

aisge

ACTÚA

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES Nº 25 • OCTUBRE/DICIEMBRE 2010

Las confesiones televisivas de Juan Echanove

«Imanol Arias y yo somos como una pareja coreana de pimpón»

PÁGINAS 50 Y 51

PREMIO PACO RABAL |

Javier Vallejo y Ruiz Mantilla triunfan en un galardón con 155 participantes

PÁGS. 6 A 17

MANUEL PATARROYO |

El padre de la vacuna contra la malaria, un científico con alma que se lleva el premio HazTuAcción

PÁGS. 26 Y 27

BLANCA PORTILLO |

“Amo Mérida desde que tengo uso de razón como actriz”, explica la nueva directora del festival

PÁGS. 38 Y 39

ELVIRA MÍNGUEZ |

Una mirada con mucho carácter que se mete en la piel de la sufragista Clara Campoamor

PÁGS. 64 Y 65

I DESCUENTOS Y BENEFICIOS I

CLÍNICAS VIS-SUM.— Esta cadena de clínicas oftalmológicas ofrece descuentos del 20 por ciento a los socios de AISGE que necesiten consultas o tratamientos, y otras condiciones ventajosas en diversas intervenciones quirúrgicas. Santa Hortensia, 58. Madrid (y en otras ciudades españolas). Más información en el teléfono 902 18 18 28.

Instituto Médico de Nutrición, Cirugía y Estética.— Nuestros asociados podrán obtener descuentos del 20% en los precios de los servicios que ofrece este Instituto, especializado en tratamientos de medicina y cirugía estética. Además, dispone del equipamiento más completo y garantizado para el tratamiento integral de varices. Finisterre, 20. Madrid. Más información: 91 315 04 04.

La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER es un centro autorizado por la Consejería Madrileña de Salud. Ofrece a todos los socios de AISGE y sus familiares unas condiciones muy ventajosas en cirugía láser (diagnóstico e información gratuitos), cirugía láser (900 euros ojo, incluyendo consultas postoperatorias) y un 20% de descuento en cirugía de cataratas, presbicia y resto de tratamientos. C/ Menéndez Pelayo, 7. Más información: 91 781 34 80 y www.clinica-aver.com.

La ESTACIÓN TERMAL SAN ROQUE, en Alhama de Aragón, realiza descuentos en todos los programas de su Hotel Balneario a los socios de AISGE que presenten una acreditación realizada por el Departamento Asistencial de Fundación AISGE: En temporada baja entre semana: 10% de descuento. En temporada alta, puentes y fines de semana: 5% de descuento. Información: 91 521 22 55.

El equipo de quiromasajistas de **HECHO A MANO** realiza descuentos del 20% a los socios de AISGE. Ofrecen masajes y tratamientos en cabina y a domicilio, en Madrid. Más información: 626 70 74 12.

ÓPTICA ROMA ofrece a todos los socios pertenecientes a AISGE un 30% de descuento en gafas graduadas completas y en lentes de contacto; un 20% de descuento en gafas de sol y un 10%, en audífonos. Además, nuestros asociados podrán disfrutar de un 30% de descuento al hacer sus gafas de protección. Pza. Manuel Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/ Alberto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21 90. C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91 572 02 07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Legazpi.

EL INSTITUT CATALÀ DE RETINA ofrece un 30% de descuento a los socios de AISGE y sus familiares, también a los que necesiten consultas o tratamientos y otras condiciones ventajosas en intervenciones quirúrgicas. Más información en Escolles Pies 73-79, bajos Barcelona 93 434 05 53. La acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial de la Fundación AISGE (Delegación Barcelona 93 412 76 22).

CORPORACIÓN CAPILAR, centro especializado en soluciones integrales para el cabello y el vello pone a disposición de los asociados de AISGE un 10% de descuento en tratamientos capilares y para la realización de microinjertos; un 15%, en depilación láser al contratar sesiones individuales y un 20 si se contratan cuatro sesiones. Corporación capilar ofrece una primera consulta gratuita y un diagnóstico personalizado. C/ Velázquez, 27. Tel. 902 252 253. www.corporacioncapilar.es.

Centro de Fisioterapia El **CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI BOVÉ** ofrece cabinas individuales con los últimos avances en electroterapia y un gimnasio para ejercicios de recuperación. También tratamiento a domicilio. Los socios de AISGE podrán obtener un 20% de descuento. Para más información en Consell de Cent, 113-115 entlo 5º, Barcelona 93 325 07 55. La acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial de Fundación AISGE (Delegación Barcelona 93 412 76 22).

PROMESCENA ofrece descuentos en artes escénicas y ocio en Madrid. También descuentos en teatros de hasta el 50%. Para acceder a las promociones basta con integrarse en el Club de Amigos de Promescena (en la página web www.promescena.es) y completar el formulario. Con su número de usuario puede comprar sus entradas diariamente llamando a los teléfonos 91 188 0830 o al 902 54 60 22

WAVESTUDIO centro de **GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®**. Los socios de AISGE podrán disfrutar de un 20 % de descuento en los bonos de este centro, que implanta en España un novedoso sistema de ejercicio en el que se aplican principios básicos de la danza, yoga, tai-chi, natación y gimnasia deportiva. C/ Av. de América, 19 (Madrid). Más información: 91 562 72 70 o www.wavestudio.es.

El Club Deportivo **PALESTRA** ofrece a los socios de AISGE en Madrid importantes descuentos: matrícula gratuita (el coste habitual es de 250) y un 20 % de descuento en la cuota mensual (que ascendería a 79). Dispone de dos centros: uno en Quevedo (con parking) y otro en Rivas Vaciamadrid (con piscina). Más información: 914 489 822 (Elena Blanco) o www.palestra.es.

ATLANTIC GROUP ofrece un descuento del 10% a los socios de AISGE en Madrid en su programa de sesiones individualizadas (*in center* y *house calls*) a actores que deseen aumentar al máximo sus oportunidades de éxito en un casting o preparar un personaje durante la preproducción de un proyecto en inglés. Información: 689 005 695.

PANDORA ofrece a los socios de AISGE un 25% en sesiones de atención psicológica y coaching personal. Asesoramos, orientamos e intervenimos sobre aquellas dificultades que están impidiendo una resolución adaptativa de los conflictos emocionales o afrontar satisfactoriamente determinadas situaciones. C/Valencia 45, Pral. B. (Barcelona) 93 226 98 64.

4 Eusebio Lázaro
Hipócritas y miméticos es el título de esta colaboración del prestigioso actor y director teatral.

6 Premios Paco Rabal
Javier Vallejo y Jesús Ruiz Mantilla se imponen en la cuarta edición de este galardón de periodismo cultural. El jurado también quiso otorgar sendas menciones de honor a Marifé Antuña y Eduardo Vallejo. Reproducimos los dos artículos ganadores.

16 Adiós al cómic Juanito Navarro
La despedida a un actor entrañable y miembro del Comité de Garantías de AISGE.

18 Noche de premios en AISGE
Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la entidad, la gala sirvió para estrenar el vídeo *El ayer y hoy de AISGE* y entregar la segunda edición de los Premios Actúa y los Premios HazTuAcción.

28 Miguel Hernández, en el corazón
Homenajes públicos en AISGE y en el Instituto Cervantes.

32 Taller de la Memoria 2010
Las autobiografías de Silvia Casanova, Amparo Soto, Julia Trujillo y Ana María Vidal elevan a 41 los títulos del Taller de la Memoria

78 Brasil
Río de Janeiro acoge durante una intensa semana la IV Asamblea de Latin Artis, el VII Foro Iberoamericano y la primera edición del Congreso sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural.
86 Ley Sinde
Su tramitación en el Congreso fue rechazada el 20 de diciembre: 18 votos favorables del PSOE y 20 en contra del resto del arco parlamentario. Un mes más tarde, la inclusión de nuevas medidas más garantistas propicia el acuerdo en el Senado de PSOE, PP y CiU. Pilar Bardem, presidenta de AISGE, y el actor Antonio Resines exponen en sendos artículos su opinión sobre todo lo sucedido.
88 Informe Egeda
Cada vez vemos más tele. Y cada vez, más series españolas.

