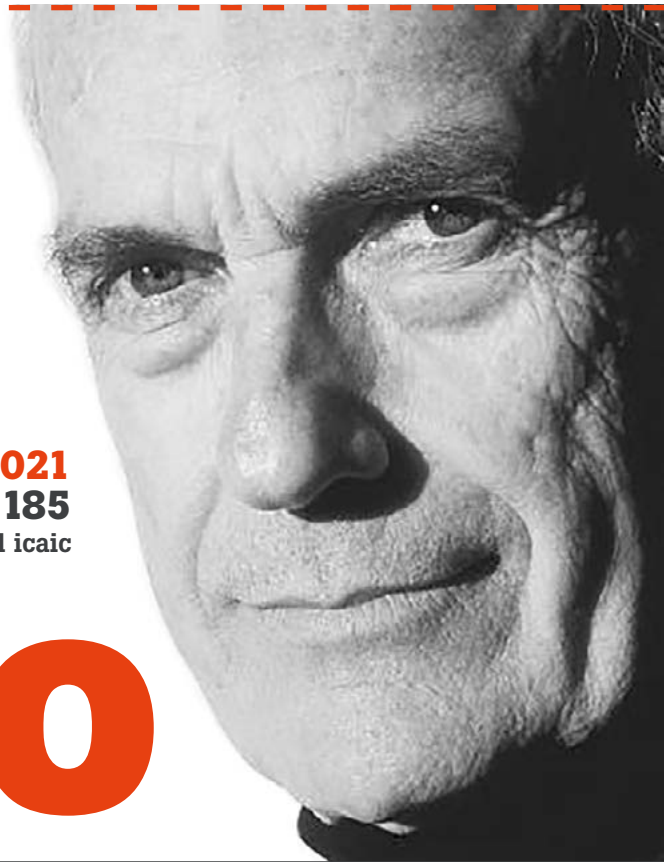

GIRL
premio FIPRESCI
en Cannes
En La 7ma. Puerta
PÁGINA 10

10 propiedades
inherentes
al cine de
Titón
PÁGINA 3

cartelera cine y video

abril 2021
año 16 número 185
periódico mensual del icaic

El cine cubano retoma la acción

Un largometraje de ficción conformado por seis cortos, una serie documental y un grupo de cápsulas de clases magistrales destacan entre los nuevos proyectos

El escritor Leonardo Padura y la realizadora Patricia Ramos durante la filmación de uno de los capítulos de la serie documental

GABRIELA SÁNCHEZ

Nuevas alianzas entre colectivos de creación audiovisual y el ICAIC asoman con una triada de proyectos de realización. Tras casi un año de paralización parcial de la producción cinematográfica en el país debido a la crisis generada por la pandemia, el Instituto ha apostado por romper la inercia y convocar a cineastas y grupos indepen-

dientes en pos de desarrollar guiones inéditos de calidad y a la vez poner en activo al gremio. Con ese espíritu de colaboración están concebidos los tres proyectos: un largometraje coral de ficción, una serie documental y un conjunto de cápsulas de clases magistrales de profesionales del cine. Obras que por la crisis económica y epidemiológica del país deben ajustarse a presupuestos inferiores de producción,

pero que aspiran a tener una calidad estética y creativa superior. El primero de estos resulta quizás el más arriesgado y novedoso, aunque tampoco es la primera ocasión en que una película cubana llega a modo de miscelánea de breves historias. *Tres veces dos* y *Siete días en La Habana* figuran entre sus referentes más cercanos. Sin embargo, siempre supone un reto de cohesión, aún más si se trata de

imbricar seis argumentos narrativos sin sacrificar las libertades creativas de cada realizador. El largometraje, que prepara el ICAIC en conjunto con los colectivos de creación audiovisual i4Films, Wajiros Films y DB Estudio, tiene estas características. Son seis cortometrajes independientes, tanto en su producción como en sus relatos, de seis autores: Rosa María Rodríguez Pupo, Katherine T. Gavilán, Caroli-

parte de su obra al cine, sin ser profesionales del séptimo arte, músicos, artistas visuales o escritores, cuyos trabajos han servido de banda sonora, guion, escenografía o inspiración para llevar una historia a la gran pantalla.

De una complejidad productiva menor, pero con un alto valor metodológico y formativo se proyecta el estreno de *En set*, un conjunto de diez cápsulas de clases magistrales de cine. Serán videoconferencias entre especialistas a modo de charlas que cubrirán un amplio programa que aúna factores creativos y artísticos con otros industriales, tecnológicos y legales. Diez capítulos que abordan temas que van desde estructuras narrativas, personajes, dirección de actores, fotografía, producción, montaje, diseño sonoro y música hasta técnicas de investigación en el documental y aspectos legales de un proyecto audiovisual.

Estas cápsulas pondrán frente a cámara a prestigiosos profesionales del audiovisual en Cuba para disertar más desde la realización, el rodaje y las experiencias personales que desde la teoría del cine. Resultará una ocasión inestimable para develar el andamiaje creativo y de pensamiento que precede y acompaña una película. De ahí que, aunque estén destinadas fundamentalmente a los estudiantes de la FAMCA, quienes también estarán inmersos en su proceso de producción, serán de interés para todo tipo de público que desee conocer los entresijos del séptimo arte.

Descargue el PDF y síganos

CarteleraCineyVideo

CCineyVideo

CarteleraCineyVideo

cubacine.cult.cu/es/publicaciones

Ediciones ICAIC
(Librería virtual
Superfácil)

PÁGINAS 6 Y 7

McGuffin en
LOS SONÁMBULOS

PÁGINA 13

Homenaje
a Rodolfo
Santovenia

PÁGINA 8

10 cumpleaños
fílmicos
imprescindibles

PÁGINA 9

cinera
infantil

A cargo de HILDA ROSA GUERRA MÁRQUEZ

WOLFWALKERS

Las producciones salidas de la llamada “fábrica de sueños”, Disney, y la aclamada Pixar, responsable de revolucionar el mundo de la animación hace 25 años, gobiernan las carteleras cinematográficas animadas del mundo físico y online. Y no digo que no las recibimos, casi siempre, con los brazos abiertos, pero ante tal monopolio encontrarnos de vez en cuando con filmes como *Wolfwalkers* es una suerte de brisa en el rostro, que refresca y se agradece.

Ver este largometraje, nacido del estudio irlandés de animación Cartoon Saloon y dirigido por Tomm Moore y Ross Stewart, es como hojear, al menos desde mi experiencia, un antiguo libro de cuentos. Cada fotograma evoca una ilustración de esas que quitan el aliento. El poder de la imagen en esta historia es tan fuerte que deslumbra, no lo puedo decir de otra manera. Es como si cada trazo o pincelada hubiera sido hecho para ser visto, para ser notado dentro de un conjunto visual, por lo general de tonos otoñales, que te transporta a esos tiempos arcaicos llenos de magia, únicamente conocidos a través de las leyendas.

Disfrutar *Wolfwalkers* es adentrarse en ese mundo de bosques ancestrales, pueblos amurallados, castillos, personas semisalvajes que temen a la brujería, y en el que la naturaleza, a pesar de estar amenazada por los seres humanos —como siempre—, transmite una especie de poder, de encantamiento sobre todo o casi todo.

La joven cazadora Robyn Goodfellowe y su padre viajan a Irlanda para ayudar a acabar con la última manada de lobos. Pero todo cambia cuando ella se hace amiga de una chica de espíritu libre de una tribu misteriosa que, se rumorea, tiene la capacidad de transformarse en una manada de lobos por la noche. Tan solo su sinopsis es gancho para ver esta película, elogiada por público y crítica, y merecedora de la nominación a mejor largometraje animado en los premios Oscar, como sus hermanas —creadas también en Cartoon Saloon— *The Secret of Kells* (2009), *Song of the Sea* (2014) y *The Breadwinner* (2017).

Quizá *Wolfwalkers* pierda el anhelado galardón —la premiación se realizará el 25 de abril— ante sus contrincantes *Soul* o *Onward*, ambas de Pixar, por cierto, como les sucedió a sus antecesoras contra *Up*, *Big Hero 6* y *Coco*, respectivamente —la primera y tercera, de Pixar, y la segunda, de Disney—. Y no digo que las ganadoras no merezcan el premio y que ahora las rivales de este filme irlandés tampoco lo sean, pero no quedan dudas de que la obra de Cartoon Saloon se va muy por encima, muchas veces, de las producciones de estas *majors*, cuya abundancia de efectos en tercera dimensión y colores chillones puede que obnubilen el buen juicio.

Wolfwalkers merece ese y muchos premios; no obstante, si no gana, no nos importa, el regalo es poder contar con filmes como ese, que te sacan de un tirón de la realidad y te introducen en mundos de lobos, hechizos del bosque y leyendas celtas.

Tomm Moore
y Ross Stewart

Proyecto Palomas: Escuchar y acompañar

El 25 de marzo se estrenó el más reciente documental del Proyecto Palomas, *Ellas... sus cuidados y cuidadoras*, dirigido por Lizette Vila e Ingrid León

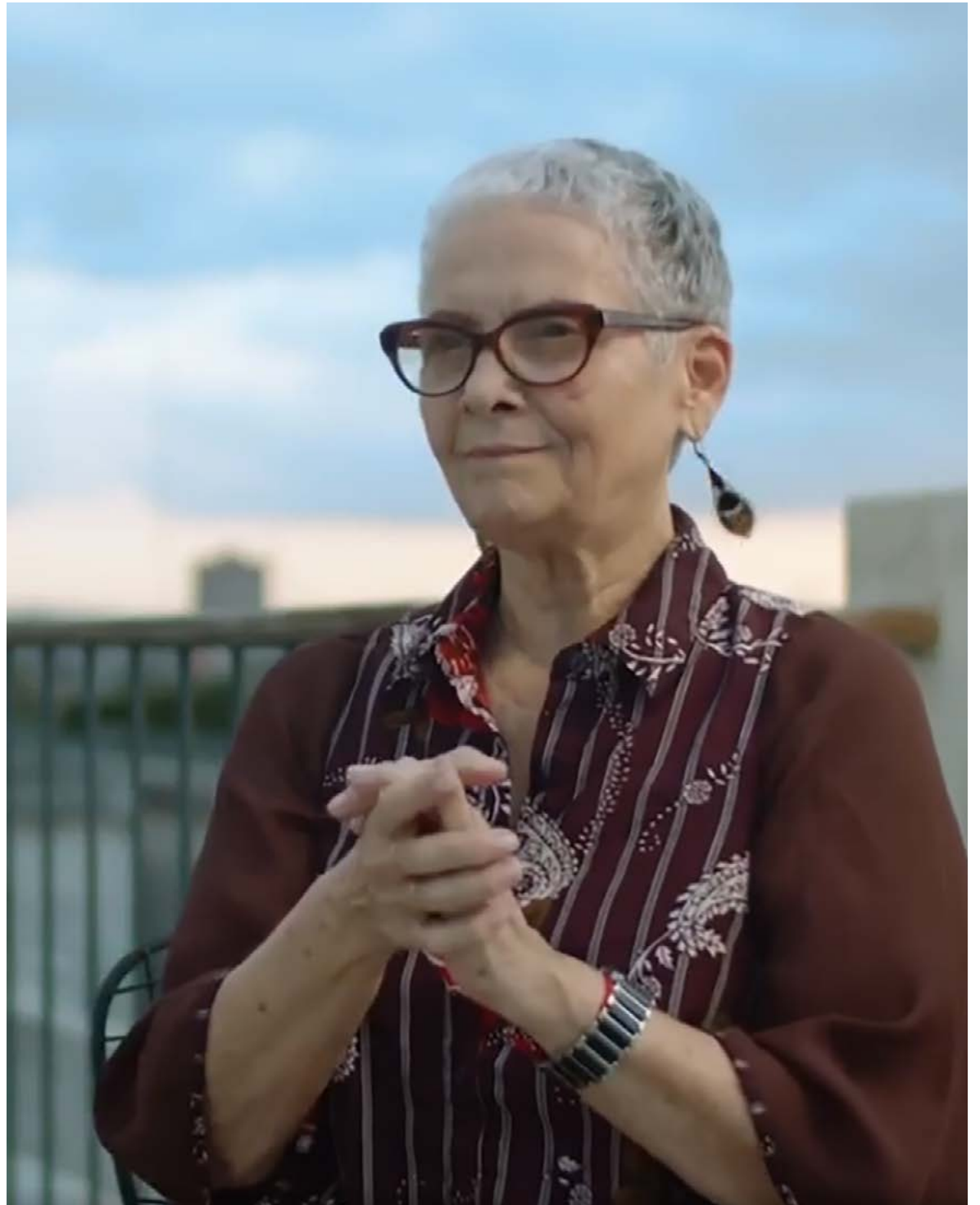
YAIMA CABEZAS

Desde hace casi veinte años, el Proyecto Palomas, adjunto al ICAIC, realiza una labor social que intenta acompañar, de muchas maneras, a seres desfavorecidos con problemas diversos, personas en Cuba marginadas por familias, instituciones, la comunidad o las leyes: la sociedad. La razón de ser de este proyecto es apoyar desde la escucha y dar voz a los silenciados. Es su modo de luchar contra todas las formas de violencia, estereotipadas y normalizadas, y por el reconocimiento individual que merecen estas personas por sus capacidades.

