

12

años ha invertido **Richard Linklater** en rodar su nueva película, *Boyhood*, una alegoría sobre el paso de la vida.

25%

es la cuota de pantalla del cine español durante 2014, según prevé la Confederación FAPAE.

Winter Sleep: un desafío del cine psicológico

Nuri B. Ceylan, director de la película, ganó la Palma de Oro de Cannes al mejor director en 2008 con *Three Monkeys*.

Los estrenos constantes de las grandes producciones del cine de aventuras americano parecen anunciar la muerte del cine psicológico.

TEXTO *Jorge Collar es crítico cinematográfico y decano de los periodistas del Festival de Cannes*

Las informaciones sobre los estrenos de films de aventuras, como el nuevo episodio de *Stars Wars*, se suceden en internet. Incluso muestran ya su *making off*. Todo ello en un mundo donde los progresos de la técnica permiten todas las audacias. Este género, sin embargo, ignora la psicología u ofrece una versión estereotipada heredada de los cómics. Ignora así la complejidad del alma humana, cultivada por el cine de la segunda mitad del siglo pasado, de **Capra** a **Mankiewicz**, de **Bergman**

a **Tarkowski**, de **Rossellini** a **Fellini**, de **Truffaut** a **Rohmer**. Apesar de todo, el cine psicológico no ha muerto. Lo demuestran ciertos éxitos internacionales, como las películas del iraní **Asghar Farhadi** y la cinta *Winter Sleep*, del turco **Nuri Bilge Ceylan**, Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Sin necesidad de efectos especiales, sin ser esclavos de los estándares de duración, analizan motivaciones y sentimientos mediante el trabajo crucial de los actores.

Winter Sleep (duración: tres horas y dieciséis minutos) nos conduce a un lugar perdido de Anatolia. Allí Aidyn (**Haluk Bilginer**), actor ya jubilado, se ocupa de un pequeño hotel en propiedad ayudado por su esposa Nihal (**Melisa Sözen**), de la que está alejado afectivamente. El negocio, que retiene todavía algún cliente japonés, va a entrar en un letargo invernal. En el hotel también vive la hermana de Aidyn, Necla (**Demet Akbag**), irritable y negativa, incapaz de superar las consecuencias de su divorcio. Con todo, Aidyn es un hombre rico. Posee numerosas propiedades que le dan responsabilidades locales. La condición social de Aidyn aparece de forma conflictiva desde las primeras imágenes, cuando un muchacho lanza una piedra sobre su parabrisas. Es el hijo de un obrero que vive en una casa propiedad de Aidyn y que no puede pagar el alquiler. Los abogados han comenzado las gestiones para proceder al desalojo.

Nuri Bilge Ceylan, que ha escrito el guión con su esposa **Ebru**, reconoce dos inspiraciones en su obra: la del escritor ruso **Anton Chéjov** y la de un especialista en relaciones matrimoniales, **Ingmar Bergman**. De **Tchekhov** la influencia es aún más evidente, ya que **Ceylan** cita tres historias cortas del escritor ruso que le habrían servido de punto de partida. Además, *Winter Sleep* se reviste de un clima general coherente con la obra de **Chéjov**, tanto por la manera de situar a sus personajes «en espera» como por la presencia de la frustración, sobre todo en las mujeres, víctimas de su estatus social.

El arranque de la película —la piedra contra el coche— subraya el carácter social. Aidyn comienza a darse cuenta de sus obligaciones, sin que ello le impida reclamar la demanda de perdón del culpable. Así nos vamos introduciendo en la crisis matrimonial de Aidyn y su esposa Nihal, quien desea emanciparse y mostrar que ella también tiene responsabilidades sociales más generosas que las de su marido. Por eso organiza una colecta en la región para ayudar a las familias con dificultades. En la pareja, las incomprensiones y los silencios cimentan la crisis matrimonial. Todo ello se desarrolla lentamente, a través de detalles incomprensibles en el momento, pero que trazan una trayectoria dolorosa de problemás sociales y enfrentamientos íntimos.

En este sentido, la construcción dramática de *Winter Sleep* es semejante a la de otras obras de **Ceylan**, quien como un pintor multiplica los trazos sobre el lienzo y solo al final apreciamos la coherencia de la obra. De hecho, la intesidad dramática se dispara en la última parte, con la visita de Nihal a la casa del hombre incapaz de pagar su alquiler. Ella aporta el dinero recogido en la colecta pero su gesto no tendrá las consecuencias previstas. Es necesaria la fuerza explosiva de estas secuencias para dar al conjunto su sentido profundo y revelar la densidad humana de los personajes. Como en todas las crisis, la de los personajes les ayudará a comprender y a reparar sus errores. Con ayuda de actores excepcionales, *Winter Sleep* es una muestra acertada de cine psicológico. **nt**

TELEGRAMAS

DENZEL WASHINGTON Y BENICIO DEL TORO

Ambos actores recibieron el Premio Donostia en la 62 edición del festival de cine internacional.