42 La tele es la cantera
La pequeña pantalla, la nueva escuela de actores.
44 'Libro de familia'
La serie más longeva y exitosa de la TVG nos trasladada a la Galicia de 1978.
50 Juan Echanove
Desde *Turno de oficio* a *Cuéntame*, el artista madrileño es una institución en pantallas y escenarios. "Yo me habría suspendido en Interpretación", objeta él.
52 Desde Brasil
El curioso caso de *O clone*.

34 Carteles de cine
La Fundación AISGE acoge la exposición 'Carteles del cine español. De los años 20 a los 70', cedida por el actor Lucio Romero

37 Premios ADE
Reconocimiento a la sala Cuarta Pared por sus 25 años de compromiso con el teatro independiente, que se unió al montaje de *El arte de la comedia* como ganador del galardón de la Asociación de Directores de Escena (ADE).

38 Blanca Portillo
La flamante directora del Festival de Teatro de Mérida explica las intimidades de su nombramiento.

Y ADEMÁS...

- EL CAMINO DE...**
- 54** Jordi Dauder
- SAVIA NUEVA**
- 56** Álex González
- LA MIRADA DE...**
- 58** Eduard Fernández
- CRUZANDO PUENTES**
- 60** Irene Visedo
- HUMOR CON SENTIDO**
- 62** Nathalie Seseña
- REPARTO DE LUJO**
- 64** Elvira Mínguez
- TIEMPO DE DANZA**
- 66** Marta Fernández Muro
- LA SILLA DEL DIRECTOR**
- 68** Mar Coll
- COMPAÑEROS DE VIAJE**
- 70** Sonia Grande
- LIBROS**
- 74** Por Sergio Garrido
- ÚLTIMA TOMA**
- 76** La libreta cinéfila de Javier Ocaña

EN ESTE NÚMERO

ACTÚA

Nº 25 octubre/diciembre de 2010
Revista cultural de AISGE • Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión
Edita: Fundación AISGE
Comité editorial • Willy Arroyo, Maite Blasco, Amparo Climent, Xabier Elorriaga (coordinador)
Director de la Fundación AISGE • Abel Martín

Gerente de la Fundación AISGE • José Carlos Erdozain
Diseño original • Moncho Trigueros
Edición • F. J. Antonio
Foto portada • Enrique Cidoncha
Fotografía • E. Cidoncha, Pau Llobregat, Xosé Durán y archivo AISGE ACTÚA

Producción e impresión • Prensa Universal, S.L. (tfn: 91 889 41 62)
Distribuye • Fucoda
Depósito legal • M-41944-2004
ISSN • 1698-6091
Patronato de la Fundación AISGE • Pilar Bardem (presidenta), Alicia

Ésta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comentarios, críticas o sugerencias. Puedes hacernos llegar cartas al director y todo tipo de propuestas a la dirección electrónica fneira@aigse.es. Si prefieres el correo postal, escríbenos a AISGE ACTÚA / Fundación AISGE. Ruiz de Alarcón, 11. 28014 Madrid
Esta revista también puede leerse en • www.aigse.es

Agut, Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco, Maite Blasco, Frank Capdet, Álex Casanovas, Amparo Climent, Xabier Elorriaga, José Luis García Pérez, Emilio Gutiérrez Caba, Jorge de Juan, Mercè Managuerra, Fernando Marín, Sergi Mateu, Mario Pardo, Cristina Plazas y César Sánchez
Nota • AISGE ACTÚA es un medio plural. AISGE no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras informaciones publicadas en estas páginas

HIPÓCRITAS Y MIMÉTICOS

• EUSEBIO LAZARO (*) •

En Grecia a los actores se les denominaba con la palabra *hypokrites*, adjetivo que venía a significar “el que actúa”, pero parece ser que también podía derivar de “kritiki” (juicio), tal vez porque a los intérpretes dramáticos se les suponía dotados de un necesario buen criterio.

A la tarea específica que desempeñaban la definió Aristóteles como *mimesis* (en latín, *mimesis*). Este término que el estagirita hizo extensivo a las demás artes fue traducido en español con el reducible término de *imitación*.

La actuación o representación traza líneas de gran interés antropológico y social, además de llevarnos a términos de orígenes mágicos y sagrados.

Dos de esas líneas, no necesariamente paralelas, me han interesado siempre de manera particular.

La una indaga en la esencia misma de la actuación, en el fenómeno exclusivamente humano que lleva a algunos individuos a convertirse en otros y a otros a presenciar el fenómeno y vivirlo como cierto. La re-presentación trae a la presencia algo que no existe y, en ese plano de realidad inventada, ambos –actantes y observantes– aceptan esa presencia y se dejan afectar ante ella.

La otra línea tiene que ver con las vicisitudes por las que ha tenido que pasar este extraño oficio para llegar al ambivalente estado actual, que oscila entre la admiración y el desprecio.

Pero sigamos el hilo de la primera, que nos conducirá seguro a algún laberinto con minotauro incluido. En lo que alcanza mi concepto de la actuación como acto esencial de conocimiento y posesión, la traducción española de *mimesis* como simple imitación de la naturaleza es errónea o, cuanto menos, restringida.

Sabido es que ciertos términos griegos como *logos*, por ejemplo, eran usados para definiciones que cubrían un campo semántico muy amplio e incluso

daban lugar a conceptos filosóficos dispares. Bien entendida, La Poética nos avisa de que, en la relación de las artes con la naturaleza, la *mimesis* tiene que ver más con un proceso de identificación con el original que de “imitación” tal y como el vocablo es entendido en español. Porque, en efecto, en nuestro idioma la imitación es negativa y tiene algo de impostura, de pretensión falsaria. Y ahí asoma ya una punta del equívoco.

En el curso de su obra, Aristóteles viene a decir que la épica, lo narrativo, cesa en el momento en el que un personaje ya no es descrito o narrado sino que se alza y cobra voz; en ese instante comienza la *mimesis* y ahí subyace el exacto

sentido del concepto como acción mimética de penetrar y asumir el original, no para constituir una copia desalmada, sino para adquirir la esencia de lo que se mimetiza, de lo que se “interpreta”. La copia, lo imitado, carece de *zeitgeist*, mientras que la *mimesis* es un acto de posesión: aquel

«La actuación o representación traza líneas de gran interés antropológico y social, además de llevarnos a términos de orígenes mágicos y sagrados»

«La parodia, la caricatura y la imitación arrebatan la máscara de la ‘mimesis’ sublime y dan paso a lo histriónico y farandulero»

FIRMA INVITADA

FIRMA INVITADA

que se atreva a tomar la palabra de Aquiles o de Orestes para convertirse en él realiza un acto de *mimesis* al asumirlo; es decir, lo re-presenta.

La muestra de *mimesis* más antigua la encontramos en la cueva de Trois Frères, en Francia. Allí se pueden ver dos figuras antropomórficas. Una es la del hombre bisonte y otra, la de un cazador o chamán que va claramente disfrazado con varios atributos de animales.

Este pensamiento mágico de los pueblos cazadores se vuelve más complejo en la sociedad agraria y deriva de lo animal a lo humano, hasta cristalizar en esa tragedia griega en cuyo reflejo todavía hoy nos miramos. Pero el momento dulce del actuante, del heredero mágico del chamán que penetra revestido de excelencia en el secreto de los seres vivos, desaparecerá con el ideal de libertad y sabiduría de la polis griega.

En la descomposición del ritual sagrado y mágico anidaba el desprestigio del oficiante, y su nombre *hypokrites* pasa a designar al hipócrita que disimula y finge para ocultar su vicio. El actor como encarnación de pasiones que nos purifican bajará los altos graderíos hasta la llanura en la que se mueve un teatro disgregado en una confusión de géneros, en una mezcla de charlatanes y bufones. La parodia, la caricatura y la imitación arrebatan la máscara de la *mimesis* sublime y dan paso a lo histriónico y farandulero. Y así como la pintura fue hermanada con la poesía, y por lo tanto con la actuación que le da forma dramática, en el horaciano *ut pictura poesis* –“como en la pintura, así en la poesía”– el declive del arte representativo permitió a los poderes coercitivos –la Iglesia en gran medida– arrojarlo al ludibrio y al desprecio social. El cómico no se enterra en sagrado y se convierte en el “artista” más temido y menos respetado.

