary)
2005	La vallée de la jeunesse («Cartographie N° 6», short documentary)
	Le puit (video installation)
	Exit – le droit de mourir (documentary)
2003	«J» (short documentary)
	À l'arrière (short documentary, co-director: Grégoire Mayor)
	À table (short documentary, co-director: Grégoire Mayor,) all from the collection «L'histoire, c'est moi»
	Collection Premier Jour (10 short documentaries)
2002	Remue-ménage (documentary)
1998	Classe d'accueil (documentary)
1997	Fous du jeu (short documentary, from the collection «Les frissons du hasard»)
1995	Malika (short documentary, from the collection «Lorsque mon heure viendra»)
1993	Album de famille (documentary)
	Chante, jeunesse! (short documentary, from the collection «Photo de classe»)
1991	Je zappe, donc je suis (documentary)
1990	Chroniques cathodiques (co-director, documentary)
1987	L'homme-nu (short documentary)
1986	Le musée imaginaire (short documentary)
	Primeurs (20 experimental films)
1983	Performance au Musée Deutsch (short documentary)

FERNAND MELGAR

> Fernand Melgar, nuestro hermano humano

inferiores, que no teníamos alma ni conciencia». Lo peor está por venir, con las iniciativas «contra la influencia de los extranjeros» lanzadas por el consejero nacional de Zurich James Schwarzenbach. Rechazada por el pueblo, esta tentación xenófoba inflinge a los inmigrantes una herida que aún no sana. Tocada por el virus suizo de cada quien para sí mismo, la comunidad española considera el éxodo y pierde la sonrisa.

En cuanto a Fernandito, convertido en Fernand mientras adquiere el acento «vaudois», consigue un diploma de gestión empresarial y se prepara para ser un experto contador. Milagrosamente, Lausanne se mueve. Bastión del aburrido pavimento gris, la capital «vaudoise» se ahoga. Los jóvenes están hasta las narices. En 1980, se toman las calles. Algunas escaramuzas más tarde, la ciudad asume sus reivindicaciones y les concede un Centro autónomo. En este gran jaleo, Fernand encuentra su camino. Llega al cine a través del video. A principios de los años 80, este nuevo soporte, barato, ligero, subversivo, rock'n roll, permite a los principiantes hacer sus primeras armas – y gusta poco a ciertos cineastas establecidos para quienes el video es el «sida de la imagen». En el marco del Cabaret Orwell, después en La dolce vita, dos lugares míticos de noches eléctricas en donde se envilece Lausanne, Fernand Melgar propone selecciones menos comerciales que los clips que empiezan a propagarse, una elección ecléctica de videoarte, mezclando a los pioneros como Bill Viola o Nam June Paik con sus propios borradores.

En 1985, Fernand Melgar se asocia con algunos artesanos del video, Alex Mayenfisch, Yves Kropf y Antoine Jaccoud, en el seno del colectivo Climage – al cuál luego se uniría Stéphane Goël. Ni un dogma, ni una línea editorial, sino más bien una sensibilidad común, «una reagrupación de individuos neurasténicos que llegan a funcionar juntos. No fue la amistad lo que nos unió sino las ganas de trabajar. Luego la amistad llegó para poder aguantarnos». En más de veinte años de actividad, esta fraternidad de Lausanne ha producido, además de las películas de Melgar, **La conquête du temps libre**, **La moitié de la Gloire (Mayenfisch)**, **Campagne perdue**, **Le poison**, **Le garçon s'appelait Apache (Goël)**... Todos documentales, puesto que «la verdad ofrece historias mucho más fuertes que las propuestas por la ficción». O, según la frase del cineasta chileno Patricio Guzmán que tanto le gusta citar a Fernand Melgar: porque «un país sin documentales, es como una familia sin álbum de fotografías».

En el 2005, una primera producción de Climage es distribuida en salas, la admirable **Exit – le droit de mourir**. Intrigado por un reportaje de France 2 sobre el turismo de la muerte, en el cuál una habitante de Lyon que padecía cáncer llega a Zurich para beber una poción letal, Fernand Melgar investiga sobre la asistencia al suicidio, siendo Suiza el único país en el mundo en donde se lo autoriza, a partir de un vacío jurídico. La Asociación Exit Ginebra acepta que siga a los acompañantes, estos proveedores de sosiego, estos ángeles de carne.

Vol spécial

2013 Muestra de Cine y Derechos Humanos Zaragoza 2013 : Premio Público

2012 Prix Europa Berlin: Grand Prix IRIS; Festival international du film des droits de l'homme Tunis: Grand prix meilleur long métrage; Fünf Seen Filmfestival Gilching: Horizonte Filmpreis; Crossing Europe Filmfestival Linz, FEDEORA Award für Dokumentarfilme; Swiss Film Award: Best Documentary Film; Festival International du Film des Droits de l'Homme de Paris, Prix du Jury Lycéens et Apprentis de Paris pour les Droits de l'Homme; One World Human Rights Film Festival Prague: The Best Film Award; Prix Italia - Documentari d'attualità; San Sebastian Human Rights Film Festival, Grand Prix Amnesty International; Solothurner Filmtage: Prix de Soleure; Silverdocs Documentary Festival AFI Washington: Special World Feature Jury Mention; This Human World Int. Filmfestival der Menschenrechte Wien: One World Filmclubs Award

2011 Festival des Libertés Bruxelles, Mention spéciale du Jury & Mention spéciale Fédération internationale des droits de l'homme; Festival del film Locarno: Prix du Jury Oecuménique & Prix du Jury des Jeunes; Watch Docs Human Rights International Film Festival, Warsaw: Grand Prix

La forteresse

2009 Swiss Film Award: Nomination Best Documentary Film; Award of Excellence, Yamagata International Documentary Film Festival, Japan; Jury Special Mention: Human rights competition, Bafici, Buenos Aires Festival International de Cine Independiente; Swiss Movie Pearls 08/09, Locarno; Horizonte Price, Fünf Seen Filmfestival, Gilching, Germany

2008 Golden Leopard (Filmmakers of the present competition), 61st International Film Festival Locarno; Grand Prix, 2nd Cinema Verite - Iran International Documentary Film Festival, Teheran; Camera-Style Award (Grand Prix) and Jury Special Mention for editing (Karine Sudan), 11th Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal; Audience Award and Special Mention, 49th Festival dei Popoli, Florence, Italy