Los audiovisuales del Proyecto Palomas son de corte profundamente humanista y tienen la habilidad de mover a la reflexión, incluso de tocar los sentimientos más amarrados, de provocar un fuerte análisis personal y colectivo de nuestras proyecciones, valores y hasta nuestras angustias. Sus documentales no son paternos ni simples retratos, constituyen fuertes denuncias con historias de vidas que desde la sencillez de sus discursos nos parecen cercanas. Nos muestran a individuos corrientes como el vecino de la esquina, un tío, o una atleta mundialmente reconocida, una presentadora de televisión; todos con dificultades tan comunes, que muchas veces no vemos o, en el peor escenario, invisibilizamos. Pero siempre nos habla de injusticia, por un lado, e integridad y resiliencia, por el otro.

El más reciente material del Proyecto Palomas, dirigido por Lizette Vila e Ingrid León y estrenado al público a finales de marzo, se titula *Ellas... sus cuidados y cuidadoras*. En 34 minutos, y gracias al desahogo de siete mujeres y un hombre, su equipo realizador nos acercó a una realidad dura: el desamparo de las personas que cuidan a otras y que muchas veces terminan con sus vidas lastradas por el agobio y la incompreensión social, por dedicarse a una tarea sin más amparo que el propio deseo o la necesidad de salvaguardar una vida, muchas veces descuidando la propia. Es una propuesta emotiva en la que nos podemos ver todos reflejados.

Detrás de esta iniciativa se encuentra un pequeño, pero entusiasta grupo, con Lizette Vila al frente. Intercambiar con ella es embelesador, y siempre parece que tiene mucho más que contar. Sobre su interés en temas sociales, confiesa que tiene que ver con sus orígenes en “un barrio muy humilde y popular en el Cerro”. Sus vivencias en la niñez acompañando a su madre, una trabajadora social, crearon en ella una conciencia que derivó en su actual activismo, aunado a un equipo con intereses similares: el Proyecto Palomas apuesta por promover una movilidad social cívica.

Esta iniciativa les ha permitido intercambiar con disímiles personas, conocer variadas y numerosas historias. Ese vínculo les ha propiciado “tener una relación respetuosa de amistad, de afecto y confianza, una correspondencia traslúcida con quienes llegan pidiendo ayuda o compañía en sus denuncias. Palomas acompaña con ese sentido de reparación de sus conflictos, que son graves y de diferentes tipos y expresiones de violencia; por eso, cuando les preguntamos si desean participar y contarlos, lo hacen con toda credibilidad. Es por ello que esas historias de vida se narran de manera tan sentida, personal y con transparencia”.

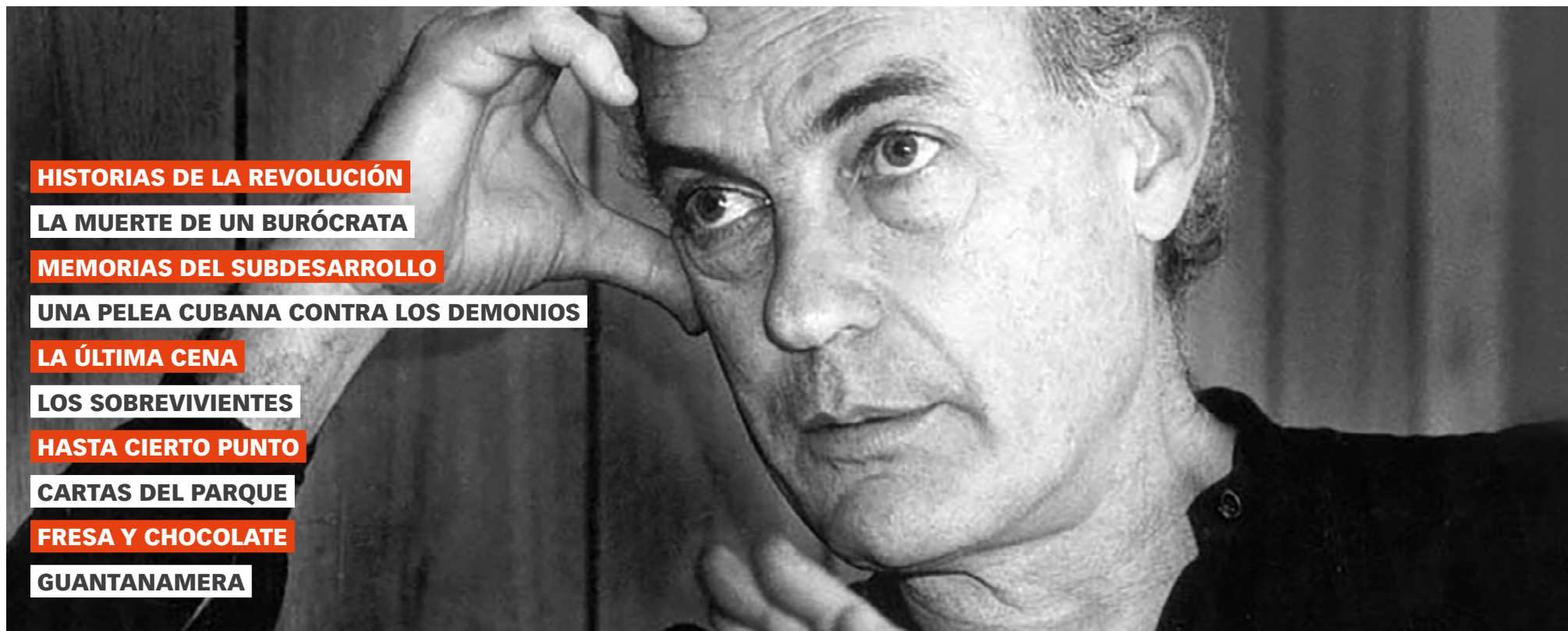
El discurso comunicacional del Proyecto “se sostiene sobre el concepto de interseccionalidad, que son las dimensiones sociales”. Escogen tam-

bién “por edad, color de piel, vivencias, orígenes, nivel de instrucción y educacional, e identidad de género”, determinantes que les conducen a sobrevivir con entereza e ímpetu, y que hasta este momento les “ha permitido crear un escenario democrático y poder validar que es importante oír, denunciar, subsanar”.

Existen hoy sectores poco visibles, engavetados por la colectividad y con escasas oportunidades para salir de la niebla. “Los sectores silenciados, sumergidos y secuestrados se tienen que rasgar los velos de las diferentes violencias a las que están sometidos. Es un trabajo social inclusivo, que piensa en un proyecto de país que rescate esa integralidad humana”. A ese propósito aspira el Proyecto Palomas, es lo que persigue con sus audiovisuales, donde nos destaca a todo tipo de perso-

nas y situaciones que van desde el machismo y la desigualdad de género, la segregación por la preferencia sexual, el color de la piel, la condición física o mental, y muchas otras más.

Sobre sus conquistas en estos 19 años de comentar la sociedad tan diversa que es Cuba, Lizette declara no poseer triunfo alguno, “sin embargo, Palomas continúa bregando por esos proyectos futuros, con temas que seguirán evidenciando las discrepancias entre mujeres y hombres, permanecerán las denuncias a las diferentes expresiones de violencia, darán voz a las personas que viven en situación de discapacidad, y siempre de parte del proyecto social cubano, pero expresando la necesidad de una reparación. Desde lo humano, Palomas no tiene logros, la única satisfacción es escuchar y acompañar”.

HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO

UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS

LA ÚLTIMA CENA

LOS SOBREVIVIENTES

HASTA CIERTO PUNTO

CARTAS DEL PARQUE

FRESA Y CHOCOLATE

GUANTANAMERA

A 25 AÑOS DE LA MUERTE DE TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA (1928-1996)

10

PROPIEDADES

INHERENTES

AL CINE DE

TITÓN

POR JOEL DEL RÍO

“En todas mis películas hay rasgos comunes, continuidad, algo que permite comprender que están hechas por una misma persona. Entre *Memorias del subdesarrollo* y *Fresa y chocolate* la conexión es evidente. No solo la crisis de conciencia de los personajes es un punto de contacto. Estoy seguro de que hay muchos más, algunos conscientemente planteados”, declaró Tomás Gutiérrez Alea en una entrevista con Rebeca Chávez, publicada en *La Gaceta de Cuba*, en 1993.

En este texto intentamos definir diez rasgos o características dominantes que aparecen en las mejores películas de nuestro cineasta mayor.

1

Conflictos y coincidencias entre protagonistas situados en extremos opuestos del espectro social:

HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN - UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS - LA ÚLTIMA CENA - HASTA CIERTO PUNTO - FRESA Y CHOCOLATE

2

Choteo, entendido como estrategia artística para burlar ridículas solemnidades, personalidades atrofiadas por el esquematismo y las ofuscaciones:

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA - LA ÚLTIMA CENA - GUANTANAMERA

3

Valoración sopesada y racionalista del “otro”, o de “lo otro”, a partir del apoyo en lo que se considera normal, o aceptable, en términos sociales, raciales, sexuales e ideológicos:

LA ÚLTIMA CENA - MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - FRESA Y CHOCOLATE

4

Balance orgánico entre comedia y tragedia, porque el absurdo y la sátira se ven acompañados por momentos muy dramáticos e incluso melodramáticos:

LOS SOBREVIVIENTES - CARTAS DEL PARQUE - FRESA Y CHOCOLATE - GUANTANAMERA

5

Sátira más o menos velada de ineptitud, prejuicios y esquematismo de funcionarios, dirigentes, incluso intelectuales, además de burla de la ridiculez e hipocresía de los poderosos y, sobre todo, de su doble moral, de sus manipulaciones tendientes a sostener la autarquía:

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA - MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - LA ÚLTIMA CENA - LOS SOBREVIVIENTES - HASTA CIERTO PUNTO - GUANTANAMERA

6

Cine concebido para promover una actitud crítica del espectador ante la realidad, como es típico de la mayoría de los autores que pertenecen a cinematografías emergentes:

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA - MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - FRESA Y CHOCOLATE

7

Crónica del empeño inútil de ciertos seres humanos, o clases sociales, por aislarse, o encerrarse, atrincherados en sus prejuicios. Estos aislamientos suelen generar alienación o enajenación de uno o varios personajes:

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA - MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS - LOS SOBREVIVIENTES - FRESA Y CHOCOLATE

8

Referencias temáticas y visuales que declaran influencias y homenajes a partir del pastiche de citas y referencias transtextuales:

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA - MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - CARTAS DEL PARQUE - FRESA Y CHOCOLATE

9

Brillante combinación visual y formal de elementos de ficción y testimonios objetivos, de matriz documental, sobre la realidad contemporánea:

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - HASTA CIERTO PUNTO - GUANTANAMERA

10

Dirección de arte significativa, de carácter metafórico o simbólico, pues se encamina a conceptualizar el espacio donde acontece la acción:

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO - LOS SOBREVIVIENTES - FRESA Y CHOCOLATE

“¡Dios salve a la reina!”