Ha tenido que pasar mucho tiempo –más aún en nuestro país– hasta que el oficiante haya conseguido reclamar y redimir su oficio; ya no como el imitador de ferias –ni como el titiritero–, sino como necesario transmisor de pulsiones de improbables, pero necesarias, energías liberadoras de la sociedad.

(*) Eusebio Lázaro es actor y director teatral. Ha encarnado durante siete años a Don Severiano en la serie *Cuéntame cómo pasó*. Su última aparición en la gran pantalla es en *The way*

Marifé Antuña, Eduardo Vallejo, Javier Vallejo y Jesús Ruiz Mantilla, con sus respectivos trofeos, escoltan (de izquierda a derecha) a la presidenta vitalicia del jurado, la actriz Asunción Balaguer

Javier Vallejo y Ruiz Mantilla conquistan el Paco Rabal

El IV Premio de Periodismo Cultural de la Fundación AISGE bate récords de participación, con 155 trabajos ■ El jurado concede Menciones de Honor a Marifé Antuña y Eduardo Vallejo ante la «elevada calidad» de los originales

NANDO DÍAZ

El periodista madrileño Javier Vallejo y el cántabro –aunque afincado en Madrid– Jesús Ruiz Mantilla han sido este año los grandes protagonistas en la entrega del Premio ‘Paco Rabal’ de Periodismo Cultural, consolidado ya en su cuarta edición. Un jurado en el que despuntaban personalidades del mundo de las letras como

PANORAMA

Maruja Torres y la académica Soledad Puértolas hizo público su veredicto el 15 de noviembre y justo un mes más tarde, el 14 de diciembre, tenía lugar la ceremonia pública de entrega de premios en la sede madrileña de la Fundación AISGE. Vallejo, crítico teatral de *El País*, obtuvo el máximo galardón con un artículo sobre el actor Albert Vidal, mientras que Ruiz Mantilla se

hizo merecedor del accésit gracias a una entrevista con Carlos Hipólito que vio la luz en el suplemento *El País Semanal*. “El crítico teatral debe poner el foco sobre quienes están en la penumbra”, reivindicó Vallejo en sus palabras de aceptación del premio.

Ante la excelente calidad de los trabajos presentados en esta cuarta edición, el jurado decidió

incorporar al palmarés dos Menciones de Honor, que recogieron Marifé Antuña (*El Comercio/La Voz de Avilés*) y Eduardo Vallejo, por sus entrevistas para esta misma revista, AISGE ACTÚA. La presidenta vitalicia del jurado y patrona de la Fundación AISGE, Asunción Balaguer, se felicitó del nivel de los 155 artículos que concurrieron a concurso. “Sé que Paco, que

El actor Carlos Hipólito fue uno de los rostros ilustres entre los asistentes

Pedro Blanco, una de las grandes voces de la Cadena SER, presentó el acto

siempre fue gran amigo de los periodistas, estará desde arriba aplaudiendo estos premios”, apuntó la viuda del mítico actor.

El galardón, promovido por la Fundación AISGE para estimular el periodismo escrito sobre el mundo de la cultura, tiene una dotación de 5.000 euros netos y también incluye una estatuilla conmemorativa que ha confeccionado el prestigioso es-

cultor Ángel Aragonés. Al accésit le corresponden 2.500 euros netos y un trofeo.

PRESENTA PEDRO BLANCO

Pedro Blanco, una de las voces más reconocibles y prestigiosas de la Cadena SER, ejerció de maestro de ceremonias. “La información cultural se ha convertido en un espacio de reconciliación con noso-

tros mismos”, recalcó. “Tras el amplio catálogo de miserias y problemas, filtraciones, banqueros sin escrúpulos, primas de riesgo, historias truncadas y deportistas que se dopan, la cultura nos permite recuperar la fe en el ser humano y en su capacidad para crear belleza”.

La entrega contó con la presencia de abundantes socios y socias de AISGE; entre ellos, Liberto Rabal,

PANORAMA

nieto de Paco Rabal, o Carlos Hipólito, protagonista del trabajo por el que Ruiz Mantilla obtuvo el accésit. También asistieron representantes de la prensa cultural madrileña o el documentalista Javier Espada, que comenzaba ese mismo 14 de diciembre el rodaje de un documental sobre la figura de Asunción Balaguer. Todos ellos testimoniaban así su agradecimiento con ese periodismo de vocación literaria, didáctico y comprometido con el mundo del arte y la interpretación que practican Javier Vallejo, Ruiz Mantilla, Antuña, Eduardo Vallejo y tantos otros profesionales dignos de ser reivindicados en un momento delicado para el sector de la prensa escrita.

Asunción Balaguer comenzó su intervención con unas emocionadas palabras de recuerdo a Enrique Morente, el cantaor fallecido el día anterior y amigo de la familia Rabal Balaguer. Luego testimonió su admiración por la profesión periodística. “Paco tenía muchos amigos en ese oficio porque él adoraba la vida y ellos le aportaban mucha información. Incluso vivió unos años junto a Feliciano Fidalgo en París y ambos fueron felicísimos”.

Cerró el acto el director general de AISGE, Abel Martín, certificando la importancia del Premio ‘Paco Rabal’ dentro de la estrategia divulgativa de la institución. “Generamos cultura a la sociedad, y la cultura es lo que nos une frente a cualquiera de las diferencias ideológicas o de otro tipo. Va siendo hora de que los políticos otorguen más importancia a una actividad que representa el 4 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto y que comprende el 7 por ciento de los puestos de trabajo de la Unión Europea”.

LOS GALARDONADOS |

JAVIER VALLEJO • GANADOR DEL IV PREMIO 'PACO RABAL' DE PERIODISMO CULTURAL

«El fallo angular del teatro en España es que todo lo que no va arropado por un nombre famoso pasa desapercibido»

Javier Vallejo reconoció que su “mitología particular” la encarnan los actores, y, en ese sentido, se sintió “muy honrado de recibir un premio con el nombre de Paco Rabal, que para mí tiene un valor adicional”. También fue muy cálido su agradecimiento a Albert Vidal, el protagonista de la antecrítica premiada. “Se prestó a una entrevista fuera de protocolo. Su conversación fueron tres horas de *raca raca* mientras yo hacía observaciones, que no preguntas. Y ahora que se minutan todas las agendas y se fiscaliza cada segundo, le estoy muy agradecido a quienes me atienden sin mirar el reloj”. El ganador del IV Premio Paco Rabal también incidió en el trabajo en equipo como “lo verdaderamente sustantivo” del fenómeno teatral. Y se lamentó: “El fallo angular del teatro en España es que todo lo que no va arropado por un nombre famoso pasa desapercibido”.

«También se hace mucho teatro, y del bueno, más allá de Madrid y de Barcelona»

MARIFÉ ANTUÑA
• MENCIÓN DE HONOR

Marifé Antuña tuvo palabras muy cálidas para “los teatreros asturianos, permanente fuente de inspiración”, y recordó a los presentes que “también se hace mucho teatro, y del bueno, más allá de Madrid y de Barcelona”. Admitió que se sentía extraña como protagonista de un acto, “acostumbrada a estar al otro lado”, pero reconoció, pese a los nervios: “Me habéis hecho muy feliz”. Había presentado a concurso sendos perfiles de Jorge Moreno y Etelvino Vázquez, así como un reportaje sobre el *Doctor Fausto* de Higiénico Papel.

«Es de alabar que se premie y estimule la difusión cultural en estos tiempos de anemia, y no solo económica»

EDUARDO VALLEJO
• MENCIÓN DE HONOR

Eduardo Vallejo, de 47 años y recién llegado al mundo del periodismo –hasta hace poco centraba su actividad profesional en la filología hispánica e inglesa–, alabó que la Fundación AISGE “premie y estimule la difusión cultural en estos tiempos de anemia, y no solo económica”. Dedicó el premio a su padre, el ilustre *barman* Epifanio Vallejo, ya fallecido. “Aunque no sea muy creyente, me lo imagino rodeado de angostura y martinis en la coctelería Paraíso. Y quién sabe si el propio Paco Rabal no le hará alguna visitilla”.