Loin derrière la montagne

2007 Winner of the screenplay competition «Grand Public» (open to the public), awarded by Télévision Suisse Romande

FERNAND MELGAR

> Fernand Melgar, nuestro hermano humano

Permanece dos años en el interior de Exit, filmando el sufrimiento, la realidad de la ausencia y la inmensa humanidad, con un pudor y una empatía que obligan a la admiración. Temía caer en el voyeurismo, el pathos. No quería que, desbordado por la emoción, se olvidara de lo esencial: enfrentarse cara a cara a nuestro propio final. Incita al espectador a reflexionar. A decirse «esta persona en la pantalla es mi padre, es mi hermano, soy yo mismo...». Rara vez una película ha suscitado tal sentimiento de fraternidad. Fernand, quien inicialmente se había prometido no filmar los últimos instantes, supo comprender que no tenía derecho a escabullirse, de romper el contrato de confianza que lo unía a los enfermos. El estaba allí el día en que Micheline se fue. Muestra los gestos del Dr. Sobel, que atestiguan una gran elevación espiritual, permite entender sus palabras de paz. Cuando Micheline cerró sus ojos para siempre, Fernand, el no creyente, rezó. «Estaba inmerso en lo espiritual como pocas veces lo había estado. Un momento de humanismo en donde podemos creer en una realidad que nos sobrepasa». **Exit** no es una película sobre la muerte, sino una película sobre la vida. Que nutre una reflexión sociológica y metafísica. Que reintroduce lo sagrado en el interior de una sociedad profana. Que ayuda a hacer nuestros duelos. Esta obra luminosa recibió con justicia en el 2006 el Premio Suizo de Cine.

Al igual que otros documentalistas, Fernand Melgar sintió el llamado de la ficción – «que es al documental lo que el escritor es al periodista». Escribió una primera versión de **Loin derrière la montagne**, un relato sobre la inmigración en el seno de una familia. Pero la ficción es una enorme máquina que se pone lentamente en movimiento. Impaciente por naturaleza, Fernand Melgar no llega a estar inactivo. Esperando a que los productores encuentren socios, vuelve a sus primeros amores, a esta pulsión por lo real de la cuál siempre siente necesidad.

Con la realidad alimentando la ficción, Fernand Melgar se sumerge en el CEP de Vallorbe, uno de los cuatro Centros de registro y procedimiento suizos. Va a rodar **La forteresse** en este «embudo» en donde los solicitantes de asilo pasan 60 días al término de los cuáles «se les dirá 'No' con gentileza».

Tomando distancia tanto de la buena conciencia de unos como de la xenofobia de otros, el cineasta cita esta reflexión de Dürrenmatt según la cuál «Suiza es una prisión cuyos habitantes son a la vez guardias y prisioneros». No pretende seguir un caso en particular sino observar la máquina administrativa y el flujo migratorio que corre entre el mundo de los privilegiados y el de los maldecidos de la Tierra. «Mi trabajo no es generar polémica, sino proponer un objeto de reflexión. Suiza no es un país racista, pero tiende a definirse excluyendo al otro. La pregunta que planteará **La forteresse** es: ¿podemos aún blindarnos? ¿Basta con levantar muros para protegerse del mundo?».

«Pensar en la muerte, es pensar en la libertad; aquel que sabe morir, no sabe ser esclavo.»

Seneca

AWARDS (SELECTION)

Exit – le droit de mourir

2007 Special Jury Mention Eurodoc, Oslo

2006 Swiss Film Award for Best Documentary Film; Pathé Film Critics' Prize; Special Jury Mention, Inter-national Francophone Film Festival, Namur; EBU Award for Best European Co-production

Remue-ménage

2003 «Traces de vie» Film Festival Award, Clermont-Ferrand

Collection «Premier jour»

2003 TV5 Prize International Film and Television Festival «Cinéma Tout Ecran»; Geneva Audience Prize; Winterthur Short Film Festival: Shortlisted twice for the Swiss Film Prize for Best Short Film Quality Award, conferred by the Federal Office of Culture

Classe d'accueil

1999 Young Creators' Prize, awarded by the Canton of Vaud Foundation for Artistic Promotion and Creation

1998 Youth Prize, North-South Media Encounters (NSME), Geneva

Album de Famille

1996 International Labor Organization Prize, North-South Media Festival, for Best Film on social justice

FERNAND MELGAR

> Fernand Melgar, nuestro hermano humano

El cine suizo está en mutación. Curado de sus complejos, se permite audacias formales, sale de sus fronteras, tiene menos pudor al hablar de dinero. Fernand Melgar observa estos cambios con interés y encuentra «extremadamente positivos» los nuevos vientos que soplan. Pero se preocupa de «sacudir la palmera, poniendo cuidado de no transformar al cine suizo en una pequeña empresa liberal: nuestro país también existe por su heterogeneidad, por el hormigueo de actividades. Climage y yo no existiríamos sin esta especificidad del cine suizo».

«¡Ustedes los Suizos son inclasificables!, nos lanzan a veces los profesionales franceses. Porque nada se parece más a una película francesa que otra película francesa. Mientras que en Suiza, tenemos **War Photographer** de Christian Frei, **Das Fräulein** de Andrea Staka, **L'Usine** de Alex Mayenfisch, **Que viva Maurice Demierre** de Stéphane Goël, **L'âme soeur – Höhenfeuer** de Fredi M. Murer...». Fernand Melgar se enciende: «¡En este país tenemos genio! ¡El genio de los Alpinos! Entonces no debería suceder que nuestras películas se conviertan en flores alpinas reunidas en un afiche de especies a proteger».