Luego de cuatro exitosas temporadas, *The Crown* entra en fase de producción de la quinta

CARLOS GALIANO

Escribir sobre una serie como la británico-norteamericana *The Crown* demanda guardar una distancia entre apreciación crítica y reseña farandulera, pues cualquier desliz en la voluntad valorativa y contextualizadora de estas líneas puede conducirlas involuntariamente a los dominios de la revista *iHola!*, tan ducha en asuntos de la realeza (aunque pensándolo bien, ¿pagará las colaboraciones mejor que nuestra *Cartelera*?).

Se trata de un verdadero suceso mediático del cual el canal Multivisión ha exhibido las tres primeras temporadas, y que ojalá la próxima pueda ser mejor aprovechada en términos de una discusión introductoria de su contenido histórico y político por un panel de especialistas. Consta de un total de cuarenta capítulos distribuidos en cuatro temporadas, y se acomete ahora la realización de la quinta, cuyo estreno está previsto para 2022. Calificada ya como la serie insignia o de culto de Netflix, es también la más veterana de esa plataforma de *streaming*: la primera temporada se estrenó para sus usuarios el 4 de noviembre de 2016, y la cuarta fue vista el pasado año por una cifra récord de 73 mi-

llones de personas en doscientos países.

Con cuatro Globos de Oro —mejor serie dramática, y mejor actor (Josh O’Connor), actriz (Emma Corrin) y actriz secundaria (Gillian Anderson) en esta misma categoría— otorgados por la prensa extranjera acreditada en Hollywood, días después fue igualmente reconocida por los Critics Choice Awards 2021.

The Crown es una fastuosa superproducción original de Netflix que podría resumirse en la socorrida frase de “impecable factura”. Es el apogeo de una televisión como la británica, célebre por su alto nivel artístico, técnico y, sobre todo, interpretativo, que además cuenta en esta alianza con capital estadounidense, con los recursos no solo para recrear con toda su pompa las lentejuelas y liturgias de la monarquía británica y la casa real, sino también el intenso derrotero cronológico y geográfico por el que ha transitado el reinado de Isabel II desde 1947 hasta nuestros días, el más prolongado en la historia del Reino Unido.

Seductora por su esmerada dirección de arte, vestuario y escenografía, fotografía y edición, lo es también por sus excelentes guiones y dirección, un trabajo colectivo en el que con-

curren talento, profesionalismo y experiencia con un sentido comunicativo, estético e industrial-comercial que ya algunos estudiosos del medio han bautizado como “estilo Netflix”, muy acorde a las condiciones y características de patrones de consumo que han cambiado radicalmente en el ámbito *online* los estándares del cine y la televisión tradicionales.

Todo ello bajo la batuta del creador de la serie, el guionista Peter Morgan, quien lleva cerca de veinte años siguiendo en clave de ficción la trayectoria de la actual soberana, tarea jalonada por dos importantes precedentes: su guion para la película *La reina* (*The Queen*, 2006) y su obra teatral *La audiencia* (*The Audience*, 2013), ambas protagonizadas por Helen Mirren, quien por el filme ganó un Oscar.

En *The Crown*, Morgan ha trabajado con un equipo de escritores que se ha propuesto obviamente contar algo más que un cuento de hadas a imagen y semejanza de la trilogía de la *Sissi Emperatriz*: tratan de complejizar la historia, indagan en los conflictos de los personajes, escrutan los entresijos de la corte, se detienen en las repercusiones internas de hechos relevantes del acontecer mundial e incluso llegan a cuestionar la

legitimidad de una monarquía en pleno siglo XXI.

Esos objetivos chocan con una limitación fundamental que ha dado origen a no pocas críticas: la escasez de fuentes testimoniales y documentales confiables sobre la realidad que abordan, una realidad parapetada tras los muros del palacio de Buckingham. Ello ha obligado a un método de trabajo que el actor Josh O’Connor, quien interpreta al príncipe Carlos en la serie, define de la siguiente manera: “Lo que Peter hace maravillosamente es entrelazar hechos históricos con momentos imaginados”.

Verdad e imaginación, certezas y especulaciones, hechos y licencias poéticas; la fórmula contó con el beneplácito real durante las primeras tres temporadas, como colofón de las cuales el príncipe de Gales en persona condecoró a Peter Morgan con la Excelentísima Orden del Imperio Británico por sus “servicios al drama” (exquisitos los británicos, le dan la misma importancia a la dramaturgia que al Commonwealth. Por eso tienen el teatro que tienen). A Morgan comenzaron a llamarlo “el Shakespeare de la era televisiva”.

Las cosas cambiaron, sin embargo, con la cuarta entrega, a partir de la irrupción en esce-

na de dos personajes muy controversiales: la princesa Diana y la primera ministra Margaret Thatcher. La desazón en palacio hizo sonar el teléfono del número 10 de Downing Street, y de aquí hubo otra llamada a Netflix para solicitar la inclusión en los nuevos capítulos de un cartel que enfatizara la palabra “ficción”, a lo cual la plataforma se negó. Como era de esperar, se disparó la teleaudiencia.

Por lo que si nadie protestó que sepamos fue por la caracterización de líderes del tercer mundo o gobiernos que en la serie —y en la historia— han incurrido en el delito de “lesa majestad” de oponerse a los designios imperiales. Tal es el caso del egipcio Gamal Abdel Nasser, el ghanés Kwame Nkrumah y los argentinos que reclaman la soberanía de Las Malvinas. No hay forma humana de que se libren —como en el más rancio Hollywood— del estereotipo del excéntrico, insolente, déspota y caricaturesco manipulador de masas con el cual suelen representar a cualquier rebelde y su rebelión.

Nada que temer, hasta ahora, con la imagen de la soberana, envuelta en los tiempos que corren en un nuevo desafío por la coincidencia del Brexit con el Megxit, la disensión de

la antigua pareja real de su nieto, el príncipe Harry, y Meghan Markle, con acusaciones de racismo a la corona incluidas. Debo confesar que al verla y escucharla en vivo el pasado año en ocasión de la alocución que dirigió al pueblo británico con motivo de la pandemia, la reina Isabel II, a sus casi 95 años (que cumple el 21 de este mes), me pareció mucho más centrada estadista que su actual primer ministro, a quien no sé por qué ninguno de sus asesores ha logrado convencer todavía de que su cargo amerita peinarse antes de hacer acto de presencia en público, aunque él afirme que sí se cepilla su alborotada melena.

The Crown nos retrata a una Isabel consagrada a sus deberes y obligaciones como reina, que crece en cultura y compromiso políticos, recta, magnánima y humana, lejana de la gente por su rango, pero cercana al pueblo por su espíritu, de forma tal que si por alguno de esos azares de la vida alguno de los televidentes se cruzara en su camino, podría incluso atreverse a llamarla entre los acostumbrados vítores y aplausos por el nombre de pila que le adjudicó cuando pequeña su padre, el rey Jorge VI, y que ahora está reservado solo para los sobrevivientes de su círculo más íntimo: “Su majestad, Lilibeth”.

MIS 15

DOCUMENTALES

PREFERIDOS

SOBRE TEMAS

ARTÍSTICOS

POR ANTONIO MAZÓN ROBAU

BUENA VISTA

SOCIAL CLUB

LA LUZ HOLANDESA (2003)

Pieter-Rim de Kroon
y Maarten de Kroon

Famosa gracias al arte pictórico. Sin la luz holandesa de la obra de paisajistas como Jan van Goyen o de pintores de interiores y naturalezas muertas como Johannes Vermeer, habría sido completamente diferente.

**LOS BORROSOS CONTORNOS
DEL MUNDO DEL ARTE (2017)**

Barry Avrich

Mercado, artistas, marchantes, galeristas, museos, casas de subastas, ferias artísticas... son temas que aborda este magnífico documental sobre las complejidades del arte contemporáneo.

**LA DÉCADA QUE REVOLUCIONÓ
HOLLYWOOD, 2003)**

Richard LaGravenese y Ted Demme

Formidable material sobre los grandes cambios que ocurrieron en el Hollywood de los años sesenta debido a múltiples factores internos y a la influencia del cine extranjero en los jóvenes directores estadounidenses de entonces, quienes encontraron así nuevos conceptos y formas originales de contar historias, todo lo cual daría como resultado la aparición del nuevo cine norteamericano.

**¡LUMIÈRE! COMIENZA
LA AVENTURA (2016)**

Thierry Frémaux

Ofrece una selección de 108 películas restauradas de los hermanos Lumière, que nos muestra un viaje a los orígenes del cine y aporta una mirada única sobre Francia, el séptimo arte y el mundo que inauguró el siglo XX.

**LA BATALLA POR
EL CIUDADANO KANE (1996)**

Thomas Lennon y Michael Epstein

En 1941, Orson Welles, armado con el contrato cinematográfico más lucrativo de la historia, dirigió, coescribió y protagonizó *El ciudadano Kane*, considerada una obra maestra. El magnate William Randolph Hearst ejerció su inmenso poder, riqueza e influencias para destruir la película y al mismo Welles.

LAS PELÍCULAS DE MI VIDA (2016)

Bertrand Tavernier

Extraordinario documental que recorre la historia del cine francés, desde los años treinta hasta los setenta, dirigido por el gran cineasta Bertrand Tavernier. Premios César y Lumière a mejor documental.

PIANO BLUES (2003)

Clint Eastwood

El director rinde homenaje en este magistral documental a los pianistas de blues, partiendo de inéditas imágenes de archivo y entrevistas y actuaciones de leyendas vivas, tales como Ray Charles, Fats Domino, Doctor John y Dave Brubeck. Un capítulo esencial de la serie *The Blues*, producida por el cineasta Martin Scorsese.

**ISABELLE HUPPERT, UNA VIDA
PARA ACTUAR (2001)**

Serge Toubiana

Durante un todo un año, Serge Toubiana siguió a Isabelle Huppert, y este es el resultado, una suerte de "álbum de fotos" personal de la actriz: imágenes de su infancia, importantes momentos de su carrera profesional, fragmentos de entrevistas, escenas de ensayos, secuencias de sus películas. Un acercamiento muy cercano a la maravillosa intérprete.

**STANLEY KUBRICK: UNA VIDA
EN IMÁGENES (2001)**

Jan Harlan

Mediante fotografías, videos inéditos, entrevistas, escenas de rodaje y de sus películas, este sobresaliente material narra la trayectoria de Stanley Kubrick. Perfeccionista maniático, megalómano, hombre de familia, misántropo y ermitaño, las leyendas en torno al director son comentadas por amigos, familiares y actores con los que trabajó, mientras su obra es sometida al juicio de grandes cineastas.

**METAL: EL VIAJE DE UN
METALERO (2005)**

Sam Dunn, Scot McFadyen
y Jessica Joy Wise

Sam Dunn, joven antropólogo canadiense y fanático del *heavy metal* desde su adolescencia, hizo un viaje a varios países para descubrir por qué este tipo de música ha sido duramente condenada, a la vez que aplaudida con pasión por millones de fans.

GALLE 54 (2000)

Fernando Trueba

Excelente documental sobre el jazz latino, que muestra que la gran aportación de los latinos a este género fue devolverle la alegría y la energía que jamás debió perder, además de aportar infinidad de ritmos y hacer entrar al espectador en el laberinto paradisíaco de la música más vivificante de nuestro tiempo.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999)

Wim Wenders

Un grupo de músicos cubanos, entre ellos Compay Segundo y Elíades Ochoa, fueron convocados por el músico estadounidense Ry Cooder, quien tuvo la idea de reunirlos para grabar un disco compacto. El resultado fue un álbum de fama global, tras lo cual el cineasta Wim Wenders vino a La Habana para observarlos y dejar constancia del talento de los artistas.

**MARLENE DIETRICH: SU PROPIA
GANCIÓN (2001)**

J. David Riva

Sobre la vida de Marlene Dietrich y su contribución a la lucha contra el fascismo durante la guerra. También es la historia de la legendaria hija de Alemania que desafió el difícil pasado de su tierra, y de la famosa estrella de cine. Entrevistados como Burt Bacharach, María Riva, Maximilien Schell y Billy Wilder emiten sus criterios.

**JANE FONDA EN GINGO ACTOS
(2018)**

Susan Lacy

Una mirada a la vida, el trabajo, el activismo y las controversias como actriz de Jane Fonda a través de cinco actos, divididos así: su padre Henry Fonda, sus tres conocidos esposos, Roger Vadim, Tom Hayden y Ted Turner, y finalmente ella misma. Excelente material.