Jesús Ruiz Mantilla se mostró muy elogioso con la profesión teatral española. “El gran teatro que se hace en este país, con su increíble mejoría de calidad, nos obliga a que también los periodistas estemos a la altura y seamos cada vez mejores”. Confesó que una parte del premio por él obtenido habría de recaer en la figura de Carlos Hipólito. “Una entrevista es mérito del entrevistado, y él es pura verdad y puro teatro. Escribí ese texto desde el amor y la admiración”. Dedicó el premio a su madre, “un histrión que me contagió el veneno”.

JESÚS RUIZ MANTILLA
• ACCÉSIT

«El gran teatro que se hace en este país, con su increíble mejoría de calidad, nos obliga a que también los periodistas estemos a la altura y seamos cada vez mejores»

EL JURADO |

El jurado que dirimió esta cuarta edición del Paco Rabal se reunió la tarde-noche del lunes 15 de noviembre en la sede de la Fundación AISGE. Junto a Asunción Balaguer, presidenta vitalicia, lo completaban las siguientes personalidades del mundo de la interpretación y las letras: la escritora y Académica de la Lengua Soledad Puértolas; la escritora y periodista Maruja Torres, y los periodistas Celia Iglesias (directora de Comunicación durante doce años de la Universidad de Alcalá), Javier Olivares (subdirector de Progreso y editor, entre otras publicaciones, de la revista *Paisajes desde el tren*) y Antonio Rojas, crítico literario y responsable del blog *Mapa de utopías*. La reunión –a la que asistió el director general de AISGE, Abel Martín– se prolongó durante más de dos horas en un ambiente de cordialidad y apasionadas discusiones. Los integrantes coincidieron en destacar el “elevado número de participantes y el creciente nivel” de todos ellos y la “consolidación” del premio como un referente dentro del periodismo cultural, una modalidad que estaba muy huérfana de estímulos de esta naturaleza.

De izquierda a derecha, Abel Martín, director general de AISGE, junto al jurado: la escritora Maruja Torres, Asunción Balaguer, Javier Olivares, la académica Soledad Puértolas y los periodistas Celia Iglesias y Antonio Rojas.

De un hombre que ha celebrado su entierro en vida bien se puede esperar que ante la muerte celebre su nacimiento. Albert Vidal, explorador del teatro, ha recorrido suavemente todos los caminos que van de la cuna al féretro, sin perder el Norte. Antes que actor, es un médium entre algo que hay en algún lugar ignoto y alguien que desea verlo. Tiene olfato para el arquetipo. En *Historia de Juan, nacido de un oso*, su último espectáculo, reinventa el arte añejo de los bardos para contarnos una leyenda arcaica, acompañado por Javier Macaya, Pitu Andreu y Ricard Vallina, músicos embebidos en la tradición oral. “Encontré este cuento en un libro que compré para mi hijo, y vi que existen versiones inmemoriales en toda Europa. Habla de una mujer violada por un oso y de cómo el hijo que tienen juntos, al crecer, se escapa con su madre, le arranca la piel al padre, se hace amigo de tres titanes y acaba cortando en dos al rey del mal. ‘Lo tiró a un pozo tan profundo que desde arriba no se veía el fondo ni nada que se le pareciese’, dice el cuento. Eso encierra un conocimiento cósmico intuitivo: parece que estuviera hablando de un agujero negro”.

Historia de Juan, nacido de un oso tiene mil vericuetos y mucha miga: habla de cómo afrontar la vida, de la confianza en uno mismo, de la amistad y la traición. “Es un relato lleno de tesoros ocultos y de emociones perdidas. Acompañamos mi versión con música de tradición oral peninsular: el comienzo, con una charrada salmantina; el encuentro de Juan con las dakinis en

PANORAMA

EL ACTOR INTERPRETA EN ‘HISTORIA DE JUAN, NACIDO DE UN OSO’ AL HOMBRE DESPOJADO DE SU CIRCUNSTANCIA Y AL DEMONIO QUE LO TIENTA ETERNAMENTE

LAS MUTACIONES DE ALBERT VIDAL

• JAVIER VALLEJO (*) •

el fondo del pozo, con una danza de aquelarre; el final, con un romance de ciego cantado con la voz de sangre e hígado de nuestros abuelos...”. Para concentrarse, Vidal y su equipo se encerraron en su masía del siglo IX, “un depósito de memoria más antiguo que España y que Cataluña”, dice.

Éste es el quincuagésimo espectáculo que Vidal (Barcelona, 1946, www.albertvidal.es) escribe, dirige, produce e interpreta. “No soy actor, soy un pensador que se expresa teatralmente, un buscador de palpaciones olvidadas pero inscritas en la memoria genética”. ¡Pues si no es actor él, que hace sonar su cuerpo como Sviatoslav Richter el piano! *El bufón*, espectáculo unipersonal con el que se hizo famoso hace 30 años, era cima de elocuencia gestual. En *El aperitivo*, se encarnó en ese actor autómatas ideal que Heinrich von Kleist imaginara en su día sin saber cómo materializarlo. En *El hombre urbano*, recreó en los principales zoos europeos lo que hace cualquier ejecutivo en su casa, a jornada completa: el público prefería verlo a él antes que a los delfines o a los osos panda. Los festivales se lo subastaban. “Podría haber seguido toda la vida con *El hombre urbano*, pero cuando empecé a dominar los trucos para distraer al público, lo dejé. Necesito sorprenderme”. En *performances* posteriores, luchó desigualmente contra camiones y palas excavadoras en lo más hondo de un hondo solar, se enterró vivo y emergió triunfante al son de los tambores de Hellín, ofreció un concierto silencioso a las cinco de la madrugada y sin anunciarlo, para no tener público... “A

principios de los ochenta, las *performances* todavía eran tales. Luego dejaron de serlo: se ritualizaron, esclerotizaron y amaneraron. Cuando los ayuntamientos empezaron a organizar festivales de *performance*, decidí dedicarme a otra cosa”.

Su participación en la película *Sangre y arena*, junto a Sharon Stone y Christopher Reeve, fue detonante de un cambio de ci-

‘Historia de Juan, nacido de un oso’ tiene mil vericuetos y mucha miga: habla de cómo afrontar la vida, de la confianza en uno mismo, de la amistad y la traición

clo. “Viéndome de torero y hablando en inglés, hecho polvo, me dije: ‘Tienes que hacerte un exorcismo’. Alquilé un palacio en la medina de Marrakech, para retirarme unos meses, y allí me decidí a colgar un toro muerto en una urna, de vuelta a Barcelona, para contemplar su descomposición”. Al final, en vez de toro, puso junto a su lecho el cadáver de una cría de gacela muerta antes de nacer, y le dio tiempo al tiempo. “Contemplando la vida de la muerte, con su poesía, sentí que el espíritu no se

Vidal me cuenta cómo vio en Níger a las mujeres bori dejándose cabalgar por los espíritus después de ensayar meticulosamente los pasos de la danza de posesión

desapega nunca de la materia. Todo es vida: el calor, el humo y la piedra”. De esa experiencia, Vidal extrajo *El mundo, el demonio y la carne*, primero de una serie de espectáculos sobre energías oscuras. Luego, se fue a Extremo Oriente, para acabar viviendo en Ulan Bator (Mongolia), donde conoce

a su esposa. “En un viaje de vuelta, Xavier Jaumot y yo grabamos en vivo en la soledad de mi masía una serie de conciertos de canto telúrico, sin público. Él me decía que me veía poseído mientras cantaba, y era cierto: estaba en un estado de posesión controlada. Había presencias demoniacas a las que no dejaba entrar, por ingobernables, y otras con un fondo amoroso, que podía cabalgar. Cada noche, al final, nos levantábamos los dos, nos abrazábamos, saludábamos a un público virtual con total seriedad, y comentábamos delante de un té cómo había estado ese público ausente. Xavier me

decía que me había visto flotando en la habitación. En esa época rozábamos el peligro”. Para que entienda que esto no es locura, Vidal me cuenta cómo vio en Níger a las mujeres bori dejándose cabalgar por los espíritus después de ensayar meticulosamente los pasos de la danza de posesión. “Eso me pareció el ideal de lo que debería de ser el arte del actor: un arte sagrado, próximo al del médium. Una anciana que apenas se tenía, al ser poseída iba gallarda como un militar. Aquí hemos perdido esa capacidad báquica, panteísta y animista de transformarnos, de mutar, de jugar con nuestra esencia. Al humanizar el peligro metafísico, las religiones monoteístas perdieron en calidad de conocimiento”.