YVES SAINT-LAURENT

La vida del célebre y atormentado genio de la *couture* llega al cine con dos *biopics* de título semejante: *Yves Saint Laurent* y *Saint-Laurent*.

GEORGE CLOONEY

El actor y director estadounidense recibirá el Globo de Oro honorífico a toda su carrera en la gala que se celebrará el próximo mes de enero. **Clooney** sumará este galardón a los dos Óscar que ya posee como actor de reparto en *Syriana* (2005) y por la coproducción de *Argo* (2012), con **Ben Affleck**.

Un valiente itinerario espiritual

L'Apôtre

Guión y dirección: Cheyenne Carron. Francia, 2014

Bellos Akim (**Fayçal Safi**), joven francés musulmán se prepara para ser imán. Pero en su itinerario espiritual hay un encuentro inesperado: Cristo. Al combate interior por aceptar la fe en la Iglesia Católica debe añadir la oposición violenta de su familia y de su contexto social.

Chayenne Carron se ha enfrentado a todos los obstáculos posibles para hacer su película. Sin ayudas oficiales, con medios económicos limitados, pero sobre todo con un tema siempre difícil (un itinerario espiritual), más aún cuando este es hoy explosivo (conversión al catolicismo de un musulmán). Estos desafíos los supera en una película de excelente factura cinematográfica que es emocionante, intensa, de una justeza increíble en situaciones y diálogos.

Sin disfrazar la verdad sobre la dureza del recorrido espiritual del protagonista, desea además estar al servicio de la comprensión y tolerancia mutua entre cristianos y musulmanes.

El sueño de un niño llamado Spielberg

Transformers Age of Extinction

Dirección: Michael Bay Guión: Ehren Kruger. Estados Unidos, 2014

En 2007 se materializaba el deseo de **Steven Spielberg** de llevar a la pantalla una serie inspirada en los juguetes de la marca Hasbro. Aquellos Transformers, que se ocultan detrás de la apariencia inofensiva de vehículos ordinarios, conocen ahora su cuarto episodio, firmado por **Michael Bay**, con **Spielberg** como productor ejecutivo. Se pierde de vista al adolescente (**Shia LaBeouf**) que había acompañado a los monstruos en las películas precedentes. Ahora es un hombre maduro (**Mark Wahlberg**), un padre atento que ha educado solo a su hija (**Nicola Peltz**) y que tiene dificultad para dejarla volar con sus propias alas.

Esta historia trivial se convertirá en espectacular con la irrupción de los Transformers, en guerra entre ellos. El guión suma realismo y fantasía al servicio del espectáculo, gracias a una técnica en plena evolución con resultados sorprendentes para ver «lo nunca visto» y escuchar «lo nunca oído» con una banda sonora excepcional.

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?

Dirección: P. Chauveron. Guión: P. Chauveron y G. L. Francia, 2014

Como otras películas de este director, la presente estaba destinada a ser otra comedia popular con resultados modestos. Hoy todo el mundo se pregunta cómo ha hecho **Philippe Chauveron** para haber reunido a once millones de espectadores y lograr que sea uno de los mayores éxitos del cine francés.

El tema da una pista. Claude y Marie Verneuil (**Christian Clavier** y **Chantal Lauby**) forman una pareja burguesa, católica y conservadora. Tienen cuatro hijas que casar. La primera elige un judío; la segunda, un musulmán; la tercera, un chino; y la cuarta, al fin, un católico, pero es negro... Todo teje una farsa a veces fácil pero que envuelve un tema candente: el racismo. ¿Gran análisis sobre la cuestión? Evidentemente no. Aunque sí una reflexión divertida con una conclusión tranquilizadora: todo el mundo es racista a su manera. La causa antirracista se defiende con tanta seriedad que no es malo ver el tema bajo el prisma del humor.

El documental que derrumba prejuicios

Stop the Pounding Heart

Documental de Roberto Minervini Estados Unidos/Italia, 2014

El cine documental va por caminos insólitos, como el elegido por **Roberto Minervini** al filmar a una familia fundamentalista norteamericana que estudia la Biblia incluso durante las comidas. Los **Carlson**, **Tim** y **LeeAnn**, forman una pareja feliz que educa directamente a sus doce hijos. Sara, la hija adolescente, llama la atención por su trabajo cotidiano: elaborar quesos de cabra. La atención se desplaza después a **Colby**, de la edad de **Sara**, experto en el rodeo. Cuando **Sara** se interesa por **Colby**, **LeeAnn** explica a su hija la conveniencia de reservarse para el matrimonio.