**WOODSTOCK: TRES DÍAS
DE PAZ Y MÚSICA (1970)**

Michael Wadleigh

Ganador del Oscar al mejor documental de largometraje, esta es una pieza mayor del género y tal vez el mejor filme que se haya rodado sobre el rock, al captar con gran acierto las incidencias del antológico Festival de Woodstock, celebrado al aire libre entre el 15 y el 17 de agosto de 1969, en el que participaron Joan Báez, Joe Cocker, Crosby Still and Nash, Santana y The Who, entre otros.

LIBRERÍA VIRTUAL

SUPERFÁCIL

(www.superfacil.net/libreria)

TEMÁTICA: Películas / Series / Novelas (www.superfacil.net/libreria/productos.php?serie=6)

1 INSCRIPCIÓN GRATUITA EN SUPERFÁCIL

Para registrarse complete la siguiente información

Nombre

Correo Electrónico

Contraseña

Si usted ya ha completado su registro en SuperFácil puede [Acceder](#)

Para registrarse debe poner una dirección de correo electrónico válida y una contraseña. Le recomendamos utilizar una contraseña nueva que utilice únicamente para el Centro Comercial SuperFácil.

2 ELEGIR LIBRO Y FORMATO (.EPUB, .PDF)

2

Los Amores Contrariados García Márquez y el cine

con los primeros escenarios, las reflexiones de los realizadores... pasando por el diván analítico y las perspectivas del robot hasta llegar al desarrollo final: el encuentro del escritor con la obra definitiva convertida en obra cumbre por la magia del cine.

Temáticas: Películas / Series / Novelas

Autor: María Lourdes Cortés

Editorial: ICAC

Ebook

Descarga en línea

Los amores contrariados: García Márquez y el cine Ebook (PDF) (Español): \$25.00

Los amores contrariados: García Márquez y el cine Ebook (EPUB) (Español): \$25.00

3 IR AL CARRITO DE COMPRA

3

Productos: 1

Monto: \$25.00(CUP)

4 ELEGIR MONEDA Y FORMA DE PAGO

4

Carro de compras

Los productos que se encuentran en su carro de compras, como se muestran en la siguiente tabla, pueden ser pagados en diferentes tipos de monedas, escoja la de su preferencia, con ayuda del selector de monedas, si desea puede eliminar o vaciar el carro. Cualquier problema puede ponerse en contacto con nosotros.

Seleccione la moneda

CUP

Seleccione la forma de pago

ENZONA

TRANSFERMÓVIL

Móvil

5 REALIZAR COMPRA

5

Mostrar 10 Productos

Buscar

Productos	Formato	Cantidad	Precio(CUP)
Los amores contrariados: García Márquez y el cine	Ebook (EPUB) Idioma Español	1	25.00
Total de productos: 1		Total:	\$25.00

Mostrando 1 a 1 de 1 Productos

Anterior 1 Siguiente

Para realizar las descargas debe:

6 EFECTUAR PAGO PARA RECIBIR EL LIBRO

6

ENZONA

Correo electrónico o teléfono

No tienes cuenta? [Registrar ahora](#)

TRANSFERMÓVIL

ETECSA

CONFIABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LAS COMPRAS

Para las compras en la librería virtual Superfácil, las tarjetas de débito (**Banco Metropolitano, Banco Popular de Ahorro y Banco de Crédito y Comercio**) son procesadas por una agencia especializada que brinda alta confiabilidad y confidencialidad. Puede solicitar información adicional a través del servicio de Atención al Cliente.

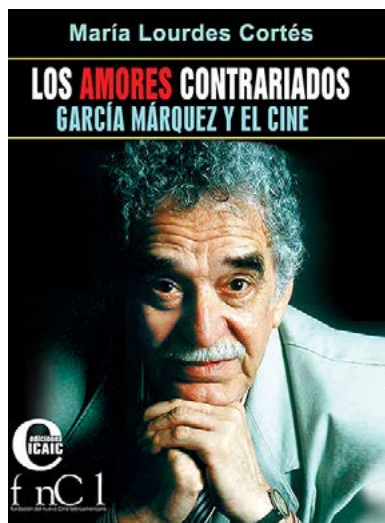
Centro de Atención al Cliente Ave 47 No. 1802 e/ 18A y 20, Playa, La Habana. CP 11300 / Tel.: (53) 7204 3145
Correo electrónico: atencionclientes@superfacil.cu / **WhatsApp:** +53 52877628 / **Servicio de 24 horas**

EDICIONES ICAIC

EN FORMATO DIGITAL

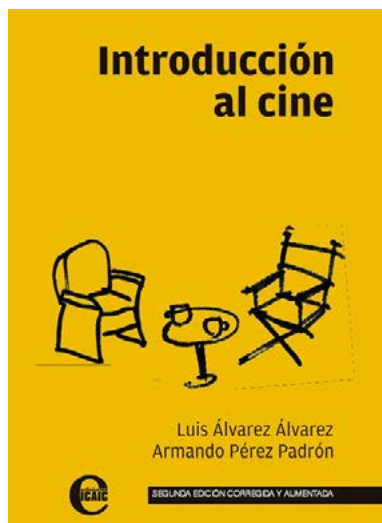
LIBRERÍA VIRTUAL SUPERFÁCIL (www.superfacil.net/libreria)

TEMÁTICA: Películas / Series / Novelas (www.superfacil.net/libreria/productos.php?serie=6)

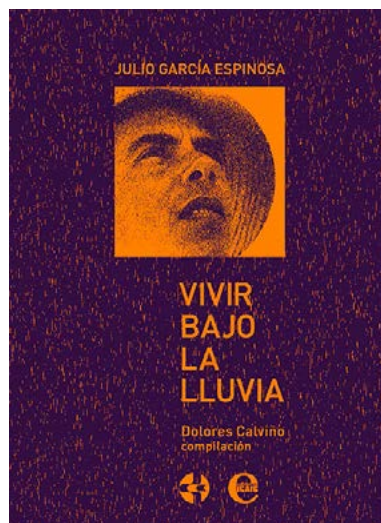
**LOS AMORES
CONTRARIADOS**
GARCÍA MÁRQUEZ
Y EL CINE

María Lourdes Cortés
Sobre la relación del escritor con el audiovisual y el encuentro con su obra transformada por la magia del cine.
FNCL Y EDICIONES ICAIC
PRECIO: 25 PESOS

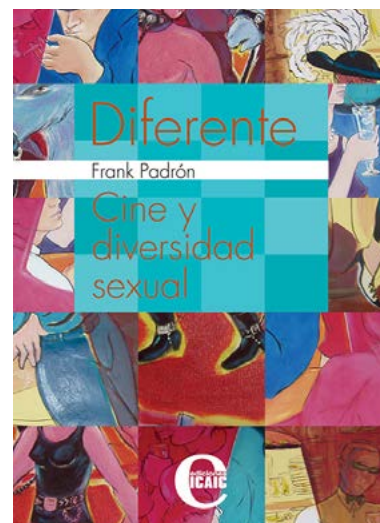
**INTRODUCCIÓN
AL CINE**

Luis Álvarez Álvarez
y **Armando Pérez Padrón**
Panorama de términos técnicos, pasos para filmar y elementos indispensables en la labor del rodaje en el cine. Para que el lector visualice mejor lo que va aprendiendo se utiliza *Blade Runner* como cinta ilustrativa.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 15 PESOS

**VIVIR BAJO
LA LLUVIA**

Dolores Calviño (coordinadora)
Dedicado a la memoria de Julio García Espinosa, narra el devenir de una vida consagrada al cine, contada por el cineasta, en una entrevista a la que se suma una compilación de textos, en su mayoría inéditos.
CINEMATECA DE CUBA
Y EDICIONES ICAIC
PRECIO: 20 PESOS

DIFERENTE
CINE Y DIVERSIDAD
SEXUAL

Frank Padrón
Reúne ensayos de distintas épocas que mantienen como hilo rector el análisis sobre el cine que aborda aspectos y problemáticas relacionadas con las diferentes identidades eróticas.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 25 PESOS

**CON UN HIMNO
EN LA GARGANTA**
EL 27 DE NOVIEMBRE
DE 1871:
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA,
TRADICIÓN
UNIVERSITARIA
E INOCENCIA,
DE ALEJANDRO GIL

José Antonio Baujín
y **Mercy Ruiz** (coordinadores)
Sobre los sucesos que culminaron con el fusilamiento de ocho estudiantes de Medicina en 1871.
EDITORIAL UH Y EDICIONES ICAIC
PRECIO: 10 PESOS

**SEDUCIENDO
A UN EXTRAÑO**
HISTORIAS DE CINE
VUELTAS A CONTAR

Rufo Caballero
Historias de ficción basadas en el cine. Mirada sobre lo que el cine deja inconcluso y es juzgado por la escritura.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 25 PESOS

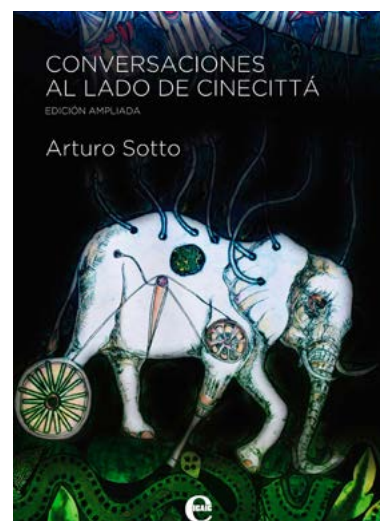
SANTIAGO ÁLVAREZ
UN CINEASTA
EN REVOLUCIÓN

Andy Muñoz Alfonso, Lianet Cruz Parta
y **Yobán Pelayo Legrá**
Análisis de la obra de Santiago Álvarez, en especial del *Noticiero ICAIC Latinoamericano*, y de las repercusiones que tuvo su finalización.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 15 PESOS

MIEDO EN EL CINE

Enrique Pérez Díaz
Quince espeluznantes cuentos que erizan la piel y aumentan las ganas de seguir leyéndolos. Los más reconocidos filmes de terror son pretextos de los que parte el autor para ofrecer fábulas sorprendentes donde el lector puede involucrarse como personaje protagónico ¡y aterrarse!, y recordar historias que vio o leyó.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 10 PESOS

**CONVERSACIONES
AL LADO
DE CINECITTÁ**

Arturo Sotto
Diálogos con los hacedores de una buena parte de nuestra cinematografía, nos sumerge en los procesos creativos del cine producido por el ICAIC en sesenta años.
EDICIONES ICAIC
PRECIO: 15 PESOS

**PRÓXIMAS
PUBLICACIONES**

CO-CINE
El discurso culinario
en la pantalla grande
Frank Padrón

SARA GÓMEZ
Un cine diferente
Olga García Yero

EL CINE, DÉCIMA MUSA
Alejo Carpentier
Salvador Arias (selección)

R. S.: El hombre detrás de las iniciales

LUCIANO CASTILLO

En tiempos que no soñaba siquiera con escribir una línea sobre cine, arte que me obsesionaba al punto de crear un entonces modesto archivo personal, no fui el único en experimentar la adicción a la lectura del apartado consagrado al séptimo arte en la sección cultural de la revista *Bohemia*, firmado con las enigmáticas iniciales R. S. Confieso que la perseguía en los estancos camagüeyanos por el solo placer de disfrutar los temas abordados por el firmante, con tal derroche de amabilidad, siempre con el ánimo de suscitar el interés en los lectores, no solo cinéfilos, su premisa irrenunciable. Por supuesto que los recortaba e iban a parar a los archivos correspondientes. Aún los conservo celosamente.

No tardé en descubrir que el nombre detrás de las dos letras sucesivas en el abecedario era Rodolfo Santovenia, quien firmaba como tal sus textos en algunas publicaciones, como la revista *Romance*. Comencé a asediarlo con una correspondencia inmisericorde para saciar mi avidez de información sobre cine, tan escasa en esos años. Hasta que, durante uno de mis viajes periódicos a La Habana para ver teatro y la programación cinematográfica, decidí visitarlo en la redacción, situada casi en la esquina de Galiano y Neptuno. Como en *Casablanca*, fue el inicio de una gran amistad, consolidada a lo largo de más de cuatro décadas.

