

EDUCOMUNICACIÓN Y CINE

El cine para educar.

Los pintores en el cine

(III)

EL CINE HA CONTADO Y EXPRESADO EL ARTE PICTÓRICO Y A SUS PROTAGONISTAS

Enrique Martínez-Salanova

Director de la Revista Aularia
emsalanova@ono.com

«La pintura es el arte del tiempo, mientras que
el cine es el arte del espacio»

Jacques Aumont
1942. Avignon
Teórico y crítico de cine

Todas las artes se han enriquecido entre sí, pintura, fotografía y cine se han mezclado de tal modo que las unas y el otro se contienen en los múltiples y complejos procesos experimentales de la creación. La pintura usa del cine la esencia primaria de este: la fotografía. Muy pronto incorpora un efecto bien conocido: la cinética. Y todo sin unir un fotograma. El artista fuerza la imagen fija y consigue que se mueva, del mismo modo en que, sin una palabra, consiguió que esta hablase. Se trata de ganar el juego, el juego de la creatividad que como una fruición adictiva se problematiza cada vez más.

De la misma manera que el cómic ha dado personajes y argumentos al cine, el cine ha influido en el cómic y en sus formas expresivas, como en los dibujos de Hugo Pratt o en el Manga japonés y a través de él en todo el cómic occidental, con sus secuencias cinematográficas, el ritmo y la movilidad de sus viñetas, sus encuadres, picados y contrapicados, primeros planos y planos detalle.

Frida, de Julie Taymor (2002)

Esta película es una producción de Salma Hayek que creyó tener así el papel de su vida, y que para ello con-

sigió poner detrás de la cámara a una directora con el talento de Julie Taymor, que no quiso meterse en profundidad por los imperativos de una ambiciosa producción con miedo a dejar de ser un producto para todos los públicos. En mis contactos con gentes del cine y de la cultura mexicana, esta película es muy denostada, así como su protagonista, Salma Hayek, a la que se acusa de oportunismo y de desvirtuar la persona de Frida para su propio beneficio. Personalmente pienso que, aunque la película *Frida, naturaleza viva*, (ver la parte II de este artículo en Aularia) con la que esta se compara inevitablemente, de Leduc, es mejor sin duda, este es también un film interesante, con aspectos muy valiosos, sobre todo en ambientación, estética y plástica, que puede servir como introducción de Frida para el gran público, un borrador interesante para los que entren sin conocer nada de la pintora mexicana.

En el film de Taylor se aprecian la fuerza de los sentimientos de la pintora, su sufrimiento perenne, su pasión desbordada por Diego Rivera, su afán por ser mujer, ante todo, aunque rota por todas partes. Se vive con ella la política de su tiempo, en la que pareja estaba metida, sus actividades colectivas como comunistas, con Trotsky y Stalin.

Es muy rica la forma en que se reproducen los cuadros de la artista, el color que se imprime a todo el film basándose en sus estéticas, que representan sus estados de ánimo, así como los encuadres, que toman la forma y el punto de vista de los cuadros de la pintora.

La película contó con el apoyo de toda clase de instituciones culturales en México, un gran presupuesto, los mejores profesionales de México y Estados Unidos, un elenco multinacional y una campaña mediática fuera de serie.

Frida

2.002. EEUU. 120 min

Dirección: Julie Taymor.

Guión: Diane Lake, Gregory Nava, Clancy Sigal y Anna Thomas; basado en un libro de Hayden Herrera.

Música: Elliot Goldenthal

Fotografía: Rodrigo Prieto

Montaje: Françoise Bonnot

Interpretación: Salma Hayek (Frida Kahlo), Alfred Molina (Diego Rivera), Geoffrey Rush (Leon Trotsky), Ashley Judd (Tina Modotti), Antonio Banderas (David Alfaro Siqueiros), Edward Norton (Nelson Rockefeller), Valeria Golino (Lupe Marín), Mía Maestro (Cristina Kahlo), Roger Rees (Guillermo Kahlo), Patricia Reyes Spínola (Matilde Kahlo), Saffron Burrows (Gracie)

Otras películas en la que aparecen Frida y Diego Rivera

La Reina de la Noche, de Arturo Ripstein donde Rivera es interpretado por el mismo actor que en la de Leduc y Frida es interpretada por Patricia Reyes.

Asaltar los cielos, de López Linares y Rioyo

Un perro llamado dolor, de Luis Eduardo Aute, título extraído de Frida, y que ofrece la mirada más feroz sobre la pareja.