Reflexiona un instante y concluye: «Si hago cine, es porque soy un vaquero solitario. Todo es posible acá...» Palabra de hijo de inmigrante. Antoine Duplan, mayo 2007

ABOUT THE AUTHOR

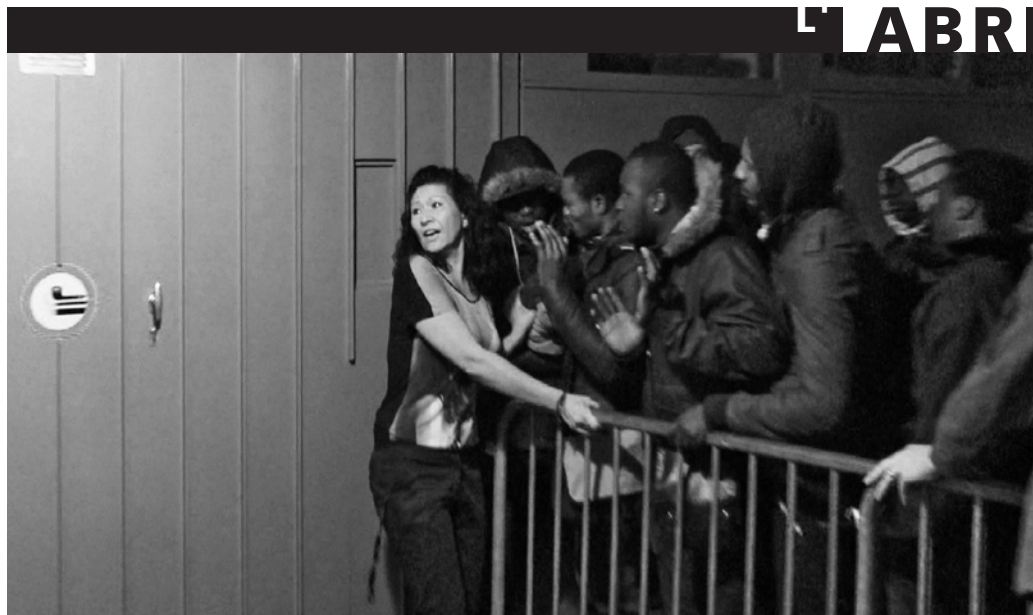
Nace en Lausanne el 4 de octubre de 1957. Estudios de Letras. Colaboraciones, como ilustrador y/o redactor en diferentes revistas alternativas (*Combat Non-Violent*, *Rebrousse-Poil*) o especializadas (*Music Scene*). Crítico musical en *24 Heures*. Desde 1981 hasta 2011, periodista cultural especializado en cine en *L'Hebdo*. Desde el verano de 2011, se incorpora a la edición cultural en el diario *Le Temps*.

Written and directed by: Fernand Melgar
Cinematography: Fernand Melgar

Sound: Elise Shubs, Jérôme Cuendet, Etienne Curchod
Editing: Karine Sudan, Ruis Pires

Art Direction: Janka Rahm Melgar
Production: Climage, Lausanne; RTS Radio Télévision Suisse; SRG SSR

World Sales: Climage, Lausanne
Original Version: French (german/english subtitles)

| 2014 | DCP | colour | 100' | El refugio

Invierno en un refugio de emergencia para gente sin techo, en la ciudad de Lausana. Cada noche, en la puerta de este sótano casi desconocido tiene lugar el mismo dramático ritual de ingreso, con enfrentamientos que a veces pueden volverse violentos. El personal a cargo del refugio tiene la difícil tarea de «seleccionar a los pobres»: primero las mujeres y los niños, luego los hombres. A pesar de que la capacidad del albergue es de 100 lugares, solamente 50 «elegidos» serán admitidos y tendrán una cama y una comida caliente. Los otros saben que será una larga noche.

Directed by: Fernand Melgar
Written by: Fernand Melgar,
Cinematography: Fernand Melgar,
Denis Jutzeler

Editing: Janine Waeber, in
Collaboration with Claude Muret,
Janka Rahm Melgar

Sound: Elise Shubs, Christophe
Giovannoni, Jérôme Cuendet
Production: Climage, RTS Radio
Télévision Suisse, ARTE

World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: French (german/
french/english/italian/spanish sub-
titles)

De casi una hora de duración, *El mundo es así* es la continuación del documental (*Vuelo especial*) que el año pasado fue honrado con el «Prix de Soleure». (...) En el film, Fernand Melgar se concentra en escuchar. En lugar de referirse a la prisión como institución, encarna de manera palpable la desesperación interior de los inmigrantes. Melgar es un hombre con una misión, que quiere darles voz a aquellos que no la tienen. Pascal Blum, *Der Sonntag*, 13.01.2013

| 2013 | DCP | colour | 51' | El mundo es así

El film narra los destinos de los cinco protagonistas de **Vuelo especial** después de su expulsión de Suiza. Habiendo sido arrancados del país en el que vivían y apartados de sus hijos por no tener papeles, vuelven a encontrarse de nuevo en Senegal o Kosovo, en Gambia o Camerún. Han sido privados de todo y apartados de sus familias, cuando no torturados luego de su llegada. El film aborda las vidas privadas de estos hombres quebrados y es testigo de la brutalidad de una política de inmigración común tanto en Suiza como en Europa.

Script: Fernand Melgar
Cinematographer: Denis Jutzeler

Sound: Christophe Giovannoni,
Jürg Lempen
Editing: Karine Sudan

Music: Wandifa Njie
Production: Climage, Lausanne; RTS
Radio Télévision Suisse; SRG SSR;
Arte

World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: French (subtitles:
german, english)
www.volspecial.ch

Con tanta honestidad como claridad en la exposición de los hechos – humanamente indignantes en lo concerniente a las condiciones materiales en las cuáles se llevan a cabo los vuelos especiales –, el film escapa a toda suerte de demagogia. Fernand Melgar llega a dar una intensidad emocional única a su observación de los destinos individuales, y el objeto resultante hace honor también, desde el punto de vista de la forma, a lo que se llama cine de lo real. Jean-Louis Kuffer,

24 heures, 21 de agosto de 2011

Un documental cuyos temas se nos meten bajo la piel y cuya urgencia representa un desafío mayor para la política de inmigración, no sólo en Suiza sino en el conjunto del llamado «primer mundo». Jay Weissberg,

Variety, 16 de agosto de 2011

El cine de Melgar no juzga. No diferencia entre el Bien y el Mal. Capta la vida en sus impulsos contradictorios, deja un lugar al humor aún en el fondo de la desesperación, resalta la realidad en su complejidad, desarticula los prejuicios, le da un rostro a los excluidos de la sociedad, rasca allí en donde la democracia falla, le da confianza a la inteligencia del espectador. Es un cine comprometido, pero objetivo.