Santovenia, decano de la crítica y la investigación cinematográficas en Cuba, nació el 11 de marzo de 1929 en La Habana. Ejerció el periodismo hasta especializarse en el ámbito cinematográfico, en el cual desarrolló una extensa y fructífera trayectoria. Recibió numerosos reconocimientos por su desempeño en disímiles publicaciones desde la primera mitad del siglo de Lumière. Cuanta iniciativa existió por esos años relacionada con el arte de las imágenes en movimiento contó con su entusiasta respaldo. Así figura, junto a Tomás Gutiérrez Alea, Néstor Almendros, Guillermo Cabrera Infante y Rine Leal, entre los animadores de la primera Cinemateca de Cuba. Cuando tras un período de interrupción de sus funciones, las reanudó en 1955 en el Palacio de Bellas Artes, gracias a la contribución de copias remitidas desde Nueva York por el Museo de Arte Moderno, Santovenia integró su directiva.

Germán Puig, presidente de esa Cinemateca efímera por la carencia del imprescindible apoyo estatal, calificó a Santovenia como un amigo excepcional por su fidelidad en los momen-

tos más desalentadores. Con él pudo contar enseguida para materializar uno de sus planes: la constitución de una fototeca. Sin insistirle, Santovenia se apareció en la compañía Pelimex, donde el jefe de publicidad era su amigo y obtuvo cientos de fotografías nuevas para el incipiente archivo. Él no solo fue uno de los testimoniantes que tuve el privilegio de entrevistar para la redacción del capítulo correspondiente a esta confusa y compleja etapa en el cuarto tomo del libro *Cronología del cine cubano*, sino que en agosto de 2009 fue su primer lector. Por derecho propio figura en los agradecimientos de mis libros, en los cuales fue decisiva su inveterada generosidad para la búsqueda de datos y corroborar informaciones de fuentes no confiables. Bastaba una llamada para que, a la mayor brevedad, emprendiera las pesquisas en su fabulosa biblioteca.

Algo que revelamos Arturo Agramonte y yo en ese libro es que a Santovenia corresponde el mérito histórico de propiciar en el comedor de su casa, con su equipo de 16 mm, una proyección de *El Mégano*, dirigida por Julio García Espinosa, para varios integrantes de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Ninguno de los asistentes sospechaba que eran testigos de un corto que provocaría la ira policial y mucho menos su condición de ser el antecedente directo del nuevo cine cubano, surgido cuatro años más tarde. En su reseña, publicada en el periódico *Pueblo*, Santovenia escribió so-

bre esta “clarinada a favor del cine cubano”, de incuestionable influjo neorrealista, y concluyó: “Es un intento plenamente logrado, dadas las limitaciones de los medios al alcance de sus realizadores, quienes demuestran, sin lugar a dudas, la fibra entera de que están hechos. Solo armados de tan intenso fervor creativo, es posible dar cima a un proyecto tan difícil”¹.

Este miembro de honor de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica desde su fundación, y de la UNEAC, es autor de dos valiosos libros de referencia publicados por la Editorial Arte y Literatura: *Diccionario de cine. Términos artísticos y técnicos* (1999) y *Cinefilia* (2016), con el preciso subtítulo *Cosas que siempre quiso saber sobre el cine y no pudo nunca averiguar*. Santovenia, además, incluía colaboraciones mensuales sobre grandes películas vinculadas con el mar en la revista *Mar y Pesca*, y tuvo otra sección fija informativa, “Ángulo ancho”, en la *Revista Cine Cubano*, con declaraciones de cineastas y otras personalidades internacionales y noticias del cine contemporáneo. En sus páginas dio a conocer no pocos artículos interesantísimos —en una fecha que Internet no existía—, entre estos, uno muy revelador sobre la controvertida aplicación del color a las películas en blanco y negro.

Una labor anónima de Rodolfo Santovenia fue su determinante colaboración con la Cinemateca de Cuba. Allí asesoró e intervino directamente en la reorganización del archivo fotográfico del cine internacional, organizó y diseñó su biblioteca y hemeroteca, la colección de catálogos de festivales y donó fotos y libros a la institución. Su archivo también fue la fuente de la cual se nutrió durante muchos años el crítico Carlos Galiano para su programa televisivo, entonces semanal, *Historia del Cine*.

Con cuánta impaciencia nos reclamaba recibir todos los libros que enriquecían la creciente bibliografía cinematográfica, *rara avis* en Cuba, por tanto, demasiado tiempo. Llevarse los a su casa eran ocasiones extraordinarias para deleitarnos con su compañía y su derroche de sabiduría sobre el cine de todos los tiempos. Ya nunca será posible que vuelva a recurrir a sus consultas: el lunes 1 de marzo, a los 92 años de edad, la muerte nos privó de Rodolfo Santovenia, una persona y un profesional de esos a quienes el adjetivo de excepcional es insuficiente.

1 Rodolfo Santovenia: «El Mégano: ensayo neorrealista obra de jóvenes cubanos». *Pueblo*, La Habana, 17 de noviembre de 1955.

ARTE 7 (CANAL CUBAVISIÓN: DOMINGOS, 1:15 PM)

Domingo 4

OHANA: EL TESORO DE HAWAÍ/ *Fin-ding Ohana*/ EU/ 2021/ 120'/ Jude Weng/ Kelly Hu, Jonathan Ke Quan, Chris Parnell/ Aventuras. Dos hermanos de Brooklyn se encuentran pasando el verano en la isla de Oahu, en Hawái. Pero sus vacaciones dan un giro emocionante cuando descubren un diario con la ubicación de un tesoro perdido hace mucho tiempo.

JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN ACCIÓN/ *Johnny English strikes again!*/ Reino Unido-Francia-EU/ 2018/ 88'/ David Kerr/ Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson/ Comedia. Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo del Reino Unido, Johnny English se convierte en la única esperanza del servicio secreto.

Domingo 11

PALMER/ EU/ 2021/ 111'/ *Fisher Stevens*/ Justin Timberlake, Juno Temple, Alisha Wainwright/ Drama. Tras 12 años en prisión, Eddie Palmer vuelve a casa para rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con Sam, un niño de una familia disfuncional con una distrofia de género.

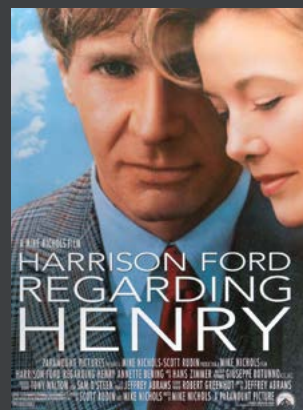
CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY/ *When Harry met Sally!*/ EU/ 1989/ 96'/ Rob Reiner/ Meg Ryan, Billy Crystal/ Comedia romántica. Harry y Sally tienen opiniones divergentes: mientras que Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, Sally cree lo contrario. **NOMINADA AL OSCAR A MEJOR GUION ORIGINAL.**

Domingo 18

CLANDESTINOS/ Cuba/ 1987/ 103'/ Fernando Pérez/ Luis Alberto García, Isabel Santos/ Drama. Relata la vida de un grupo de jóvenes que lucharon contra la dictadura de Fulgencio Batista en la década de 1950. **CORAL A MEJOR ÓPERA PRIMA Y MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN LA HABANA.**

A PROPÓSITO DE HENRY/ *Regarding Henry*/ EU/ 1991/ 107'/ Mike Nichols/ Harrison Ford, Annette Bening, Michael Haley/ Drama. Henry es un rico abogado que es baleado durante un atraco a un supermercado. Su cerebro queda dañado y sufre amnesia total: no recuerda nada de su vida anterior. A partir de ese momento, tendrá que aprender a hablar, a andar, a leer.

Domingo 25

LA ISLA DE LOS DELFINES/ *Dolphin Island*/ Bahamas/ 2021/ 92'/ Mike Dissa/ Bob Bledsoe, Aaron Burrows, Annette Lovrien Duncan/ Drama. La adolescente Annabel Coleridge vive con su abuelo pescador en una isla. Todo cambia cuando sus abuelos maternos llegan con un abogado para llevársela con ellos a Nueva York.

UNA TERAPIA PELIGROSA/ *Analyze This*/ EU/ 1999/ 106'/ Harold Ramis/ Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow/ Comedia. Un mafioso de Nueva York sufre una aguda crisis de ansiedad. Aterrado, contrata los servicios de un psiquiatra que está a punto de casarse. Este tendrá que olvidarse de su vida privada y estar disponible las 24 horas del día.

10

CUMPLEAÑOS

FÍLMICOS

IMPRESCINDIBLES

POR ANTONIO ENRIQUE GONZÁLEZ ROJAS

MADRE JUANA

DE LOS ÁNGELES

Ver un filme centenario, o más antiguo aún, se equipara con la experiencia ignota del viaje en el tiempo, aunque al crononauta se le tenga prohibido interactuar con el contexto, y solo contemplar, en calidad de testigo tan privilegiado como amordazado, las irrepetibles maneras, perspectivas y dinámicas de lo pasado.

Es como percibir la luz irradiada por una supernova a millones de años luz de distancia. Ya el cuerpo celeste no existe, pero su eco brillante trasciende la muerte física y continúa pregonando eternamente su existencia por el universo. Todo el firmamento es una película filmada eones atrás, que nos pro-

yecta el cosmos para no olvidar lo ausente, para perpetuar su presencia.

Las fotografías y películas tomadas en siglos pasados son cápsulas temporales que nos hacen comunicarnos con las épocas muertas, resucitarlas cada vez que sus almas son proyectadas en las pantallas. Aunque repliquen las rutinas (in)finitas de una invención de Morel, como en la novela de Bioy Casares, estas películas añejas nos seducen y someten a sus pantomimas. Nos proponen recuperar una y otra vez el tiempo perdido.

A continuación, diez aniversarios cerrados importantes del cine que confluyen en este 2021:

100 AÑOS

LAS TRES LUCES (1921)

Fritz Lang

Consagración artística de su director, uno de los esenciales del séptimo arte, y pilar del expresionismo alemán, *Las tres luces* es una historia fantástica sobre el poder trascendental de la fatalidad y sobre la definición de la condición humana a partir de su brega contra lo ineluctable.

LA CARRETA FANTASMA (1921)

Victor Sjöström

Esta cimera película sueca —basada en una novela de Selma Lagerlöf— es una ejemplar fábula de envilecimiento, expiación y perdón, donde se integran los planos de la realidad —articulados con estricto realismo— y el sueño, trenzado con la más libre fantasía y expresionistas amagos de corte gótico.

90 AÑOS

M, EL VAMPIRO

DE DÜSSELDORF (1931)

Fritz Lang

Primera película sonora de Lang, *M...* se erige como uno de los grandes precursores del cine *noir* junto con *El testamento del doctor Mabuse* (1932), así como del subgénero del *serial killer*, desde una aguda perspectiva satírica y antropológica que indaga las dinámicas de la sociedad alemana en el umbral del nazismo.

80 AÑOS

EL HOMBRE LOBO (1941)

George Waggner

Último monstruo clásico de la Universal, *El hombre lobo* consolidó uno de los mitos más trascendentes del terror fílmico, y desató una filmografía tan copiosa como irregular que alcanza el presente. Su historia versa sobre la fatalidad y la animalidad instintiva como propiedad inherente de lo humano.

60 AÑOS

MADRE JUANA

DE LOS ÁNGELES (1961)

Jerzy Kawalerowicz

El célebre caso de las posesiones demoníacas sucedidas en 1631 en el convento de Loudun, Francia, es ficcionado en la novela polaca *Madre Juana de los Ángeles*, de Jarosław Iwaszkiewicz, y en esta adaptación fílmica, articulando en ambos casos una compleja reflexión sobre la represión sexual, el fanatismo y el sacrificio.

LOS INOCENTES (1961)

Jack Clayton

Esta versión de la novela *Otra vuelta de tuerca*, de Henry James, está repleta de todos los espectros terribles que puede incubar una sociedad como la victoriana: tabúes, represiones, puritanismos, formalismos y formalismos eran echados capa tras capa sobre el deseo sexual para asfixiarlo.