Abajo el telón, de Tim Robbins donde Rivera es Ruben Blades y Frida es Corina Katt.

La joven de la perla, de Peter Webber (2003)

Esta película es la adaptación de la novela de Tracy Chevalier del mismo nombre, que a su vez se basa en un cuadro de Johannes Vermeer, también del mismo nombre. donde el gran reto parece consistir en trasladar la atmósfera y el misterio que inundan los lienzos del pintor al celuloide; así como robar la mirada de la actriz que encarna a la modelo del cuadro como lo hiciera el que la retratará con sus pinceles. Con todos estos precedentes la película ha de transpirar arte por todos sus poros y así es. Durante el metraje podemos observar diversos cuadros del pintor holandés. La fotografía del portugués Eduardo Sierra es simplemente deslumbrante y ayuda a darle ese toque pictórico. Es como ver un cuadro en movimiento. Hay que destacar la poca luz artificial con la que parece haberse rodado. Hay muchos interiores que se ven iluminados únicamente por los ventanales exteriores. La banda sonora acompaña a la historia de forma sutil.

No es el cuadro, sino la chica que lo inspira la que lleva el peso de la historia a mediados del siglo XVII. Esta joven se llama Griet y entra a servir en la casa del pintor, que pasa por una pequeña crisis (sólo pintó 35 cuadros en su vida, así que su ritmo nunca fue muy rápido, similar al de tener hijos, ya que tuvo 14). La relación entre el pintor y la reprimida sirvienta va ganando en intensidad al ir ella descubriendo su pasión por la pintura y él encontrar la inspiración tan perseguida. Pero esto no gustará a la mujer del pintor ni a la hija, que intentarán hacer la vida imposible a la joven Griet. No así la suegra, que ve que si su yerno no pinta, no pueden mantener el ritmo de vida, por lo que favorece la relación. (Tomado de gaelpato.com)

La joven de la perla es adaptación de la novela de Tracy Chevalier, que a su vez se basa en un cuadro de Johannes Vermeer

Frida. Salma Hayek

La joven de la perla. Scarlett Johansson

La joven de la perla. Girl with a pearl earring

Dirección: Peter Webber

2003. Reino Unido. 95 min.

Guión: Olivia Hetreed; basado en la novela de Tracy Chevalier.

Música: Alexandre Desplat.

Fotografía: Eduardo Serra.

Montaje: Kate Evans.

Interpretación: Colin Firth (Johannes Vermeer), Scarlett Johansson (Griet), Tom Wilkinson (Van Ruijven), Judy Parfitt (Maria Thins), Cillian Murphy (Pieter), Essie Davis (Catharina), Joanna Scanlan (Tanneke), Alakina Mann (Cornelia), David Morrissey (Van Leeuwenhoek), Anna Popplewell (Maertge).

El Greco, de Iannis Smaragdis (2007)

Corre el año 1566. Creta ha sido ocupada por los venecianos. Tras huir de la isla a causa de una matanza de sublevados cretenses, el pintor Domenico Theotokopoulos «El Greco» (Nick Ashdon) llega a Venecia siguiendo a su amante, Francesca da Rimi (Dimitra Matsouka), hija del gobernador veneciano en Creta.

Allí encontrará trabajo en el estudio de Tiziano, donde pronto destacará sobre el resto de artistas y será descubierto por un cazatalentos del gobierno de Felipe II. También en Venecia trabará amistad con Niño de Guevara (Juan Diego Botto), un sacerdote español, con el que mantendrá una extraña relación.

En Madrid se enamora de Jerónima de las Cuevas, hija de un noble militar, con quien convive y con quien tiene un hijo. Se establecen en Toledo, donde el pintor conoce un éxito fulgurante, codeándose con las más altas esferas políticas y religiosas. En esa misma ciudad se reencuentra, años después, con su amigo Guevara, ahora convertido en Gran Inquisidor.

Sintiendo una profunda repulsa por los actos cometidos por la Santa Inquisición, El Greco, fiel a sus principios, no duda en tomar partido en contra de ella, ganándose la animadversión del propio Niño de Guevara. Después de ayudar a liberar a algunas de sus víctimas y de pintar un retrato del Inquisidor donde lo muestra como un ser despreciable y cruel, El Greco será juzgado por herejía. La clave de su liberación o de su condena está en manos de su mayor enemigo: Niño de Guevara.