Antoine Duplan, *Le Temps*, 15 de agosto de 2011

El realizador nos permite oír la diversidad de esas voces, normalmente inaudibles por estar unidas en categorías – sin papeles, excluidos u otros –, para llegar a una verdadera inteligencia de lo social.

Manouk Borzakian, *Le Monde diplomatique*, 22 de agosto de 2011

2011 | 35 mm | colour | 100' | Vuelo especial

A la espera de su expulsión del territorio helvético, los solicitantes de asilo rechazados y sin papeles son encarcelados en un centro de Frambois, en Ginebra. En este encierro, la tensión aumenta a medida que corren los días. Por un lado los guardias llenos de valores humanistas, y del otro hombres vencidos por su miedo y su estrés. Se entrelazan así vínculos de amistad y odio, de respeto y de rebelión, hasta el anuncio de la expulsión, vivida como una puñalada. Aquellos que rehúsan serán esposados, atados e instalados por la fuerza en un avión. En esta situación extrema, la desesperación tiene nombre: *vuelo especial*.

Script: Fernand Melgar, with the collaboration of Claude Muret
Scientific collaboration: Alice Sala

Cinematographer: Camille Cottagnoud
Sound: Marc Von Stürler
Editing: Karine Sudan

Production: Climage, Lausanne
Coproduction: TSR (Télévision Suisse Romande), Genève; Télévision Suisse Italienne (TSI); SSR SRG idée suisse; ARTE G.E.I.E.

World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: French (english subtitles)

Una obra fuerte e increíble. [...] Secuencias desgarradoras de verdad, dramas humanos que se hilan sin deshilarse frente a nuestros ojos, momentos únicos en donde la cámara parece desaparecer: hay algo de Depardon en el cine de Fernand Melgar. Excepto que lleva su reflexión más lejos, que deja ver sin juzgar, con una objetividad que el encadenamiento de sus secuencias nunca deja influenciar. [...] Fernand Melgar se destaca sencillamente como uno de los mejores documentalistas helvéticos actuales. Pascal Gavillet, *Tribune de Genève*, 11 de agosto de 2008

En el arte de ilustrar y preguntarse por la actualidad política, el cine no puede pedir algo mejor. Martin Walder, *Neue Zürcher Zeitung*, 13 de agosto de 2008

La forteresse es una película indispensable. A pesar de la gravedad de su tema, es de una justeza esperanzadora, prueba viva de que el compromiso no excluye la lucidez, y que puede apartarse del dogmatismo. Lo que queda es lo más fuerte: el realizador no nos dice lo que hay que pensar, nos pone a reflexionar. Thierry Meyer, *24 Heures*, 18 de agosto de 2008

Thierry Meyer, *24 Heures*, 18 de agosto de 2008

Una obra maestra de una humanidad pocas veces vista.

Thierry Jobin, *Le Temps*, 11 de agosto de 2008

2008 | 35 mm | colour | 104' | La fortaleza

Mujeres, hombres y niños de todos los orígenes llegan cada día a las puertas de Suiza. Huyen de la guerra, de las persecuciones o de los desequilibrios climáticos o económicos. Después de un viaje hecho muchas veces a riesgo de sus vidas, son enviados hacia uno de los cinco centros de registro y procedimiento entre los cuáles está Vallorbe. En este austero lugar de tránsito, sometidos a un régimen de semi-detención y a una ociosidad forzada, los solicitantes de asilo esperan que el Estado decida sobre su destino.

Al frente, hombres y mujeres, también de orígenes diversos, administran el recibimiento de esta humanidad a la deriva. Es en ellos que se descarga la pesada tarea de aplicar la Ley sobre asilo más restrictiva de Europa – aprobada en referendo por el pueblo Suizo en el 2006 – y de decidir quién debe irse y quién quedarse.

La forteresse nos sumerge en el corazón de esta selección cotidiana de seres humanos. Antiguo hotel de lujo hoy cercado por alambradas, el acceso al Centro con una cámara sólo fue autorizado luego de largas negociaciones con las autoridades. Con una densidad narrativa cercana a la ficción, la película sigue a sus «personajes» en su dolor, su incertidumbre y su felicidad. Más allá de las tomas de posición, es un resumen de la humanidad – con emoción y humor – lo que se le ofrece al espectador. En filigrana, la película instala el tema de la relación que se tiene con el otro en tanto ciudadano, pero sobre todo en tanto ser humano. Propone así un punto de vista inédito sobre el tema, hoy decisivo en Europa, de los flujos migratorios y de la inmigración selectiva que supuestamente la encauce.

«Nosotros no sabemos de dónde vienen y ellos no saben hacia dónde van.» Señora Estrella de la asistencia

Script: Fernand Melgar
Cinematographer: Camille Cottagnoud, Stefan Bossert

Sound: Blaise Gabioud
Editing: Karine Sudan
Production: Climage, Lausanne

Coproduction: Les Productions JMH, Neuchâtel; Télévision Suisse Romande (TSR), Genève; Télévision Suisse Italienne (TSI); SRG SSR idée suisse

World Rights: Climage, Lausanne; Les Productions JMH, Neuchâtel
Original Version: french (subtitles: english, italian, german, spanish)

¡No es nada fácil referirse a la enfermedad y la muerte en imágenes! Menos aún, al suicidio. Sin embargo, dos años de inmersión en la cotidianidad de los acompañantes de Exit Romanda han permitido a Fernand Melgar componer un documental incuestionable, tanto en plano de la ética como en el de la forma. Una película que remite a cada espectador a su vínculo íntimo con la muerte. Una película útil, aún si no es de aquellas que corremos a ver para divertirnos. De la misma manera en que uno no se siente feliz por volverse miembro de Exit. Documentalista riguroso, éste cineasta de Lausanne apuesta sólo a la captura de lo real. Estamos advertidos: todo lo que sucede en pantalla es rigurosamente verdad, nunca interpretado ni comentado. [...]