40 AÑOS

EXCALIBUR (1981)

John Boorman

Una de las reimaginaciones fílmicas más relevantes del mito del rey Arturo, *Excalibur* mixtura orgánicamente la hiperbolización épica y mágica con las tenebrosas angosturas del gótico psicológico y el horror, enfatizados en las dimensiones trágicas de esta historia y sus protagonistas.

SCANNERS (1981)

David Cronenberg

Intenso relato, en clave de ciencia ficción y terror, sobre el ejercicio irresponsable del poder, el empleo antiético de los conocimientos científicos, la otredad extrema segregada y la búsqueda de la identidad, que implica además una actualización de la historia del monstruo de Frankenstein.

30 AÑOS

EL ALMUERZO DESNUDO (1991)

David Cronenberg

Versión de la novela homónima del *beatnik* William Burroughs, esta cinta de Cronenberg explora las dimensiones infinitas de la psicodelia como expansión de la conciencia y disolución de los predios de lo real y lo imaginado, sin abandonar sus obsesiones con lo corporal como *via placere*.

20 AÑOS

KOROSHIYA 1 (2001)

Takashi Miike

Esta adaptación del manga homónimo de Hideo Yamamoto marcó un nuevo nivel para el cine de yakuza, algo no logrado desde la cardinal pentalogía *The Yakuza Papers* (1973-74), de Kinji Fukasaku, alcanzando la dimensión trascendental de evangelio del dolor, como basamento incuestionable para una nueva fe humanista en el cuerpo diluido, paulatina y placenteramente.

En puntas de pie sobre el cuerpo deseado

Girl, viernes 16 de abril, en **La 7ma Puerta**

RUBENS RIOL

Si te piden reseñar un filme del que no tenías noticia (o no recuerdas nada) y lo pillas muerto de risa en Netflix, como si nadie más lo hubiese visto, pero en los créditos de inicio descubres que ganó tres premios en Cannes —y ahí mismo te enfrentas a la sutil advertencia de “esta película abarca temas sensibles, incluye contenidos sexuales, desnudos explícitos y autoflagelación”— a uno se le dispara la curiosidad y solo le queda: 1) agradecer a su editor por el encargo y 2) aplaudir que un relato así de sofisticado y polémico llegue sin aspavientos a la televisión.

Muchacha (*Girl*, 2018) es el debut en el largometraje de ficción del director y guionista belga Lukas Dhont, quien se inspiró en lo sucedido a Nora Monsecour en una escuela de danza para narrar la historia de Lara Verhaeghen, una chica transgénero de 15 años que aspira a hacerse una cirugía de reasignación de sexo y convertirse en bailarina profesional. La protagonista (interpretada vezrazmente por el joven actor Victor Polster) tiene dos objetivos:

convertirse en mujer y formarse como artista, mientras lucha diariamente con su cuerpo biológico para disimular su único atributo masculino, el pene.

Lara, a pesar de su convincente apariencia femenina y una especial androginia (pocas

veces vista en el cine), confronta sistemáticamente su identidad ante el espejo. El director refuerza su conflicto existencial a partir del uso contrastante de los espacios exteriores e interiores que, además de revelarnos la naturaleza escindida del per-

sonaje, lo colocan en contextos competitivos (medidores de su singularidad o anacronismo) como el aula, las duchas, los vestidores y el salón de danza, ámbitos aparentemente civilizados, mixtos o exclusivamente femeninos, pero plagados de una curiosidad morbosa. De ahí que Lara sea víctima de *bullying* en

una pijamada de chicas o evite las caricias eróticas de su vecino antes de que este logre palpar “su tercera pierna”, por lo que huye despavorida después de intentar una felación.

La cinta enfatiza en el proceso de transición y su componente traumático (clínico) conocido como “disforia de género”, en el que el individuo sufre de ansiedad crónica producto de su inconformidad, la cual aumenta debido a la demora de la terapia hormonal en ofrecer el resultado esperado. Pensemos también que Lara atraviesa por una etapa difícil en sí misma, la pubertad. De modo que su tor-

mento y desesperación resultan perfectamente verosímiles, incluso cuando la vemos atentar contra su propia vida. Solo recuerdo ahora —con dolor igual— los repetidos simulacros de castración del artista austriaco Rudolf Schwarzkogler o la escena escabrosa en que el personaje de Charlotte Gainsbourg arremete contra el sexo de Willem Dafoe en *Anticristo* (Lars von Trier, 2009).

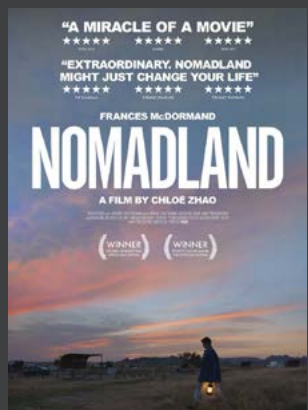
Girl es, al mismo tiempo, un drama sobrio e intenso sobre de la (in)satisfacción personal, el autorreconocimiento, los vaivenes de la identidad y la libertad de elección (que ya es bastante para una ópera prima). Si algo de eso se logra es gracias a Polster, quien consigue el hermetismo y la vulnerabilidad de una adolescente que se exige demasiado a su corta edad, encandilada por la certeza de saber quién quiere ser en la vida y en el arte. En la caracterización naturalista de este joven actor belga encontramos profundidad psicológica, fragilidad y autodeterminación. No en vano mereció el premio del jurado de Una Cierta Mirada en Cannes por su desconcertante desempeño actuarial.

A medio camino entre la ensañación de *Billy Elliot* (Stephen Daldry, 2000) y el sadismo de *La pianista* (Michael Haneke, 2001), este filme estremece con una fotografía encarnada de un cuerpo que no llega a emerger y que lucha contra sí mismo. Aunque algunos medios quisieron ver en el filme un mensaje negativo que no representa los valores de la comunidad transgénero, yo me inclino a pensar todo lo contrario, pues esta historia (inspirada en hechos reales) constituye un canto enérgico a la superación personal. Por el camino irán quedando las consultas del psiquiatra y los genitales infectados para seguir con la mejor coreografía, esa que soñamos para nosotros mismos, en puntas de pie, al borde del cuerpo deseado.

LA 7MA PUERTA (CANAL CUBAVISIÓN: VIERNES, 10:30 PM)

Viernes 2

NOMADLAND/ EU/ 2020/ 108'/ Chloé Zhao/ Frances McDormand, David Strathairn, Linda May/ Drama. Después de perderlo todo, una mujer comienza un viaje como una nómada en una caravana. **LEÓN DE ORO EN VENECIA, NOMINADA AL ÓSCAR (PENDIENTE) A MEJOR PELÍCULA, DIRECTOR, GUION ADAPTADO, EDICIÓN, ACTRIZ Y FOTOGRAFÍA. BASADA EN EL LIBRO HOMÓNIMO DE JESSICA BRUDER.**

Viernes 9

LOS OJOS DE MI MADRE/ *The Eyes of My Mother*/ EU/ 2016/ 76'/ Nicolas Pesce/ Kika Magalhães, Diana Agostini, Will Brill/ Terror. Una joven solitaria es consumida por sus deseos más profundos y oscuros después de que la tragedia golpea la tranquilidad de su vida en el campo.

Viernes 16

MUCHACHA/ *Girl*/ Bélgica/ 2018/ 100'/ Lukas Dhont/ Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens/ Drama. Lara es una joven transgénero de 15 años que sueña con convertirse en bailarina. **SECCIÓN UNA CIERTA MIRADA, PREMIO FIPRESCI, CÁMARA DE ORO (DHONT), PALMA QUEER Y MEJOR ACTOR EN CANNES**

Viernes 23

FRAGMENTOS DE UNA MUJER/ *Pieces of a Woman*/ Canadá-Hungría/ 2020/ 128'/ Kornél Mundruczó/ Kata Weber/ Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn/ Drama. La vida de Martha y Sean cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia de una matrona. **COPA VOLPI A MEJOR ACTRIZ (KIRBY) EN VENECIA, NOMINADA AL ÓSCAR (PENDIENTE) A MEJOR ACTRIZ (KIRBY)**

Viernes 30

UNA VIDA SENCILLA/ *Tou ze!*/ Hong Kong/ 2011/ 117'/ Ann Hui/ Deannie Yip, Andy Lau, Wang Fuli/ Drama. Tao-Chung, quien ha trabajado como sirvienta para la familia Leung durante sesenta años. Sufre un derrame cerebral. A fuerza de dedicarle tiempo en medio de su enfermedad, Roger descubre cuánto significa para él la vieja criada. **SELECCIÓN OFICIAL Y MEJOR ACTRIZ (YIP) EN VENECIA**

Amor y servidumbre

Una vida sencilla, viernes 30 de abril, en La 7ma Puerta

ANTONIO ENRIQUE
GONZÁLEZ ROJAS

La multipremiada película *Una vida sencilla* (*Tou ze*, 2011), de la prestigiosa directora hongkonesa Ann Hui (merecedora en 2020 del León de Oro por su trayectoria filmica), es una emotiva historia sobre la retribución, el amor, la fidelidad, el agradecimiento y la entrega. Pero también resulta una sutil historia sobre las bardas que se alzan entre las clases sociales, entre servidores y servidos, entre amos y criados, entre empleadores y empleados, a pesar de los nexos afectivos que surgen inevitablemente tras décadas de relaciones entre ambos polos; en tanto los roles parentales se ven extrapolados a los sirvientes —llegan al amantamiento directo, de ahí el término de “hermanos de leche” empleado en la Cuba de siglos pasados— y se crean vínculos emocionales entre los niños y sus nodrizas, muchas veces más estrechos que con sus progenitores biológicos.

Ah Tao es una sirvienta que ha trabajado para la familia Leung durante sesenta años. Es una presencia tan discreta como imprescindible, tan habitual como ineludible. Es la única constante en la vida del coprotagonista George (Andy Lau), atareado y exitoso productor del prolífico cine nacional, quien, frisando los cincuenta años, la ha here-

dado como única compañía tras la migración del resto de los parientes. La familia se ha disgregado y la sirvienta ha permanecido imperturbable como piedra de toque. O como meridiano cero y estrella polar de una pasada existencia colectiva de la cual es prácticamente el único testimonio, la última huella que se resiste a ser borrada por los vientos del tiempo.

El personaje es asumido por Deannie Ip desde la intensa seriedad y la cósmica discreción de un ser camino a la santidad,

como sucede con el Gonsuké del cuento japonés *Sennin* (escrito por Ryunosuke Akutagawa), quien alcanza el poder de volar tras una prolongada y fidelísima servidumbre sin percibir nada a cambio. La “sencillez” de la vida de Ah Tao ha implicado toda la complejidad de amalgama silenciosa de varias generaciones de una familia. Ha sido tan invisible, pero imprescindible, como la fuerza de gravedad.

Tal grandeza la consigue alegorizar la actriz desde la parquedad, la circunspección y el

comedimiento de las cordilleras eternas, cuya poderosa interpretación fue ampliamente recompensada con un palmarés a mejor actriz que incluye la Copa Volpi en el Festival de Venecia 2011, los premios del cine asiático 2012 y el Hong Kong Film Award en el mismo año. *Una vida sencilla* también triunfó en otros apartados de estos últimos galardones, como mejor película, guion, director y actor (para Lau).

En medio de sus atareadas rutinas, Ah Tao sufre una apo-

un mecánico de aire acondicionado. Luego es confundido con un taxista en una cafetería. Al primer suceso reaccionará casi ofendido; ante el segundo explicará que no es taxista, sino mecánico de aire acondicionado. Puede presentirse entonces una comprensión de las verdaderas dimensiones de Ah Tao, a quien siempre presentará como una parienta y no como una sirvienta: ante los ancianos de la residencia se identificará como su yerno, y ante sus colegas del cine la introducirá como su tía. Se intuye una sanchización de Ah Tao.