Lo próximo de Albert Vidal, agárrense, es un espectáculo de variedades místicas, producido en Katmandú. Conoce bien el género matriz: fue ayudante de El Carbonilla en el Oasis, de Zaragoza. “Aquello fue oro molido. Un día me presenté a don Celestino, director del Oasis, sin de-

PANORAMA

cirle quién era: ‘Miree, es quee a mí mee gustaría apreender a hacer de cómico’, dice que le dijo estirando las vocales. “Y sin preguntarme quién era ni de dónde venía, me colocó de espalda (el que da las réplicas) de El Carbonilla, artista que tenía el conocimiento antiguo de la profesión: imagínese que nació en un carromato. Don Celestino me puso Cachito de nombre de guerra, y Cachito fui durante meses en los que me di un baño de disponibilidad y una cura de humildad”.

Opina Vidal que la revista es el último teatro de alta estilización que hubo en España, con sus deidades sensuales y sus cómicos de pista: “Las formas de alta estilización, llámense kyogen, bunraku, noh o khatkali, se desarrollan en épocas donde el espíritu de la sociedad está muy alto. En épocas de decadencia, el teatro adquiere otros perfiles. Alguien dijo que una sociedad enmascarada no soporta ver máscaras en escena. Y al revés, una sociedad que vive lo humano intensamente disfruta con las máscaras”.

La experiencia de Vidal en el teatro porno, con María de Marías, es capítulo aparte. “Lo hicimos cuando no estaba de moda, sin ningún tipo de caricia intelectual, para no ahorrarnos la crudeza del género. Nos montó los números Chus, del pornoteatro Bagdad, de Barcelona. Allí aprendí los trucos para gobernar la erección en público, cosa que luego me ayudó a gobernar los espíritus durante las posesiones”. Lamento, créanme, no tener espacio para informarles de cómo se hacen ambas cosas, aunque Vidal lo explica con todo lujo de detalles.

(*) Javier Vallejo ha ganado el IV Premio Paco Rabal con este artículo, publicado en ‘Babelia’ el 3 de octubre de 2009

«EL TEATRO NO TE LO PUEDES BAJAR DE INTERNET»

• JESÚS RUIZ MANTILLA (*) •

Por más que se empeñe, lo suyo no ha sido solo cuestión de suerte. Treinta y dos años de carrera sobre un escenario se deben a otras cosas. Carlos Hipólito (Madrid, 1956) es algo así como el antidivo andante. Sin embargo, su nombre en el cartel de varios títulos con éxito ha sido reclamo para más de un millón de espectadores en los últimos 10 años.

Su figura como actor tiene mucho que ver con el auge del teatro español de la última década. Estaba entre los tres de la versión de *Arte* que dirigió Josep Maria Flotats. Ahí puede decirse que empezó la conquista de todos los públicos con más de dos años llenando teatros. Pero Hipólito siguió con otro bombazo de taquilla: *El método Grönholm*, arrasando durante tres temporadas, y ahora se dispone a embarcarse en una gira de seis meses con *Glengarry Glenn Ross*, de David Mamet, que acaba de cerrar en el teatro Español.

Elige con cuidado los personajes, luego los borda, pero se empeña en seguir pareciendo un principiante ajeno a la pedantería. Se niega, por el momento, a hacer monólogos ni a dar conse-

jos a los jóvenes si no se los piden. Cree que el teatro es cosa de equipo. Lo aprendió en sus comienzos, cuando recién salido de la escuela de William Layton vivió otra época dorada del teatro, al menos en Madrid.

Se tiró cinco años en el Español a las órdenes de Miguel Narros. Un escenario que ha vuelto a pisar 20 años después de dejarlo por última vez. Entonces formaba parte de repartos en títulos como *El sueño de una noche de verano* (Shakespeare), *Así que pasen cinco años* (Lorca), *El largo viaje al fin de la noche* (Eugene O'Neill)..., obras que alternaba con apariciones en el Centro Dramático Nacional o en la Compañía Nacional de Teatro Clásico que entonces dirigía Adolfo Marsillach.

Después llegaron tiempos peores, pero él nunca dejó de subirse a escena en esa larga carrera que ha compaginado con apariciones en cine y en televisión, donde acaba de rodar una serie sobre la duquesa de Alba en la que encarna a su último

marido, Jesús Aguirre. Pero jamás sin dejar de crecer en el teatro, el lugar, dice, donde ha vivido los mejores momentos de su carrera.

«Siempre han existido espectáculos que han funcionado. El teatro es un enfermo terminal con salud de hierro, no morirá nunca»

– Usted ha visto la montaña rusa del teatro en España desde hace tres décadas. Han variado del llo-riquo a la euforia. ¿Se nota en el público? ¿Los ojos, la actitud de la gente que acude hoy al teatro es diferente a la de otras épocas?

«Lo que ha ocurrido en el teatro es que de forma definitiva se ha acercado la gente joven y se ha quedado. El caldo de cultivo ha estado en salas alternativas»

cas? ¿Ha cambiado? – Se van incorporando generaciones nuevas. Llevo oyendo lo mismo desde mis comienzos: que es un enfermo, que está en crisis, y yo

he sido escéptico. Siempre han existido espectáculos que han funcionado. Es un enfermo terminal con salud de hierro, no morirá nunca. Tiene la verdad de lo inmediato y una gran ventaja sobre otros espectáculos: no te lo puedes bajar de Internet.

– ¿El teatro se ha quitado el sambenito de aburrido, previsible, exagerado?

– Mucha gente lo asimilaba así. – Como le pasa hoy al cine español.

– Sí, sí, más o menos. Lo que ha ocurrido en el teatro es que de forma definitiva se ha acercado la gente joven y se ha quedado. El caldo de cultivo ha estado, en muchos casos, en salas alternativas. Ahora contamos con ese público de siempre, el teatrero, y otro nuevo que se ha incorporado y aguanta ahí, piensan que el teatro no tiene nada de aburrido.

– En eso también tienen ustedes, los profesionales, su parte que reivindicar. ¿Han entendido el gusto de un público más amplio?

– Es probable. Tanto los tex-

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA

PANORAMA

tos como la forma de plantearlos han conectado más y la gente repite. Esto es muy arriesgado porque cuando el teatro no gusta, no gusta nada, resulta mortífero, es disuasorio, no vuelves. Pero cuando es bueno, repites. Las emociones son muy especiales y la gente sabe que vive lo insólito, lo irrepetible. La clave es recurrir, en buena medida, al repertorio, pero dejar entrar lo nuevo.

– ¿Así se engancha al público?

– Y por el boca-oído. Se notaba en espectáculos como *Arte*. Primero van los auténticos aficionados y después aparece gente que no sabes de dónde ha salido, por recomendación; gente que no había ido nunca y que con espectáculos así dice: “Si esto es el teatro, me quedo, me gusta”. Hay piezas que crean afición.

– No es una locura pensar que el actual ‘boom’ del teatro empezó con aquel ‘Arte’ que dirigió Flotats en el que estaban usted y José María Pou.

– ¿Ah, sí?

– Pues sí, lo que ocurre además es que usted se siguió enganchando a los taquillazos, con ‘El método Grönholm’ por ejemplo, y si suma y sigue, su nombre en los carteles ha sumado en los últimos 10 años más de un millón de espectadores.

– He tenido mucha suerte. Y no los he llevado yo, los ha llevado el equipo.

– Ya, pero usted estaba. Sabe elegir.

– Sí, pero insisto en lo de la suerte. Porque esas cosas te las proponen. De todas formas, me pasó lo mismo con una que con otra. Yo, cuando las leí pensé que irían bien, pero no que pasaría aquello. En eso no tengo ojo. Y desde luego, nunca pensé que la gente se fuera a reír tanto como se reía.

– Bueno, es la risa cruel. La risa de la que te arrepientes en el momento de soltarla.