Dada la deriva de las costumbres, el espectador espera la condena o la crítica de este tipo de sociedad impregnada de valores religiosos. Pero no: **Minervini** no busca hacer apología. No pretende ni criticar ni ridiculizar esta forma de vida. Solamente dar testimonio de su existencia, con el respeto que merece por constituir uno de los fundamentos de la cultura estadounidense.

Héroes ordinarios con un humor extraordinario

Los guardianes de la galaxia

Guión : J. Gunn(II),N. Perlman, D. Abnett y A. Lanning. Dirección: J. Gunn (II). EE. UU., 2014

La película comienza con un gran paseo por el espacio para mostrar al robo de una misteriosa esfera a cargo de Peter Quill (**Christ Pratt**), codiciada también por un malvado capaz de destruir con ella el universo. Ese peligro empuja a Quill a reunir a un grupo encargado de defender la galaxia. El grupo está formado por Rocket, un mapache, buen tirador; Groot, un humanoide en forma de árbol; Drax, que quiere vengar a su familia; y la bella Gamora. Todos poseen poderes excepcionales que pondrán al servicio de la solidaridad.

Se diría que esta adaptación de un nuevo cómic Marvel —creados en 1969 y recuperados en 2008— no añade nada a la panoplia ya conocida. ¡Grave error! La película de **James Gunn**, autor con un recorrido sorprendente, posee un arma secreta: el humor. Está siempre presente, sin que la puesta en escena opte por la parodia. Los defensores de la galaxia existen, cada uno con su personalidad, para regocijo de todo el mundo.

La realidad supera la ficción, una vez más

Maestro

Dirección: Léa Fazer
Guión : Jocelyn Quivrin y Léa Fazer
Francia, 2014.

Esta película cuenta la experiencia del rodaje de la última obra de **Eric Rohmer**, *Les Amours d'Astré et de Celadon* (2009), en la cual participó también por última vez el actor **Jocelyn Quivrin**, quien soñaba con hacer películas de acción americanas y en cambio tuvo que enfrentarse con un cineasta consagrado en el «cine de autor». La trama, cuyo tema central es la transmisión de conocimientos, narra el encuentro de Henri (**Pio Marmai**), un joven actor, con el «maestro» Cédric Rovère (**Michael Lonsdale**).

Un guión rohmeriano que es a la vez una lección de cine, en la versión rodada por **Léa Fazer**. La película, admirable, emociona hoy doblemente, ilustrada por una frase de **Claude Lelouch** que cita el maestro: «Aprovechad la vida, que es más corta de lo que parece». **Eric Rohmer** murió con noventa años en enero de 2010. **Jocelyn Quivrin** le precedió, tres meses antes, con apenas treinta años, víctima de un accidente de automóvil.

El regreso de los dragones

How to Train Your Dragon

Dirección y guión Dean DeBois sobre el libro de Cressida Cowell
Estados Unidos, 2014

Vikingos y dragones viven en una fiesta perpetua en la isla de Beurk, donde Hiccup, el joven heredero del Jefe Stoik, parece más apto para la paz que para la guerra. Entonces, en compañía de su fiel dragón Krokmuu y de Astrid, descubren que el misterioso Drago recluta dragones con las peores intenciones para Hiccup y sus amigos.

Cinco años después del primer *Dragons*, dirigido por **Chris Sanders** y **Dean DeBlois**, llega este segundo episodio bajo la responsabilidad completa de **DeBlois**. El gran espectáculo seduce desde el comienzo: colores, decorados, ritmo, maestría técnica, creatividad visual, todo realizado por el 3D. Pero es el guión el que refuerza todas estas cualidades en una historia compleja que nunca deja de interesar. En ella se reitera el mensaje pacifista, pero se ofrece al mismo tiempo una dimensión poética que es nueva en los Estudios DreamWorks, célebres por su humor «devastador».

Todos los actos tienen consecuencias

Ping Pong Summer

Guión y dirección: Michel Tully
Estados Unidos, 2014

Verano de 1985. Rad (**Marcello Conte**), catorce años, llega a Ocean City, un balneario de Maryland, para pasar las vacaciones en familia. El muchacho, serio, tímido con las chicas, no tardará en enamorarse de una belleza local. Después de sufrir humillaciones y ser víctima de una banda, tendrá su revancha gracias al *ping-pong*. Su arma: una especialista (**Susan Sarandon**) dispuesta a entrenarlo. El cine norteamericano no se limita a los mejores efectos especiales, también produce obras modestas como esta, que pasa por el Festival de Sundance como una excelente película autobiográfica que evoca una época —mediados de los ochenta— y una música —el *hip hop*—, sobre el fondo de un comportamiento adolescente de una gran justicia. Aborda también el paso a la edad adulta con el clásico suspense: ¿ganará o no Rad la partida?, sin olvidar la galería de personajes secundarios que forman el verdadero marco humano de la película.

Críticas de Jorge Collar