Sobre un tema tan espinoso aún la distancia, el ángulo y la duración justos se convierten en un asunto de moral. Desde el deseo de un final lúcido de aquellos que se saben condenados hasta la profunda humanidad de los acompañantes voluntarios de Exit, toda la película está impregnada de esta preocupación por la dignidad. [...] No olvidaremos tampoco a algunos de los «acompañados», Micheline entre ellos, seguida hasta el final. ¿La muerte en directo, escándalo? En ese caso, solamente los tontos lo pensarán. Por el contrario, es la clase de película de la cual uno no debería abstraerse. *Exit— Le droit de mourir* quita púdicamente el velo sobre un tabú. Es su gran mérito. Pero adivinamos que aquí está apenas el comienzo de un debate llamado a ganar amplitud. Norbert

Creutz, *Le Temps*, 7 de septiembre de 2005

| 2005 | Betacam Digital | colour | 76' | Exit – El derecho a morir

Por la precisión de sus planos, por el recorte en el tiempo y el espacio que describen las relaciones de los personajes en la película, es que Fernand Melgar logra revelar las razones y las maneras por las cuáles los seres humanos deciden romper los vínculos que los atan a la vida. [...] Se trata, en la fuerte tradición del cine directo, de acercarse a ellos con su consentimiento y sin falsear el comportamiento de la gente que actúa y piensa dentro los márgenes de la moral común. El tema en *Exit*, nombre de la Asociación por el derecho a morir dignamente, creada en 1980 en la Suiza Romanda, es el de los voluntarios que acompañan hasta su muerte intencional a aquellas personas que no encuentran otra salida a sus enfermedades y sufrimientos. Dos sistemas de imágenes dan a esta novela de lo real la dimensión de una iniciación. Hay planos fluidos. Están enlazados con los movimientos de las conversaciones y los cuerpos. Descifran las necesidades imperiosas de connivencia y compasión entre las personas destinadas a proceder a los gestos que conducen a la muerte. [...] El cineasta y su camarógrafo logran captar en la escena del paseo de las dos voluntarias las preocupaciones universales ligadas a la vida y la muerte. Suspendido en un territorio imaginario, atravesado por la memoria del vaivén entre las dos orillas, este momento define el ritmo maestro de la narración, que nunca apura al espectador. Y también hay planos fijos encuadrados al dedillo que dibujan en profundidad las estructuras de un universo hecho de asambleas generales, de reuniones de comité y de oficina. Es todo un mérito de la película establecer, a la vez, la proximidad de una mirada con empatía y la distancia desde el punto de vista etnográfico. Ambas dan como resultado – hasta el extremo de lo que es capaz de captar el cine – una postura moral y unas elecciones estéticas y narrativas apasionantes. Jean Perret, director Visions du Réel, Festival international de cinéma, Nyon, abril 2005

Script: Fernand Melgar
Cinematographer: Camille Cottagnoud, Aldo Munier, Pierre-Yves Borgeaud, Fernand Melgar

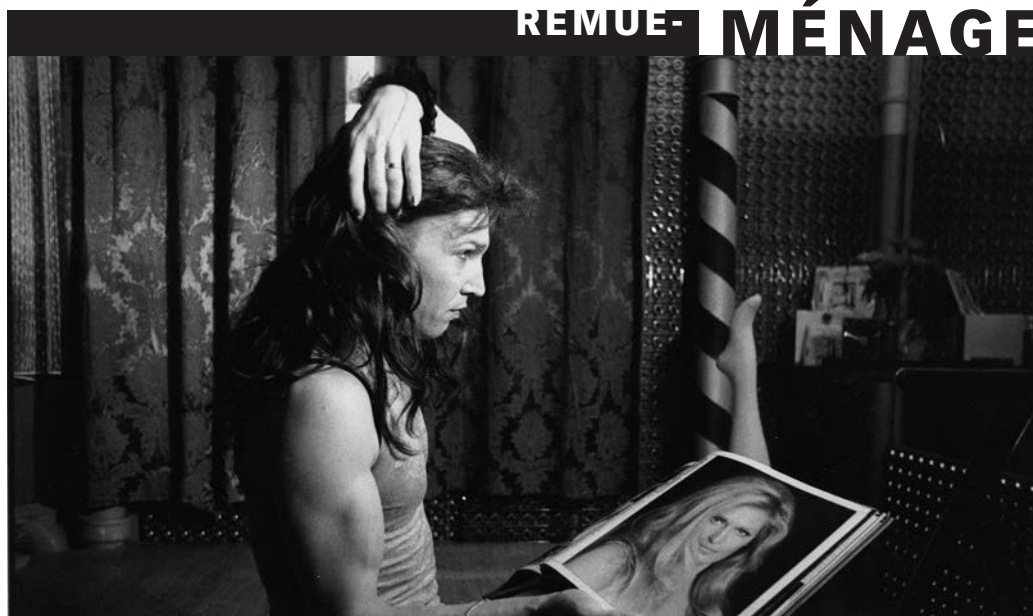
Sound: Blaise Gabioud
Editing: Fernand Melgar
Music: Dalida, Patrick Juvet

Production: Climage, Lausanne
Coproduction: Les Productions JMH, Neuchâtel; Télévision Suisse Romande (TSR), Genève; ARTE G.E.I.E.

World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: french (subtitles: german, english)

Una película admirable, porque nunca coloca al espectador en la situación de voyeur. Una vida atípica que Fernand Melgar capta de manera discreta, en todo su contenido, a la vez anecdótico y conmovedor. Aún en los momentos más íntimos, la cámara no es más que un observador. A partir de allí, depende del espectador formarse una opinión. *Remue-ménage* no denuncia nada, tampoco hace ningún tipo de propaganda. Es, nada más ni nada menos, que un documento verdadero y magnífico. Stéphane Gobbo, *La Liberté*, 26 de agosto de 2002

Fernand Melgar califica su trabajo de «cine directo». Ninguna puesta en escena, asegura, frente a los espectadores que sospecharían de una ficción, subyugados por los pequeños milagros de abundante espontaneidad en este *Remue-ménage*. La duda vendría, precisa Melgar, de un montaje riguroso, que sigue reglas narrativas estrictas. El resultado es desgarrador: en la imagen está el destino de sus personajes. El mérito del cineasta es el de documentarlo con una cámara de una exactitud extrema y un pudor inteligente ante al desastre psicológico que sacudió la juventud de Pascal. Christian Pellet, *Domaine Public*, 31 de enero de 2003