El Greco

Dirección: Iannis Smaragdis.

2007. Grecia, España y Hungría. 119 min.

Producción: Helen Smaragdis y Raimon Masllorens.

Música: Vangelis.

Fotografía: Aris Stavrou.

Montaje: Iannis Tsitsopoulos.

Guión: Jackie Pavlenko; sobre un argumento de Iannis Smaragdis, Dimitris Nollas y Panayotis Paschidis; basado en una adaptación libre del libro «El Greco: El pintor de Dios» de Dimitris Nollas.

Interpretación: Nick Ashdon (El Greco), Juan Diego Botto (Niño de Guevara), Laia Marull (Jerónima de las Cuevas), Dimitra Matsouka (Francesca), Lakis Lazopoulos (Nicolos), Roger Coma (Paravicino), Fermí Reixach (Don Miguel de las Cuevas), Sotiris Moustakas, Dina Konsta (Maid), Giorgos Christdoulou (Da Rimi)

El Greco

1966. España, Italia, Francia

Director: Luciano Salce

Reparto: Mel Ferrer, Rossana Schiaffino

Guión: Guy Elmes, Luigi Magni

Música: Ennio Morricone

Sinopsis: Domenico Theotokopoulos, llamado El Greco, llega a Toledo en 1577. Un día el rey Felipe II

Dos versiones de la vida del Greco, la de Iannis Smaragdis de 2007 y la de Lucio Salce, de 1966, ambas en coproducciones europeas

■ **La joven de la perla.** Colin Firth

■ **El Greco (2007).** Nick Ashdon

va a Toledo y El Greco, queriendo conquistar sus simpatías para casarse con una aristócrata de la época, Jerónima de las Cuevas, regala al monarca una pintura que éste agradece. El Greco, creyéndose respaldado por el favor del rey, manifiesta abiertamente su amor por Jerónima, pero sus enemigos los denuncian a la inquisición como nigromante. Por varios meses, El Greco soporta torturas físicas y morales; Jerónima intercede para salvarle, pero todo es inútil. La joven entrará en un convento donde morirá tras dar a luz a un niño. El Greco, ya aniquilado, reconoce sus culpas y es puesto en libertad. Un día, un joven aprendiz se presenta al viejo pintor: es su hijo. Tal vez, a través de sus ojos serenos de adolescente, también El Greco pueda de nuevo, un día, sonreír a la vida.

Óscar: una pasión surrealista

Es la biografía del pintor surrealista Oscar Domínguez, un espíritu revolucionario, genial y creativo en todos los ámbitos que se codeó con André Bretón, Picasso o Paul Eluard. Bohemio, mujeriego y más concienciado que el líder del movimiento, Domínguez disfrutó unos años de una buena vida hasta que la enfermedad comenzó a estropeársela. El film conjuga esta historia real con la narración de otra vida que llega a su fin. Ana le quedan pocos meses de vida cuando unos representantes de un museo llegan a su casa interesados por un cuadro de Domínguez que el artista le podría haber regalado a su abuelo.

En paralelo con la historia de Ana, se narra la biografía de Domínguez, que vivió en París, huyó de la Guerra Civil y sobrevivió a la invasión nazi de Francia, y la relación sentimental del pintor con Roma, una pianista polaca fusilada por los nazis durante la ocupación de París.

Óscar: una pasión surrealista

Dirección: Lucas Fernández.

2008. España, Francia y EEUU. 97 min.

Guión: Lucas Fernández y Eduardo del Llano.

Producción: Lucas Fernández.

Música: Diego Navarro.

Fotografía: Rafael Bolaños.

Montaje: Eddy Cardellach.

Dirección artística: Carlos Bodelón.

Interpretación: Joaquim de Almeida (Óscar Domínguez), Victoria Abril (Ana), Emma Suárez (Eva), Jorge Perugorria (Román), Paola Bontempi (Roma), Toni Cantó (Estrada), Caco Senante (Montero), Jack Taylor (John Marlow), José Luis de Madariaga (Manuel Piedrahita), Yanelly Hernández (Maud Bonneaud), Kira Miró (Mylene).