– ¡Hombre que si es cruel! Y cuanto más se machacan entre ellos, más se ríe la gente. En *Glengarry Glenn Ross* pasa lo mismo. “¡Mira lo que le ha dicho!”. Somos muy tremendos. Pero la suerte de haber estado en aquellas funciones es pensar que me tocaron las dos. Porque éxitos así en el teatro te tocan solo una vez. Lo mío es una varita mágica que me lleva. Ahora puedo elegir, pero antes era lo que llegaba, lo que pasa es que eran muy buenas. No quiero ser pesado, pero es que he tenido mucha suerte y la sigo teniendo. Lo que a mí me fascina es que la gente crea que todavía valgo para esto.

– Bueno, ¿pero eso no se lo creyó usted desde pequeño?

– Hombre, yo pensaba que era capaz de emocionar, contar, en fin. Pero una cosa es que lo pienses y otra que te pongas a hacerlo profesionalmente... Ahí te preguntas: ¿Valdré o no? Mis padres al principio iban a todas las funciones. Yo compaginaba mis estudios de arquitectura con el teatro en la escuela de William Layton. Cuando iban ellos, preguntaban a los actores veteranos, a Guillermo Marín o José Luis Pellicena: “Oiga, ¿usted cree que el chico vale para esto?...”. Nunca me enteré muy bien qué les decían, pero no debí de ser nada disuasorio porque siguieron apoyándome.

– Ya, pero lo de valer se tiene que adivinar fuera de los halagos. No dejarse engañar. La gente que te quiere no te va a machacar.

– Primero lo notas en los directores. Después lo empiezas a percibir en el escenario. En esos silencios que no son como los de todos los días. Un día te das cuenta de que estás comunicando, calibras los silencios, juegas con ellos.

– O sea, ¿es el público en el momento mismo de la representación el que le da la pista de su propio talento?

– Pues sí. Eso y la concentración, el silencio.

– ¿Mucho más que los elogios?

– Mucho más. Tú notas los silencios conmovidos, los silencios cómplices, que te acompañan. Y ahora esta

«Yo pensaba que era capaz de emocionar, contar, en fin. Pero una cosa es que lo pienses y otra que lo hagas profesionalmente... Ahí te preguntas: ¿Valdré o no?»

tanto en el teatro Español como en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o en el Centro Dramático Nacional. Hablamos del ‘boom’ ahora, pero aquellos años con Miguel Narros, Adolfo Marsillach, Lluís Pasqual o José Carlos Plaza dirigiendo fueron grandes también.

– Y tanto. Era una fiesta. No sabías dónde elegir.

le llevó a usted.

– Bueno, ya, pero quiero decir que si yo hubiera ido a otra escuela...

– Pero, Carlos, por Dios, ¿no cree en el destino?

– Sí... Pero cuando digo suerte en este aspecto me refiero a que cuando entré en la profesión, entré por el lado correcto, en una escuela que me ha ayudado mucho a perdurar y a seguir haciendo el trabajo cada día. Aprendí la disciplina, me enseñaron paciencia, constancia, trabajo. Si hubiera en-

pausa puede durar lo que yo quiera porque están ahí, aquí los tengo y eso es...

– Poder.

– Claro, te sientes tan poderoso como pequeño. Hay días que quieres salir corriendo. Después llega algo importante. El recuerdo. Eso lo notas con los años, cuando encuentras a alguien que se acuerda de emociones que tú le has hecho saltar sobre el escenario. Es muy bonito, es verdad. Dejar huella te da la seguridad de haber hecho buen trabajo. Nuestro trabajo consiste en eso.

– Y la suya viene de unos gloriosos años ochenta,

– Por cierto, llevaba usted 20 años sin pisar el escenario del teatro Español y ha vuelto ahora con ‘Glengarry Glenn Ross’. ¿Se emocionó?

– Pues no lo esperaba, pero fue pisar ese escenario y de repente ver pasar por la cabeza un montón de imágenes a toda velocidad. ¡Qué cosas! Pero es que eso también fue una suerte.

– ¡No me diga, hombre!

– Sí, sí. Porque yo entré en el Español porque era alumno de Layton y allí daba clase Narros.

– Pero daría clase a muchos más, y sin embargo

trado de otra forma, con un éxito inmediato, pues no sé qué habría pasado.

– Eso también le ha ayudado a mantener una carrera muy larga, de fondo, y sobre todo en el teatro. Porque usted es un actor devoto del teatro.

– Bueno, yo soy un actor y ya está. Bien, he hecho mucho teatro que otra cosa y me he pasado la vida en el camerino y en la sala. Todo lo que me ha pasado en la carrera, bueno y malo, ha sido encima de un escenario. Llevo 32 años y he estrenado en Madrid 35 obras de teatro. Es que ni me salen las cuen-

tas. ¿Cómo puede ser? Cuando lo veo, pienso: me ha cundido.

– Sin que sea usted popular, popular.

– Me pasa algo curioso con eso. Cuando haces una serie que te abre más al gran público –que no sé muy bien qué quiere decir eso, por cierto–, como fue el caso de *Desaparecida*, cuando la gente se acerca a felicitarte o a decirte algo, te comentan: “Pero que conste que yo a usted le conozco del teatro, eh”. Es muy gracioso

bado es que el mejor trabajo es aquel que no lo parece. No enseñar lo que te ha costado algo. Que la gente crea que no tiene mérito lo que haces porque sale así, natural. Pues para eso hay que currar mucho. Hay actores que salen como demostrando un alarde de cualidades: miren qué voz tengo, miren cómo me muevo... Pues lo contrario.

– A lo mejor eso también explica el éxito ahora. Porque se ha impuesto esa manera de trabajar y se ha

exageración. Una interpretación exagerada no es que sea teatral o no, es que es mala. Hay que quitarle esa mancha a la palabra teatral. Viene de aquella época en la que todo era más ampuloso, pero ya no es así.

– También se aprende en el teatro de quien sale a escena con uno.

– Más suerte, ve usted. Soy muy pesado con eso, pero yo es que he tenido compañeros en escena que me han enseñado mucho, es que es verdad, de eso se aprende un

enterrado la ampulidad, la exageración.

– Sí, sí. Pero de todas formas, cuando yo empezaba en esto había actores extraordinarios con gran naturalidad.

– Pero eran la excepción, quizá.

– Puede ser. Es posible que la naturalidad para hacer las cosas ahora sea una corriente dominante. Pero tampoco hay que caer en lo contrario. Me da mucha rabia cuando la gente echa en cara: “Está muy teatral”. Lo peor es la

«En el teatro te sientes tan poderoso como pequeño. Hay días que quieres salir corriendo. Después llega algo importante. El recuerdo»

montón, somos esponjas. Mira qué hace éste, cómo se mueve el otro. Yo nunca he hecho monólogos porque a mí lo que más me divierte es estar en escena con otro. Un monólogo me aburriría mucho. ¿A quién hablo? ¿A quién miro? No tengo tanta vanidad como para eso. A mí me gusta ser parte de algo

que es bueno, no solo ser lo bueno de algo. El teatro es una labor de equipo. Un equipo que pueden ser dos, eh.

– Pero hay muchos colegas suyos que si llegado el momento no hacen un monólogo parece que no han conseguido nada.

– Sí, y es un *tour de force* y he visto algunos que me han dejado fascinado. Pero a mí no me llama la atención eso. Lo que me hace más feliz cada día cuando tengo que ir al teatro no es tanto que mi personaje se salga, que te hayan puesto por las nubes –que ayuda mucho, claro–; si me va bien en un espectáculo con el que no comulgo al cien por cien, no me llena. No sé, debe de ser la educación que he recibido profesionalmente. A mí me enseñaron eso, el trabajo en equipo.

– ¿Se aprende más de los maestros o de los compañeros en escena?

– Aprendes mucho de ellos, actitudes, formas de reaccionar en gente con más experiencia. Creo que los actores, si duramos, vamos mejorando, como los vinos. Cuanto más vives, más aportas. De la vida se coge todo para este oficio. Cuantas más cosas te ocurren, mejor entiendes a los personajes. Los engaños, las decepciones, las alegrías, se las prestas a tus personajes y, a la vez, con ellos entras en formas de comportamiento que no son las tuyas. Nosotros tenemos el psiquiatra gratis en el trabajo. Con el tiempo y esas cosas nos vamos haciendo mejores. La veteranía es un grado. Pero no solo se aprende actuando, sino también afrontando los problemas cotidianos. Encarar la convivencia en las giras, que vaya gente al teatro, todo eso. (...).