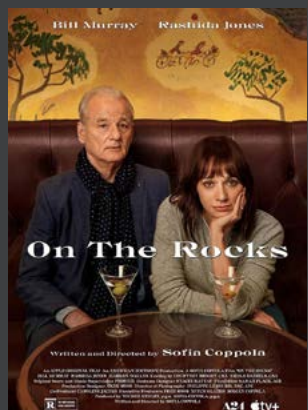
Pero lo que pudiera ser comprensión y dignificación, también puede asumirse aquí como el enmascaramiento conveniente de una relación transgresoramente empática entre señor y doméstica. La propia mujer se defiende agresivamente cuando otra anciana le dice que su nombre suena “como de criada”. Oculta siempre su estatus social, asumiendo entre los residentes una actitud proactiva, y hasta de superioridad, determinada por los ingresos monetarios y otros lujos de que la provee constantemente su falso yerno.

George y Ah Tao pactan una bella y sencilla ficción intradieética. Despliegan a lo largo del relato un íntimo juego de roles que no carece de sinceridad y amor filial legítimos, pero que los hace vadear procesos más complejos de aceptación mutua, de disolución real de los límites clasistas que se mantuvieron durante seis décadas, y solo fueron difuminados cuando se rompió la inercia de la servidumbre, cuando la dimensión humana solapó a la dimensión utilitaria, funcional, casi de mueble, que mantuvo la mujer. Los velos sobre la conciencia se corrieron y Ah Tao reveló su condición humana, casi de sorpresa, como agnórrisis brusca que revolucionó —solo de cierta manera— el cómodo mundo de George.

AMORES DIFÍCILES (CANAL CUBAVISIÓN: JUEVES, 10:00 PM)

Jueves 1

A LA ROCA / *On the Rocks* / EU / 2020 / 95' / Sofia Coppola / Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans / Comedia dramática. Una madre joven reconecta con su padre, un *playboy* de cierta fama, a través de una serie de aventuras con la ciudad de Nueva York como escenario.

Jueves 8

TEMPORADA DE LLUVIA / *Wet Season* / Singapur-Taiwán / 2019 / 103' / Anthony Chen / Yeo Yann Yann, Koh Jia Her, Christopher Lee Ming-Shun / Drama. Ling y su marido han pasado los últimos ocho años intentando concebir un hijo, proceso que ha erosionado su relación. **NOMINADA AL ÓSCAR (PENDIENTE) A MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA**

Jueves 15

ETERNIDAD / *Eternité* / Francia / 2016 / 115' / Tran Anh Hung / Mélanie Laurent, Audrey Tautou, Bérénice Bejo / Drama. Valentine se casa con Jules a finales del siglo XIX. A finales del siglo XX, la bisnieta de Valentine corre por un puente y acaba en brazos del hombre que ama. **BASADA EN LA NOVELA 'L'ÉLEGANCE DES VEUVES', DE ALICE FERNEY**

Jueves 22

CLARO OSCURO / *Tereddüt* / Turquía / 2016 / 105' / Yesim Ustaoglu / Mehmet Kurtulus, Metin Akdülger, Okan Yalabik / Drama. Dos mujeres turcas, una oprimida por la tradición y la otra liberada por el progreso de la modernidad, tienen más cosas en común de lo que podría parecer.

Jueves 29

HOLA, MI NOMBRE ES DORIS / *Hello, My Name is Doris* / EU / 2015 / 95' / Michael Showalter / Sally Field, Max Greenfield, Beth Behrs / Comedia romántica. Un seminario de autoayuda inspira a Doris, una mujer mayor, para perseguir románticamente a su joven y nuevo compañero de trabajo.

Cuando las apariencias derrumban

Las niñas bien, miércoles 7 de abril, en **De Nuestra América**

FRANK PADRÓN

Con la película mexicana *Las niñas bien*, cuya acción transcurre durante la crisis económica de 1982, asistimos a una decadencia: Sofía, líder de un grupo de amigas de clase alta, ve resquebrajarse poco a poco, junto con la familia, su ostentosa prosperidad económica. Alejandra Márquez Abella (*Semana Santa*), quien dirige el filme, ha logrado mediante la conjugación eficaz de los recursos cinematográficos transmitir la frivolidad y el sinsentido de esas vidas, que cifran sus valores en las posesiones materiales, mientras alerta sobre su relatividad y fragilidad.

La invisibilidad ontológica y social autoinfligida, al apoyarse en la apariencia por encima de cualquier valor real, esencial, es el verdadero tema que pulsa la directora, quien elige como tono una ironía dolorosa, rispiada, que genera en el espectador la vergüenza ajena provocada por el patetismo.

Con el gobierno de López Portillo (1976-1982) de fondo, el discurso se proyecta atemporalmente, si tenemos en cuenta que los males denunciados aquí se agudizan por día en la sociedad mexicana contemporánea.

Basado en la novela homónima de Guadalupe Loaza, el filme, más conceptual que narrativo, se apoya fundamentalmente en la dirección de arte, como quiera que la suntuosidad de esas mansiones que contrastan con el deterioro de la familia protagonista se erige en un elemento escenográfico, y en general, tópico, de gran

importancia diegética, conducido mediante planos primeros y generales dilatados, alguna que otra "mirada a cámara", ralenti, zooms expresivos y encuadres no convencionales que inciden en la comunicación del mensaje, el cual se proyecta mediante un *crescendo* dramático de ostensible progresión que explota en un clímax admirablemente conformado y plasmado en pantalla.

También descuella la fotografía, expresada mediante gamas muy vivas e intensas que refuerzan los contrastes en que se basa esencialmente el discurso, junto con la música de lograda proyección ambientadora, y mejor aun, toda la banda sonora (ruidos, fragmentos de canciones) en tanto comentarista de las acciones que el inteligente montaje logra empalmar cuidadosamente. El diseño de caracteres, otro indudable mérito si consideramos el fino trazado psicosocial de los mismos, se complementa con las actuaciones sólidas y matizadas de todo el elenco, encabezado por una rutilante (desde la paradójica y progresiva opacidad de su personaje) Ilse Salas (*Güeros*) y sus no menos destacados compañeros de reparto, Flavio Medina, Cassandra Ciangherotti, Paulina Galván...

Premios a la mejor película iberoamericana, guion y montaje en Málaga, *Las niñas bien* discursa con imaginación y agudeza en torno a los falsos valores, el machismo, la arrogancia, los abismos de clase, el racismo y esos castillos en el aire que se derrumban, metáfora clara de la vida toda.

DE NUESTRA AMÉRICA (CANAL CUBAVISIÓN: MIÉRCOLES, 10:15 PM)

Miércoles 7

LAS NIÑAS BIEN / México / 2018 / 93' / Alejandra Márquez Abella / Ilse Salas, Flavio Medina, Cassandra Ciangherotti / Drama. Un grupo de mujeres ricas viven entre buenas costumbres y vaivenes económicos. Sofía, desde su acomodada mansión, no imagina que la riqueza puede ser frágil, pero no está dispuesta a perder su estatus.

Miércoles 14

LA VERDAD DE LA HISTORIA / Cuba / 2011 / 123' / Héctor Ochoa Carrillo / Doc. Recorre los enfrentamientos durante la batalla de Girón y los juicios hechos a continuación. Testimonios de personas que vivieron la invasión.

Miércoles 21

CORAZÓN LOCO / Argentina / 2020 / 125' / Marcos Carnevale / Adrián Suar, Soledad Villamil, Gabriela Toscano / Comedia romántica. Un hombre bígamo con una familia en Buenos Aires y otra en Mar del Plata ve su vida de cabeza cuando sus esposas descubren lo que les ocultó durante años y se unen para vengarse.

Miércoles 28

A TUS OJOS / Aos Teus Olhos / Brasil / 2017 / 88' / Carolina Jabor / Daniel de Oliveira, Luisa Arraes, Malu Galli / Drama. Un profesor de natación es acusado por los padres de un alumno de besarlo en la boca. Es imposible verificar su culpabilidad, pero cuando la acusación se viraliza en las redes sociales y los grupos de mensajes de la escuela, dan comienzo los juicios precipitados.

HISTORIA DEL CINE (CANAL CUBAVISIÓN: LUNES, 11:00 PM)

Lunes 5

TRONO DE SANGRE / Kumonosu jō / Japón / 1957 / 105' / Akira Kurosawa / Toshirō Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Akira Kubo / Drama. Durante el siglo XVI, un general japonés, instado por su mujer, comete varios crímenes para que se cumpla la profecía de que devendrá emperador. **BASADA EN LA TRAGEDIA MACBETH, DE WILLIAM SHAKESPEARE**

Lunes 19

AL ESTE DEL EDÉN / East of eden / EU / 1955 / 115' / Elia Kazan / James Dean, Julie Harris, Raymond Massey / Drama. Un joven lucha con su hermano por el amor de su padre, y busca a su madre, una prostituta. **MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA EN CANNES, OSCAR A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO (FLEET). BASADA EN LA NOVELA HOMÓNIMA DE JOHN STEINBECK**

Reuniones de familia nunca terminan bien

Vista durante el Festival de Cine de La Habana 2019, y ahora transmitida por la televisión, la cinta *Los sonámbulos* apela al dramatismo más intenso para la exploración del ámbito familiar

RAFAEL GRILLO

Trátese de una boda (*Rachel Getting Married*, Jonathan Demme, 2018), un cumpleaños (*Festen*, Thomas Vinterberg, 1998), un funeral (*August: Osage County*, John Wells, 2013) o unas vacaciones (*La ciénaga*, Lucrecia Martel, 2001), las reuniones familiares son para la filmografía universal el preludio de un pandemónium. Y no es excepción el encuentro de fin de año desplegado en *Los sonámbulos*, de la directora argentina Paula Hernández, y de exhibición reciente en el espacio De Nuestra América, de la televisión cubana.

La cinta, favorecida por el jurado del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2019, que le concedió lauros a la mejor película, guion (escrito por la directora) y actriz (Érica Rivas), recibió, sin embargo, juicios dispares en su país. La combinación argumental de verano, familia, piscina y alcohol

trajo de inmediato comparaciones con la obra maestra de Lucrecia Martel, disparadas también por la semejante atención a las tensiones soterradas en vez de las acciones explícitas para la fijación del clima dramático, y por la búsqueda de cierta descolocación del espectador con respecto al conflicto central.

Pero Paula Hernández, realizado también de *Herencia* (2002), el documental *Familia Lugones* (2007) y *Las siamesas* (su última producción, de 2020) es, en verdad, recurrente en la obsesión de sacar a la luz la trama escondida de todo clan familiar extenso, con sus figuraciones arquetípicas de ovejas negras o sin rumbo versus hijos pródigos y favoritos, las mujeres horcón, el ambiguo patriarca y los nueros subalternos, además de los comportamientos matizados por disparidades generacionales y desiguales niveles económicos, ambiciones individuales, celos filiales y deseos sexuales reprimidos que en-

torpecen el funcionamiento de esta célula social.

Por otra parte, hay en *Los sonámbulos* un pensamiento narrativo mucho más convencional que en otras creaciones del llamado “nuevo cine argentino”, cuya figura icónica es precisamente Lucrecia Martel. Sirva de ejemplo la manera en que la escena primera (un dilatado plano secuencia de macabras sugerencias, donde una mujer atraviesa su casa en medio de la noche, descubre agua derramándose y una pieza de ropa lanzada en el piso del baño, hasta que encuentra abierta la puerta de la vivienda y afuera, delante del ascensor, a una adolescente desnuda y sangrando) termina funcionando como un truco de *thriller* a lo Hitchcock, al modo de clásico McGuffin (ese viejo recurso narrativo usado para enfocar la atención del espectador, aunque su significado se disipa a lo largo de la trama), pues el horror anunciado, y que solo se desata hacia el tramo postrero,

cuando el primo de perturbador instinto donjuanesco agrede sexualmente a la muchacha, poco o nada le debe al sonambulismo insinuado en el suceso iniciático del filme.

Este trastorno del sueño presentado por Paula Hernández en la diégesis de la película como un *mal de famille*, característico del conjunto humano que es protagonista coral, adquiere su mayor relevancia colocado en el título del filme para una suerte de evocación simbólica, que los críticos han interpretado de diversas maneras, ya sea como alusión al período de la adolescencia en su tránsito hacia el despertar de la adultez; como un significante de la familia toda, encerrada en el limbo de su casa de campo y en la ignorancia simulada de sus propios traumas subyacentes; o, desde una visión feminista, como una condición del dúo madre-hija, inconscientes de su rol objetual y subordinado hasta que el episodio tremebundo reaviva en ellas el impulso de independencia y la cohesión de la sororidad.