Séraphine, de Martin Provost, 2008

Séraphine es un heterodoxo biopic sobre la figura de Séraphine, en el que Martin Provost intenta desentrañar la naturaleza del enigma que se intuía en la obra de esta artista casual, autodidacta, que experimentaba y creaba sus propios tintes basándose en la naturaleza, reflejándola en cada uno de sus trazos, que comenzó a pintar a una edad tardía, cuando contaba con 42 años y una miserable vida. El director quiso explorar su vida silvestre y mística y la compleja relación que la unió con su descubridor, Wilhelm Uhde.

No hay apenas información de la vida de la pintora. El mérito de la creación del personaje se reparte entre Martin Provost, que conoció la vida de su personaje a través de unos amigos y lo poco que pudo localizar en Internet, y Yolanda Moreau, la actriz, que se enamoró del personaje, con el que tenía cierta similitud física, y al que representó con toda sensibilidad, ayudada por unas clases de pintura y unos zapatos de época con la suela de hierro que le hacían moverse pesadamente.

Séraphine desentraña el enigma de la obra de la artista autodidacta que creaba sus propios tintes basándose en la naturaleza

■ **El Greco (1966).** Mel Ferrer

■ **Oscar, una pasión surrealista (2008).** Joaquim de Almeida (Óscar) y Victoria Abril (Ana)

SérAPHINE

2008. Francia y Bélgica. 125 min.

Dirección: Martin Provost.

Guión: Martin Provost y Marc Abdelnour.

Producción: Miléna Poylo y Gilles Sacuto.

Música: Michael Galasso.

Fotografía: Laurent Brunet.

Montaje: Ludo Troch.

Dirección artística: Thierry François.

Vestuario: Madeline Fontaine.

Interpretación: Yolande Moreau (SérAPHINE), Ulrich Tukur (Wilhelm Uhde), Anne Bennent (Anne Marie), Geneviève Mnich (Sra. Duphot), Nico Rogner (Helmut Kolle), Adélaïde Leroux (Minouche), Serge Larivière (Duval), Françoise Lebrun (madre superiora).

7 Césares, entre ellos el de la Mejor actriz para Yolande Moreau, Mejor película y mejor Guión..

El gran Vázquez, de Oscar Aibar (2010)

La película de Aibar es un homenaje a los TBOs (historietas cómicas de la posguerra española), y hace un homenaje a la editorial Bruguera, verdadera piedra angular en la formación de generaciones de dibujantes y humoristas, muchos de ellos expedientados por el

régimen cuando no podían ejercer sus verdaderas profesiones.

Se narran las dificultades de supervivencia, la picaresca ejercida por Vázquez, la relación de Vázquez con Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, con sus jefes en la

editorial (entre la tiranía de una pequeña empresa y la libertad en años de represión).

Están muy bien logrados la ambientación, el recurso de imitar en ciertos momentos algunos de los verdaderos dibujos de Vázquez y la animación de algunos de sus personajes que pasan a formar parte de las en-

soñaciones del dibujante.

El gran Vázquez

España. 2010. 106 min.

Dirección: Óscar Aibar

Guión: Óscar Aibar

Música: Mastretta

Fotografía: Mario Montero

Interpretación: Santiago Segura, Álex Angulo, Manolo Solo, Mercè Llorens, Enrique Villén, Jesús Guzmán, Pere Ponce, Pep Sais, Jordi Banacolocha, Pere Vall, Itziar Aizpuru, Itziar Castro, Alberto Vidal, Hector Vidales, Lita Claver 'La Maña', Biel Durán

Altamira

2016. Reino Unido. España. Francia. 90 min.

Director: Hugh Hudson

Guión: Olivia Hetreed, José Luis López-Linares

Música: Mark Knopfler, Evelyn Glennie

Fotografía: José Luis Alcaine

Reparto: Antonio Banderas, Rupert Everett, Golsifteh Farahani, Pierre Niney, Nicholas Farrell, Henry Goodman, Irene Escolar, Clément Sibony, Tristán Ulloa, Javivi

Sinopsis. En 1879, un arqueólogo amateur, Marcelino Sanz de Sautuola (Antonio Banderas), y su hija de ocho años, María, descubrieron en Cantabria una de las obras prehistóricas más importantes de la Historia: las pinturas de Altamira. Lejos de proporcionarle honor y gloria, su deslumbrante contribución a la historia le enfrentó con la Iglesia católica y con la indiferencia y el escarnio de la comunidad científica de la época, a pesar de sus esfuerzos por demostrar la veracidad del descubrimiento.

Son numerosos los films que han llevado en sus argumentos el mundo de la pintura y del arte, biopics sobre escultores y pintores. Pintura, fotografía, cómics, música, iteatro, interpretación, se unen en una nueva obra de arte, una película.