| 2002 | Betacam digital | colour | 52' | Trajín

Pascal busca el par de panty medias que le van bien, luego se maquilla con ayuda de los consejos de su esposa Carole. Entre momentos íntimos y escenas cotidianas, Fernand Melgar sigue durante un año la vida de una pareja que lucha contra la mirada de otros. Pascal, que no oculta su necesidad de travestirse, es a la vez un tierno padre de familia y una mujer que sueña con lentejuelas y shows musicales. En batalla permanente, este trío lucha por afirmar su identidad, encontrándose con los ataques de la familia y las burlas de los habitantes del pueblo. Desde el nacimiento de su último hijo hasta su primer cumpleaños, es nada menos que un nacimiento lo que construye la película, un alumbramiento en medio del dolor. Fotos de la juventud, emisiones de televisión o un artículo en el periódico: la representación de sí mismo está en el corazón del problema. Los juegos de espejos continúan allí donde se busca, donde se confronta su propia imagen y la máscara que se lleva puesta. Espejo para rasurarse o espejo para maquillarse. En **Remue-ménage**, la mirada imparcial de la cámara pone en evidencia las ambigüedades, haciendo florecer poco a poco las preguntas. Preguntas que permanecen abiertas cuando llegamos al carnaval, al momento en donde, irónicamente, todos los roles se invierten. Christine Bloch en: *Catalogue Visions du Réel*, festival international de cinéma, Nyon, abril 2002

«Somos una familia unida y sólida, normal a pesar de las apariencias. Todos somos diferentes los unos de los otros, paremos la hipocresía. Espero que un día podamos vivir felices, en Moudon, en la sabiduría y el respeto a las diferencias.» Pascal en: *arte Magazine*, n° 10, 1-7 de marzo 2003

Script: Fernand Melgar
Cinematographer: Camille Cottagnoud, Thomas Wüthrich

Sound: Gilles Abravanel, Bastien Moeckli
Editing: Fernand Melgar, Béatrice Liardet

Music: Pascal Comelade, Diatonik-achromatik, Ka bûkamin Semdîn
Production: Climage, Lausanne

Coproduction: Télévision Suisse Romande (TSR), Genève; Arte, Paris
World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: french

Un documental notable, que asombra y sorprende por su propósito antipeyorativo. Sin comentarios, sin toma de partido, sin afectaciones, trae a colación una no menor cantidad de preguntas, tranquilamente, en filigrana, con un puñado de retratos cruzados. Es lo que Fernand Melgar llama hermosamente «una aproximación de captura», o mejor aún «observación flotante»: «Me sumerjo, me dejo llevar. Ya no busco unir imágenes con mis ideas, sino entrar en la piel de la gente, colocarme a la altura de su mirada. Aquella que tienen estos niños sobre lo que los rodea». Para lograrlo, se necesita tiempo. Y paciencia. «Al principio era terriblemente difícil hacerlos hablar. Aterrizar con una cámara es como portar una Kalachnikov... Fue necesario hacerles sentir confianza. Nunca cruzamos la puerta, esperamos a que nos invitaran. Joëlle Fabre, 24 Heures, 29 de marzo de 1998

Lejos de proponernos un panegírico de las virtudes de integración del sistema escolar helvético, Fernand Melgar esboza un retrato apasionante y a la vez púdico de estos jóvenes desarraigados. Téléràma, 8 de abril de 1998

Esta emotiva película es una nueva invectiva contra la indiferencia. Fernand Melgar es uno de los escasos realizadores de la Suiza Romanda que toca el tema de la justicia social en sus documentales. Ghania Adamo, Le Temps, 2 de abril de 1998

CLASSE D'ACCUEIL

1998 | Betacam digital | colour | 55' | Clase de recepción

Junio 97: catorce alumnos, entre los 11 y 17 años de edad, comparten las sillas de la clase de recepción de Anne Juri, en el Colegio de Marcolet en Crissier (Suiza). Católicos y musulmanes, kurdos, bosnios, portugueses, brasileiros. Algunos llegaron aquí para unirse a sus padres en situación temporal, cuyo permiso impedía toda posibilidad de hacer venir a sus hijos. Otros, escapados de la guerra en Bosnia, viven precariamente en un centro de recepción para solicitantes de asilo. Luego de un año de esta vida comunitaria, algunos son reubicados en apartamentos, en el barrio de HLM, en donde, junto a sus parientes desocupados, son confrontados a una población hostil a su presencia, sea suiza o inmigrante de vieja data. Estos niños prueban la nueva vida que les ofrece una Suiza idealizada por ellos mismos y que descubren durante un paseo de escuela en los Alpes. Los momentos privilegiados que comparten con su maestra les hacen olvidar un mañana incierto: una repatriación inminente para los refugiados bosnios o un futuro profesional trunco para los otros. Mezclando las imágenes de una Suiza idílica con una realidad menos utópica, esta película resalta el universo de estos adolescentes, que se debaten entre el recuerdo de su tierra natal y el deseo de pertenecer a este país.

Script: Fernand Melgar
Cinematographer: Camille Cottagnoud
Sound: Pascal Fleury, Bernard Seidler

Editing: Stéphane Goël
Music: Nat King Cole, Andres Segovia, Francisco Tarrega

Production: Climage, Lausanne
Coproduction: Télévision Suisse Romande (TSR), Genève

World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: french, spanish (subtitles: german)

Habíamos pedido brazos, pero fueron hombres quienes vinieron.

Max Frisch

Acabo de ver su *Album de famille*: excelente. Las cosas dichas son justas y sensibles. Constituyen un amargo recuerdo, pero no sólo hablan del pasado. Los tiempos no han cambiado nada. [...] Lo felicito por haber construido con mucha claridad esta evocación de un período particularmente deplorable de la historia suiza, en donde, sin rencor, deja aflorar una mentalidad que deberá permitir a cada espectador reconocerse, y juzgarse. Gracias.