(*) Jesús Ruiz Mantilla obtuvo el accésit del IV Premio Paco Rabal con esta entrevista (reproducida parcialmente en este número), difundida en ‘El País Semanal’ el 17 de enero de 2010

PAULA AINAS

El pasado 10 de enero de 2011, el gremio de la interpretación se vistió de luto para despedir a Juanito Navarro, actor cómico de raza que durante los años cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo fue gran estrella de la revista y el *musichall* nacionales, así como de nuestro cine de humor. El fallecimiento, comunicado por la familia a primera hora de la mañana de ese lunes, se produjo en su domicilio de Madrid. Navarro —que el día anterior, como todos los domingos, había disfrutado del juego de su Real Madrid en el Bernabéu— era el socio 1.303 de AISGE y ejerció como vocal del Comité de Garantías de esta entidad durante los últimos ocho años, desde 2002 a 2010.

Juan Navarro Rubinos nació en Madrid el 8 de julio de 1926 y se crió a medio camino de los dos lugares de la capital que más frecuentaría durante casi toda su vida, el estadio de Chamartín, posteriormente Santiago Bernabéu, y el Teatro de La Latina. En su juventud se preparó para ser ingeniero aeronáutico pero el gusanillo de las tablas pudo más que el de los planos y los engranajes de los aviones. Debutó en el teatro de revista con apenas 20 años, desde el principio con papeles cómicos, interviniendo en obras de gran éxito, como la legendaria *La blanca doble*, revista musical del maestro Guerrero con libreto de Paradás y Jiménez, que se estrenó en el Teatro de La Latina en 1947 y en la que compartía reparto con Zori, Santos, Manolo Codeso y una jovencísima Florinda Chico.

Su carrera siempre estaría ligada a este género y muy en especial a esta sala, que se convirtió en su segunda casa y en cuya compañía trabajó de forma estable desde principios de los años cincuenta. En la com-

PANORAMA

Adiós al gran actor cómico Juanito Navarro

El intérprete madrileño, que llevaba más de seis décadas entregado a la profesión, falleció el 10 de enero de un paro cardíaco ■ Reinó en la revista musical y tuvo como pareja a innumerables 'vedettes', pero siempre se recordarán sus años con Lina Morgan

pañía de Matías Colsada y junto a la actriz Lina Morgan vivió años de gloria durante la década de 1960 y en la primera mitad de los setenta. Por espacio de diez años, Juanito Navarro y Lina Morgan formaron un tándem desternillante, de los que pasarán a la historia del teatro cómico español, con obras como *¡Ay, qué ladronas!* (1964), *Dos maridos para mí* (1965), *¡Y parecía tonta!* (1967), *¡Qué vista tiene la Calixta!* (1970) o *Nena, no me des tormento* (1972). La mención a Lina Morgan es obligada, pero fueron muchas las grandes vedettes con las que trabajó: Pilarín Bravo, Raquel Daina, Amparo de Lerma, Vicky Lussion, Addy Ventura... La lista es extensa.

A finales de los años setenta, después de que Lina Morgan se hiciera empresaria del propio Teatro La Latina, él formó su propia compañía. Y fue precisamente en ella donde hizo su debut teatral en el año 1978 una jovencísima y espectacular Bibiana Fernández, conocida en aquella época como Bibi Andersen. En las décadas de 1990 y 2000 siguió en la brecha, y aunque muchos daban por muerto al género de revista, conviene recordar que en los balances teatrales de 2005, por ejemplo, su pieza *De quién es este hijo* figu-

raba en muchas provincias entre las cinco más taquilleras del año junto a montajes como los de Les Luthiers o Arturo Fernández.

EL SEÑOR CIRILO Y DOÑA COCRETA

Especialista en traspasar la cuarta pared e interactuar con el público, tenía la virtud de hacer que pareciera fácil algo para lo que se requiere mucho talento: que el público ría sin esfuerzo. Detrás de esa aparente facilidad se escondían años de experiencia y denodado trabajo. Dio vida a múltiples arquetipos, pero es sin duda el del señor Cirilo, un paisano con boina y la camisa abrochada hasta el cuello, el que deja un recuerdo más indeleble. Sus apariciones de esta guisa causaban hilaridad instantánea entre el público, y durante la etapa en que él y Lina Morgan hacían pareja cómica, la fórmula resultaba imbatible. No digamos cuando años después se le ocurrió contrapuntear al aldeano con Doña Cocreta, una dama británica que se expresaba en un castellano aquejado de abundantes confusiones lingüísticas,

papel que interpretaba con gracia y destreza el actor Simón Cabido. El impacto de Juanito Navarro y Doña Croqueta fue tal que su onda expansiva aún se deja oír en forma de nutrido club de fans en la red social Facebook. Don Cirilo nunca abandonó a Navarro y se convirtió en una suerte de segunda piel. Cabe decir que todavía en 2007 y 2008 estuvo de gira con la pieza *El Cirilo y Doña Paca ¡Vaya Traca!*

Más allá del trabajo sobre las tablas, Juanito Navarro estuvo presente en el cine que nos llevó desde el destape tardofranquista de principios de los setenta hasta las comedietas resabiadas de finales de los ochenta y en el que intervinieron casi todos los cómicos de su generación y posteriores. De esta época datan títulos como *Las Leandras*

TALENTO

Especialista en traspasar la cuarta pared e interactuar con el público, tenía la virtud de hacer que pareciera fácil lo difícil: hacer reír al público

LARGA CARRERA

Su carrera siempre estaría ligada al género de la revista y muy en especial al Teatro de La Latina, que se convirtió en su segunda casa

(1969), con el que prácticamente debutaba en el medio y en el que encarnaba a un comisario de policía, *Las señoritas de mala compañía* (1973), *Cuando el cuerno suena* (1975) o *El erótico enmascarado* (1980). Aunque no todo eran señores rijosos y señoras casquivanas en lencería fina, también participó junto a Pepe Rubio en la recatada *En un mundo nuevo* (1972), con la estrella del pop Karina, o en piezas descacharrantes, como *Cristóbal Colón, de oficio... descubridor* (1982) o *¡No, hija, no!* (1987), en la que compartía reparto con otro de sus *partenaires* cómicos habituales, el también recientemente fallecido Antonio Ozores.

Al igual que hiciera con Tony Leblanc, otro cómico de toda la vida, Santiago Segura lo recuperó para la gran pantalla en *Torrente II: Misión Marbella* (2001), y con él acababa de rodar la cuarta entrega de la serie, cuyo estreno está previsto para 2011.

Su entrega al mundo del espectáculo y su afán por llevarlo a todos los rincones del país le valieron

PANORAMA

multitud de reconocimientos, aunque quizá el más entrañable se produjera hace ahora dos años, cuando acudió al Teatro Muñoz Seca de Madrid acompañado de sus hijos, nietos y bisnietos, para ver cómo se rotulaba su nombre en una de las butacas de la tercera fila, del mismo modo que se hiciera en su día en este mismo teatro con otros dos grandes de la interpretación, José Sazatornil 'Sazza' y José Luis López Vázquez.

EL MADRID Y EL MUS

Como decíamos al principio, fue socio y seguidor fervoroso del Real Madrid, ostentando uno de los carnés con numeración más antigua, el 36 o el 58, según las fuentes, y llegando a presentarse como candidato para su presidencia en más de una ocasión. Así explicaba su devoción a Tomás Guasch, del diario As, en marzo de 2009: "¡Si es que yo vi jugar a los Regueiro...! Del Madrid me lo sé todo: su historia y su sensibilidad...". Aún resuenan en la Casa Blanca los ecos de su frase durante una tumultuosa asamblea de 2008: "Os pido cordura, amistad [...] y votad a quien os salga de los coj...". Así era él: gracia y franqueza en estado puro.