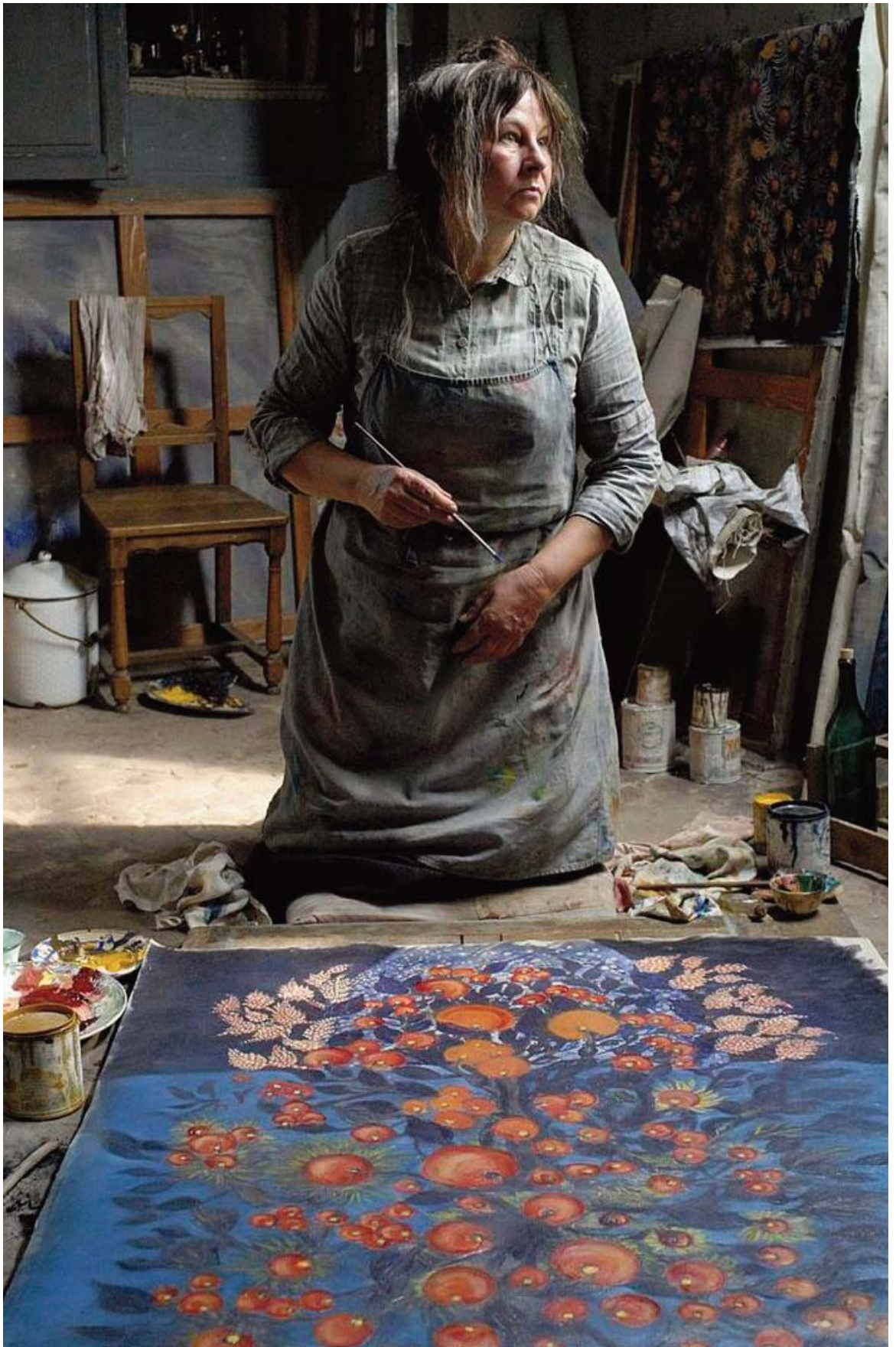
Se narra la picaresca ejercida por Vázquez, dibujante de historietas y creador de Mortadelo y Filemón, con sus jefes en la editorial

El gran Vázquez (2010). Santiago Segura (Vázquez)

Altamira (2016). Antonio Banderas es Marcelino Sanz de Sautuola

■ **Seraphine (2008).** Yolande Moreau en el papel de la pintora