Freddy Buache (fundador de la *Cinémathèque Suisse* en Lausanne)

Más allá de los testimonios, *Album de famille* es excepcional en el sentido de que se trata de una especie de catarsis. Fernando y Florinda le han hablado a un hijo, y no a un periodista, con la franqueza y la emoción que ello supone. Antoine

Duplan, *L'Hebdo*, 26 de mayo de 1994

1993 | Betacam digital | colour | 54' | Album de famille

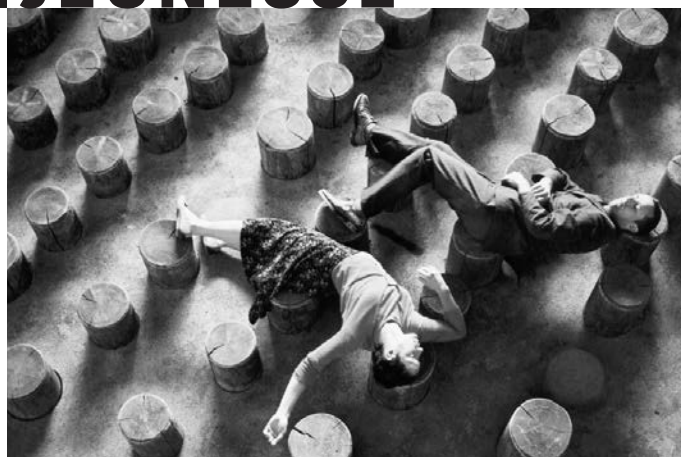
Album de famille es ante todo una carta dirigida por Fernand Melgar a su padre y madre, Fernando y Florinda, inmigrantes españoles en Suiza a mediados de los años sesenta. Luego, dirigida a toda una generación venida a trabajar durante varios decenios para mitigar la cruel falta de mano de obra. Dirigida, finalmente, a esta Suiza «tierra de asilo y de recepción», encantada por lo tanto de recibir un gran número de extranjeros. **Album de famille** pasa así incesantemente de lo privado a lo colectivo, de lo individual a lo universal... Sobreponiendo hábilmente fotografías personales y películas de actualidad, imágenes del presente y del pasado, la película desgana al cabo de los capítulos las etapas de un doloroso recorrido. A través de esta carta, son también el padre y la madre de Fernand Melgar quienes nos cuentan, así conociéramos o no a uno de estos «segundones» en busca de memoria y de identidad. Se dirigen a nuestra conciencia y a nuestra historia, nos preguntan, aún hoy: «¿Cómo reciben ustedes a este extranjero, a este hermano en humanidad, venido en busca del pan y el trabajo?» Bertrand Bacqué en: *Catalogue Visions du Réel*,

festival international de cinéma, Nyon, 1993

LA VALLÉE DE LA JEUNESSE

2005 | Digital Betacam | colour | 26' | El valle de la juventud
Cartographie N° 6

Iniciada por el coreógrafo suizo Philippe Saire, la colección de cortometrajes *Cartographies* consiste en sacar la danza de sus lugares habituales de representación y a coreografiar «in situ». *Cartographies* lleva a la danza a la calle, la une a la vida, la acerca a la gente que pasa. *Cartographies* dialoga con la arquitectura, revela lugares en la ciudad (Lausanne) a la que hace renacer a través de la fragilidad y la abstracción de la danza. Para esta *Cartographie n° 6*, la idea es seguir el trabajo del coreógrafo con su equipo desde estas premisas: sus improvisaciones y descubrimientos pero también las pistas falsas y sus dudas. ¿Cómo nace un movimiento? ¿Cómo se ordenan los gestos? ¿Por qué reemplaza uno una frase coreográfica por otra? ¿Cómo se escribe la danza contemporánea?

Script: Fernand Melgar, librement inspiré de «L'amour de la fille et du garçon» de C.-F. Ramuz,
Cinematographer: Steff Bossert, Camille Cottagnoud
Sound: Blaise Gabioud
Editing: Karine Sudan
Cast: Karine Grasset, Philippe Saire, Julien Sulser, Mike Winter

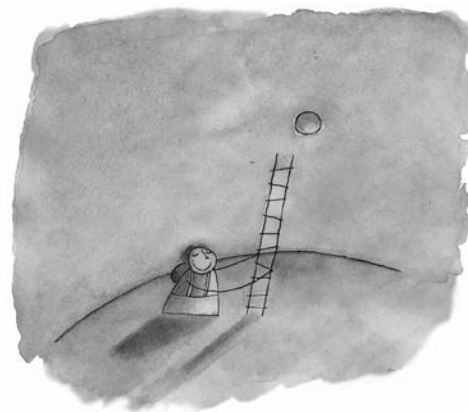
Production: Climage, Lausanne
Coproduction: Cie Philippe Saire, Lausanne; Télévision Suisse Romande (TSR), Genève
World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: french (english subtitles)

COLLECTION «PREMIER JOUR»

2003 | 35 mm & Digital Betacam | colour | Colección «Primer día»

Un primer trabajo, un primer encuentro, un primer viaje, se graban a veces en el fondo de la memoria. La primera vez tiene el valor de la iniciación, posee el gusto por lo desconocido, el desafío y el descubrimiento. Fernand Melgar, cineasta establecido en Lausanne, decidió realizar una serie de cortometrajes muy breves que immortalizan 'el primer día'. Rodados con un equipo muy reducido, estas películas captan en tiempo real, en vivo, los fragmentos que dan a lo cotidiano su dimensión de un acontecimiento inolvidable. Pero la mirada del cineasta no se satisface solamente con el registro, sugiere todo lo que estos acontecimientos anodinos contienen, más allá de los buenos sentimientos que los animan, los acentos del sufrimiento, del egoísmo y de la vanidad. La adopción de un niño, el trabajo de un discapacitado mental, el viaje de un ciego, son pequeños relatos complejos y crueles. En unos pocos minutos, Melgar esboza los malestares existenciales. Jean Perret,

director de Visions du Réel, Festival international de cinéma, Nyon, abril 2000

Script and editing: Fernand Melgar
Cinematographer: Camille Cottagnoud, Fernand Melgar
Sound: Blaise Gabioud, Gilles Abravanel, Fernand Melgar
Music: Julien Sulser
Production: Climage, Lausanne

Coproduction: Les Productions JMH, Neuchâtel; Télévision Suisse Romande (TSR) Genève; SRG SSR idée suisse; ARTE G.E.I.E
World Rights: Climage, Lausanne
Original Version: french (subtitles: english, german)

«PREMIER JOUR» LE COMBAT

| 2003 | 35 mm | colour | 9' | «Primer día» El combate

« Realizado con inquietante maestría, **Le Combat** nos permite asistir al primer combate de boxeo de Randy, joven adolescente con mirada infantil y de golpes encarnizados. La cámara es fluida y enfática, sabe a la vez mostrarse íntima con los personajes y tomar distancia en el momento adecuado.» *Agence du Court Métrage, París, marzo 2003*