Más allá de valoraciones comparativas y especulaciones sobre sentidos últimos, lo cierto es que *Los sonámbulos* se apoya en sólidas interpretaciones, en un manejo visual experto de la cámara en mano y sutil en los juegos de luz y sombra y en una edición que acompaña al turbio, gradual y siniestro planteamiento de una atmósfera de drama, todo lo cual desata en el espectador necesarias reflexiones sobre los vericuetos de la intimidad familiar y su juego de interacciones, emocionalmente positivas a veces y, en otras, francamente disfuncionales y lesivos para el desenvolvimiento individual de sus miembros.

encuadre

A cargo de Luciano Castillo

Girón en la memoria cinéfila

El 19 de abril de 1973 el ICAIC estrenó el largometraje documental *Girón*, realizado un año antes por Manuel Herrera. El guion de Herrera y Julio García Espinosa aborda los acontecimientos que condujeron al rechazo de la invasión por playa Girón, hace 60 años.

“Es un filme de guerra —precisó el realizador—, pero, principalmente, un filme del hombre dentro de la guerra. Los personajes, cuyas historias van sirviendo de guía para contar el desarrollo de los acontecimientos, son personajes reales que han vivido esas anécdotas que cuentan y que las reencarnan ahora para el cine. Son hombres y mujeres, no únicamente testigos excepcionales de un momento histórico, sino también hombres y mujeres que han hecho la historia”.

Como en su punto de partida, el laureado libro testimonial *Girón en la memoria*, de Víctor Casaus, convergen entrevistas a combatientes, con las posibilidades del cine: fragmentos de noticieros, fotografías y reconstrucciones por medio de la ficción para reproducir vívidamente todo lo ocurrido en apenas 72 horas. “La evolución hacia la ficción —explica Herrera— fue una necesidad dentro de esta película, porque estábamos planteándonos mantener la atención del espectador durante dos horas sobre la pantalla, un desafío para el que hace una primera película de larga duración”. El distanciamiento a lo Bertolt Brecht suprime las fronteras entre ficción y documental, propósito cardinal del realizador, “como un medio para hacer que el espectador piense en lo que está sucediendo en la película, en determinados aspectos [...], no para que se distancie del hecho”, añadió el cineasta en entrevista concedida a *El Caímán Barbudo*.

Sobresale en el equipo técnico el fotógrafo Julio Simoneau. Allí registró con su cámara importantes imágenes que integraron en primer término el documental *¡Muerte al invasor!* (1961), reportaje especial del *Noticiero ICAIC Latinoamericano* que realizó Tomás Gutiérrez Alea. El experimentado Raúl García asumió el sonido, y la música fue compuesta por Sergio Vitier y Carlos Fernández Averhoff, e interpretada por el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Fernando Pérez desempeñó la asistencia en la dirección. Sobre esta experiencia, el editor Nelson Rodríguez relató en el libro *El cine es cortar*, publicado por la EICTV:

“*Girón* está construido en la moviola. Ha sido uno de los documentales que más he disfrutado. Fue muy divertido porque era un reto. No teníamos prácticamente nada. Manuel Herrera, su director, filmó muchas cosas, pero fue necesario utilizar muchas imágenes de archivo, sobre todo los famosos avioncitos esos que tuvimos que sacarlos de películas norteamericanas sobre la guerra de Corea, como *Paralelo 38*, conservadas en los archivos del ICAIC, que para esa fecha ya eran bastante ricas. Tuve que buscar un asesor militar para que me dijera cuáles eran los T-33, que eran los que manejaba uno, y así. Yo de eso no sabía nada.

“*Girón* se realizó como si fuera un filme de ficción, pero fue un largometraje documental. Estaba muy amarrado en la historia. Dio mucho trabajo porque teníamos que utilizar mucho material de archivo y realizar una labor de estropeo a lo filmado por Manuel Herrera para que parecieran como los de archivo, esas películas medio rayadas”.

Cuando diez años atrás, preparábamos nuestro libro *El cine es cortar*, Nelson Rodríguez reiteró algo que siempre consideró: no obstante el magno esfuerzo implicado en su realización, este título no recibió la acogida internacional que ameritaba. En su valoración, incluida en el imprescindible libro *Romper la tensión del arco. Movimiento cubano de cine documental* (2010), Jorge Luis Sánchez subraya no solo “la pasión por el uso del archivo filmico en busca de una expresión”, sino cómo Manuel Herrera logró “producir una verdad absolutamente documental, que rompe, además, con el esquema tradicional hollywoodense, cuando de filmes bélicos se trata. Porque, aunque sea de guerra, no se puede hablar aquí de una película de género, pues, al tener búsquedas y experimentación, se inclina más por el lado personal”.

Niñas de talla Goya

GABRIELA SÁNCHEZ

Catalogada ya como un hito en la historia de los premios Goya, *Las niñas* (2020), dirigida por Pilar Palomero, resulta una de las producciones audiovisuales contemporáneas a las que vale la pena acercarse. Con cuatro premios de nueve nominaciones en la 35 edición de la cita anual que convoca la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, realizada este año de manera *online*, se convirtió en el primer largometraje con dirección fotográfica en solitario de una mujer (Daniela Cajías) que se alza con el premio en esa categoría, además de conseguir el galardón de mejor película, así como de dirección novel y guion original, ambos para Pilar Palomero.

La cinta, rodada en Zaragoza y estrenada en el Festival de Berlín 2020, se inspira en la propia infancia de la directora y guionista, y se remonta a la década de los noventa para develar

los dogmatismos de la educación en un colegio de monjas.

Se centra en el universo femenino y en la adolescencia, en la importancia de la comunicación entre padres e hijos, así como en los prejuicios y tabúes de la época sobre las madres solteras, el embarazo precoz y las relaciones entre niños y niñas. Aunque aborda también otros tópicos asociados al contexto, como los mitos sobre el sida y la burla escolar.

A modo de narración climática, sin precipitar las acciones, la historia se construye más desde la teatralidad, la observación minuciosa de rostros y espacios, que desde el elemento dialógico. De hecho, quizás sea probablemente el silencio la cualidad sonora principal en el filme.

El mutismo entraña toda la carga simbólica del metraje: el silenciamiento a la voz femenina y la inmovilidad respecto a los conservadurismos y los prejuicios machistas. Su inicio bien lo avizora cuando el ensayo del

coro de niñas se produce a manera de gesticulaciones, lo que obliga a cinco de ellas a permanecer en el silencio, mientras el canto del resto queda atrapado en una bocanada de aire que da paso al desarrollo de la trama.

Este es el preámbulo de *Las niñas*, una cinta hecha por y desde la mirada de cinco adolescentes que se debaten entre el plan de Dios instruido por las monjas y el descubrimiento de la vida adulta. Sin ánimos de ahondar en su argumento, la ópera prima de Palomero resulta un cuestionamiento, una reflexión sobre las contradicciones de la sociedad española posfranquista entre la educación religiosa y las realidades en los hogares, inquietudes y necesidades reales.

La fotografía aporta a la historia aun más valor. Daniela Cajías logra retratar la sensibilidad, inocencia y rebeldía de las niñas, haciendo énfasis en sus rostros, miradas, en cuerpos develados con sombras y claroscuros. Egresada de la Escuela

Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, a Cajías la caracteriza el uso de una iluminación apenas invasiva, estética que empleó en el audiovisual en aras de privilegiar la naturalidad tanto de la luz como de las actuaciones, recurso que aprehendiera de la inventiva cubana de hacer con poco. Así, lo reconoció la boliviana de 39 años en entrevista a *Juventud Rebelde*.

En los detalles radica la fuente nutricia del filme. La simbología, los juegos, las canciones e incluso las materias impartidas hablan por sí solas del machismo arraigado, los roles de género impuestos o el fin único de la sexualidad como colofón del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Las niñas es un intento por develar verdades en un ámbito patriarcal, religioso, por romper la mudez. De ahí que Celia —Andrea Fandos— la niña protagonista del filme, quien es por su actuación otra de las revelaciones de la película, abra el cerco del silencio al final del filme y cante. La metáfora del coro es la manera en la que Palomero lanza su grito por la mujer, sus derechos y empoderamiento desde la infancia.

cinerama internacional

A cargo de JOEL DEL RÍO

SEGURAMENTE EL LECTOR CINÉFILO ya se enteró de las nominaciones en las cinco categorías principales del Oscar. En este Cinerama... queremos exponer otros ángulos tal vez menos publicitados, pero igual de relevantes. Para confirmar esa idea tan hollywoodense de que un filme es la historia que se cuenta, todos los títulos postulados como mejor guion original están nominados también como mejor filme: *Judas y el mesías negro*, *Minari*, *Una joven prometedor*, *The Sound of Metal* y *El juicio de los 7 de Chicago*. En las nominaciones a mejor guion adaptado aparecen solo *El padre* y *Nomadland*, en la lista de las mejores del año, categoría principal en la cual fueron desestimadas *Borat Subsequent Movie film*, *Una noche en Miami* y *Tigre blanco*. Estas omisiones nunca resultaron tan escandalosas como la ausencia, en las categorías de guion y edición, de la excelente *Mank*, que lidera la carrera pre-Oscar por sus nominaciones en otros diez apartados.

EN LA CATEGORÍA DE MEJOR fotografía fue imposible eludir la deslumbrante reconstrucción visual, en blanco y negro, del Hollywood clásico en la mencionada *Mank*, que dirigió David Fincher (*Seven*, *El club de la pelea*), y cuya imagen es obra de Erik Messerschmidt, un artista que acompañó a Fincher en obras recientes como *Gone Girl* y la serie de Netflix *Midhunter*. El veterano cinematógrafo polaco Dariusz Wolski (saga *Piratas del Caribe*) compite con *Noticias del nuevo mundo*, el oeste que dirige Paul Greengrass, una producción nominada también en los apartados de mejor diseño de producción, sonido y banda sonora. Sin embargo, el trabajo fotográfico favorito parece ser el de Joshua James Richards por *Nomadland*, con su visión duramente realista, y al mismo tiempo poética, de los ambientes sociales norteamericanos menos favorecidos.

ENTRE SUS DIVERSAS nominaciones (mejor filme, actriz para Frances McDormand, fotografía, dirección y guion adaptado), *Nomadland* incluye la de mejor edición. Lo singular es que esta especialidad estuvo a cargo de Chloé Zhao, quien quiso respetar, desde el corte y el ordenamiento de las secuencias, el sutil arco dramático que recorre la protagonista, y ello fue posible porque la creadora de origen chino fungió también como directora, guionista y coproductora. Compite por el Oscar a la mejor edición Yorgos Lamprinos, por el filme británico *The Father*, debido a la habilidad de este profesional para que el montaje exprese el desajuste y los anacronismos de una mente enferma, de razonamientos inconexos. El editor francés Frédéric Thoraval también está nominado por su trabajo para la directora Emerald Fennell en *Una joven prometedor*, en el que los cortes encajan perfectamente con la música elegida, y además impactan al espectador con los contrastes entre cine de horror y comedia romántica.

LAS TRES CATEGORÍAS RELACIONADAS con la dirección de arte —una especialidad que aporta verosimilitud y estética al mundo de la ficción, y me refiero específicamente al diseño de producción, el vestuario, el maquillaje y la peluquería—, coincidieron en nominar cuatro títulos: la británica *Emma*, que se remite a la novela de Jane Austen, publicada en 1815, de modo que se presenta la Inglaterra de principios del siglo XIX; *Ma Rainey's Black Bottom*, que logra sumergir al espectador en la atmósfera de los músicos negros en el Chicago de 1927; *Mank*, que recrea con virtuosa exactitud personajes y circunstancias reales en torno a la creación de *Citizen Kane* y al Hollywood de finales de los años treinta; mientras que la película italiana *Pinocho* (dirigida por Matteo Garrone y protagonizada por Roberto Benigni en el papel de Geppetto), reconstruye minuciosamente la fantasía y eterna seducción del clásico cuento infantil creado por Carlo Collodi. La ceremonia, que por lo general se celebra en febrero, este año se atrasó por la pandemia y será el domingo 25 de abril.

Pilar Palomero

Daniela Cajías