«PREMIER JOUR» L'ARRIVÉE

| 2003 | 35 mm | colour | 9' | «Primer día» La llegada

« Esta película traduce la emoción que acompaña la llegada de un niño, gracias a una puesta en escena brillantemente depurada de todo pathos. El cineasta consigue tratar de manera ejemplar un tema difícil y fundamental a partir de gestos cotidianos y de fragmentos de conversación, mezclados de banalidad: desplegar un carrito en una playa de estacionamiento, comprar un chupete en una farmacia, dudar entre el biberón de vidrio y el de plástico. En este sentido, la película de Fernand Melgar muestra hasta qué punto la palabra en el cine nunca es tan eficaz como cuando es tratada lejos de toda retórica explicativa. Una cámara muy alerta transforma los rostros en primeros planos. Por lo tanto, poco a poco, la tensión se instala. La madre prende un cigarrillo, el padre observa a la derecha, a la izquierda. De pronto, todo el mundo se coloca frente a la puerta de llegada de los pasajeros, y la espera es filmada como los momentos preliminares de un nacimiento, con el ritmo de las aperturas y cierres de la

puerta automática: el rostro de la madre se contrae, sus ojos se humedecen, cree en la catástrofe; ¿y su hija no llegará? El padre resopla y se impacienta «¿Viene? ¿No viene?» Los primeros días son, ante todo, los encuentros de la existencia, es por eso que siempre se trata de escenas de amor. El espectador tiene un nudo en la garganta. En algunos minutos, se dice lo esencial.» *Emmanuelle André, Doc en court, diciembre 2003*

«PREMIER JOUR» L'APPRENTISSAGE

| 2003 | 35mm | colour | 9' | «Premier día» El aprendizaje

«El aprendizaje forma parte de aquellas películas cuyo tema frena al espectador, en donde le cuesta sonreír sin pudor, puesto que Béatrice, joven trisómica, vive su primera jornada en el centro de recepción y de trabajo de Elan. Y su sonrisa está en la imagen de un cortometraje en donde Fernand Melgar evita sin esfuerzo aparente los escollos del cinismo y de la compasión: el espectador común – es algo más que normal – siempre siente vergüenza ante la discapacidad, tanto en la imagen como en la vida. Sirviéndose de unas tomas de una rara precisión, experto en encontrar la buena distancia, el cineasta logra el desafío de hacernos sonreír con Béatrice. En el trayecto que conduce al centro, la cámara sigue desde atrás del auto la discusión entre la madre y su hija, filmadas a través del espejo retrovisor: la escena es como la firma de la obra. Sin ocultar la mediación necesariamente deformante de la imagen, la película hace entonces suya la respuesta de Béatrice a su madre cuando ella le pregunta si está contenta:

«Si, ¿y tú?». Atento a la singularidad de la persona filmada, Fernand Melgar se destaca por recalcar – no a pesar de, sino por alteridad – una humanidad común.» Martin Goutte, *Institut Louis*

Lumière, Lyon, diciembre 2003

«PREMIER JOUR» LA VISITE

| 2003 | 35 mm | colour | 9' | «Premier día» La visita

Denis perdió la vista recientemente y acaba de obtener un perro guía para desplazarse libremente. Para su primera salida, decide visitar a su familia. Pero inicialmente debe tomar el tren y luego orientarse en la ciudad a donde no ha regresado desde su accidente. Deberá confiar plenamente en su perro para evitar obstáculos, bajo el riesgo de perderse en un laberinto de aceras cubiertas de nieve. «Una verdadera porción de felicidad...9 minutos de pura emoción.» Pascal Baeriswyl, *Le Courrier*,

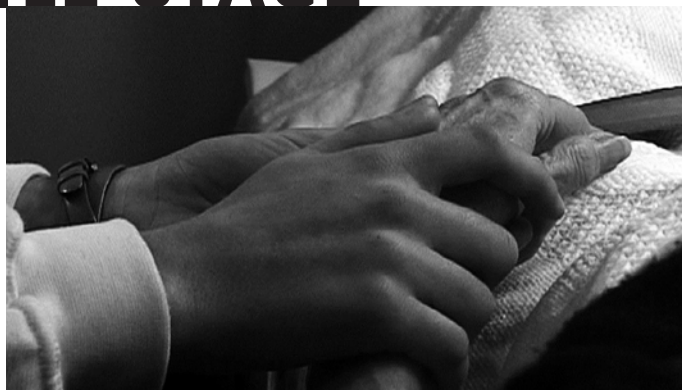
diciembre 2002

«PREMIER JOUR» LE STAGE

| 2003 | Bétadigital | colour | 7' | «Primer día» La pasantía

Gaë está indecisa. Quiere entrar a un terreno difícil, normalmente reservado a los hombres.

I I

«PREMIER JOUR» L'ATTENTE

| 2003 | Bétadigital | colour | 7' | «Primer día» La espera

Pascal, una travesti, corre al hospital para estar al lado de su esposa.

I I

«PREMIER JOUR» L'INALPE

| 2003 | Bétadigital | colour | 8' | «Primer día» El trashumante

Por primera vez, Fabrice, de 15 años, ayuda a llevar a las vacas a pastar en la montaña, manteniendo una tradición suiza.

I I

«PREMIER JOUR» LA VENTE

| 2003 | Betacam digital | colour | 8' | «Primer día» La venta

Denise perdió trágicamente a su esposo hace diez años. Hoy una nueva prueba la espera. «Es un fragmento de vida, un momento fuerte con imágenes que dicen más que un gran discurso.» François Baertschi, *GHI*, diciembre 2002

«PREMIER JOUR» LA RENTRÉE

| 2003 | Betacam digital | colour | 8' | «Primer día» La entrada

La entrada a clases de Lucienne, profesora de francés, no es del todo común: ninguno de sus alumnos habla su idioma. «Fernand Melgar llega a captar instantes de vida con un pudor y una rectitud escasas en la pantalla pequeña.» Jérôme Estèbe,

Tribune de Genève, diciembre 2002

«PREMIER JOUR» L'ORDINATION

| 2003 | Betacam digital | colour | 9' | «Primer día» La ordenación

Para el seminarista Jean, refugiado vietnamita, el gran día por fin ha llegado. «Un relato de ocho minutos apasionante y emotivo» Martin Goutte, *Docs en Courts*, diciembre 2003