Entusiasta y astuto jugador de mus, no perdonaba sus partidas semanales con los amigos en el pub La Flauta Mágica, del barrio de Salamanca, donde logró hacerse con más de un trofeo en sus reñidos campeonatos, amén de con el cariño y la admiración de toda la parroquia *musística*. Esta vez un rival invisible le lanzó un órdago que le pilló sin cartas. Conociendo su simpatía y don de gentes, seguro que en el cielo ya ha encontrado con quién echar una nueva partida. Aquí abajo seguiremos recordando a Juanito Navarro como lo que fue: un cómico de una pieza.

Cristina Hoyos, Manuel Patarroyo, Pilar Bardem, Aurora Bautista, José Antonio, Asunción Balaguer, José Sazatornil y María Manchón, tras recibir sus galardones / REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA

PANORAMA

drileño CaixaForum, abarrotado con cerca de 300 invitados del mundo del espectáculo, la administración y la gestión cultural.

Por este espacio desfilaron muchos rostros conocidos del mundo de la interpretación, que quisieron ser testigos de un momento tan especial para sus compañeros galardonados. Carlos Iglesias, Gemma Cuervo, Alberto de Mendoza, Teté Delgado, José Antonio Sazatornil, Teresa Rabal, Juan Jesús Valverde o Pepa Pedroche se contaban entre los asistentes. La ceremonia arrancó con la proyección del vídeo institucional *El ayer y hoy de AISGE*, dirigido y editado por Xabier Elorriaga. Los asistentes aplaudieron el poder así conocer en profundidad el funcionamiento de la institución, sus objetivos y sus grandes logros.

Los premios ACTÚA sirven para reflejar la admiración que la Fundación AISGE siente hacia los actores, actrices, bailarines y bailarinas que han consagrado sus vidas a las tablas y que hoy cuentan con trayectorias extensas y prolíficas. Estas estatuillas se entregan también como agradecimiento a los profesionales que más han luchado por la defensa de los derechos de los artistas. En 2010, seis han sido los receptores de los ACTÚA.

AURORA BAUTISTA

El vicepresidente de AISGE Fernando Marín fue el encargado de entregar el primer galardón de la noche a la protagonista de películas como *Agustina de Aragón*, *Locura de amor* o *La tía Tula*. Asunción Balaguer dedicó unas sinceras palabras a su amiga: "Eres una gran persona, una gran mujer y una gran actriz. Yo quería ser como tú, pero te llegué a la mitad".

Bautista recogió el premio entre lágrimas y confesó: "Merece la pena vivir para pasar una noche como

HÉCTOR ÁLVAREZ

La Fundación AISGE volvió a vestirse de largo para otorgar la segunda edición de sus premios ACTÚA y HAZTUACCIÓN, que desde 2009 reconocen las carreras más fructíferas del panorama artístico español y la importante labor humanitaria que desarrollan personas y organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. La gala, presentada por los actores José Luis Pérez Sánchez y Cristina Plazas –la televisiva pareja de *Amar en tiempos revueltos*–, tuvo lugar la noche del lunes 20 de diciembre en el Auditorio Principal del ma-

PANORAMA

AISGE premia la excelencia para celebrar sus 20 años de vida

■ Asunción Balaguer, Sancho Gracia, Cristina Hoyos, José Antonio, Aurora Bautista y José Sazatornil recogen el ACTÚA por sus trayectorias profesionales

■ Manuel Patarroyo y la Fundación Vicente Ferrer obtienen las estatuillas HazTuAcción, que reconocen su compromiso con los más desfavorecidos

esta”. Aseguró haber disfrutado de su trabajo como si fuese su vida propia y, antes de despedirse, recitó, emocionada, el *Soneto final* de Miguel Hernández.

JOSÉ SAZATORNIL 'SAZA'

“El compañero querido, la sonrisa, el carisma, el buen hacer y el caballero perfecto”. Así presentó al veterano actor Silvia Tortosa, realmente feliz por poder entregarle el segundo ACTÚA de la jornada. Calificado como “maestro de maestros” por Fernando Chinarro, Pilar Bardem reconoció haber “visto obras horribles que se salvaban gracias a la interpretación que hacía *Saza*”.

El galardonado no quiso abandonar el escenario sin llevarse consigo las risas de los presentes, a quienes dedicó dos rimas que ya ha hecho míticas: “Felicidades mil les desea Sazatornil” y “los abraza *Saza*”.

ASUNCIÓN BALAGUER

Pepe Viyuela se deshizo en halagos hacia su compañera de *El pisito* teatral. El frutero más popular de la televisión garantizó al público que “las tablas del escenario reviven con Asunción” y definió a la actriz como “maestra de entusiasmo, madre de esperanzas, gran dama de la escena y gran señora de la vida”. Según Fernando Chinarro, “es un milagro tener esa vitalidad, ese amor, esa fuerza, ese cariño que Balaguer nos tiene a todos”.

La premiada brindó su estatuilla a AISGE: “He sido muy feliz luchando con todos vosotros por los derechos tan merecidos que tenemos los actores”. Y a los componentes de *El pisito*, la última obra en que trabaja la viuda de Paco Rabal, a los que confesó: “Me habéis dado el último aliento de mi vida”.

CRISTINA HOYOS

El cuarto galardón de la tarde fue a parar a manos de la

Aurora Bautista sonríe con la estatuilla que le hace entrega Fernando Marín

Sancho Gracia recoge su premio Actúa de manos de José Manuel Cervino

Silvia Tortosa tiende su trofeo al entrañable José Sazatornil 'Saza'

Asunción Balaguer no puede reprimir la emoción ante los aplausos de Pepe Viyuela

Cristina Hoyos recibe, emocionada, el aplauso de Nicolás Dueñas

José Antonio recoge de Willy Arroyo el premio Actúa por su compromiso con la danza

PANORAMA

bailaora Cristina Hoyos, protagonista de filmes tan celebrados como *Bodas de sangre* o *El amor brujo*. Emilio Gutiérrez Caba definió a la andaluza como “la elegancia en el escenario” y admitió “lo mucho que los actores tienen que aprender de la danza”. La actriz Lucía Hoyos describió con aliento poético el talento de su tía: “Mueve las manos y son como dos palomas. Es una maravilla”.

Durante su discurso, la bailaora recordó el reciente triunfo del flamenco, que ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoyos manifestó: “Este premio me ha emocionado muchísimo. Que me lo den compañeros del arte es lo máximo. El reconocimiento de otros artistas me llena de satisfacción”.

JOSÉ ANTONIO

El responsable del Ballet Nacional se hizo con la segunda estatuilla destinada al colectivo de la danza. Willy Arroyo enumeró las virtudes del coreógrafo antes de hacerle entrega del galardón. “Es un bailarín impecable y, como director del Ballet Nacional, ha sabido mostrar los distintos estilos de la danza española. Ha luchado por los derechos de los bailarines y de los intérpretes en general”.

José Antonio llevó a las tablas su compromiso con la juventud al señalar que los artistas tienen “la responsabilidad de transmitir lo poco o mucho que saben y de dar la oportunidad a gente joven, pues el futuro está solamente en sus manos”. Y quiso exaltar el papel de la danza que, según sus palabras, “siempre ha traído grandes glorias a este país y a nuestra cultura”.

SANCHO GRACIA

José Manuel Cervino tiró del imaginario cervantino para destacar la fortaleza de un personaje tan querido en la profesión, al que retrató como “fiel escudero que ha

combatido molinos y gigantes junto a tantos directores quijotescos”. Abel Martín, director general de AISGE, sentenció que el actor “ha sido un ídolo de toda España durante muchos años” gracias a Curro Jiménez.

Sancho Gracia aprovechó parte de sus agradecimientos para recordar a su “hermano mediano”, Paco Rabal. “Siento que no esté aquí, porque esta noche nos iríamos de juerga, como otras veces”, sentenció entre las risas y los aplausos de los asistentes.

**SOLIDARIDAD Y
 CONCIENCIA TIÑERON
 LOS HAZTUACCIÓN**

La Fundación AISGE concede una donación de 3.000 euros a cada beneficiario de estos galardones, de carácter humanitario y destinados a quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras habían sido, en la edición de 2009, los primeros premiados.

**FUNDACIÓN
 VICENTE FERRER**

El actor y vicepresidente de AISGE, Sergi Mateu, fue el elegido para otorgar la primera estatuilla solidaria a esta ONG, que lucha contra la pobreza desde 1969 en Anantapur (India) y ayuda a unos 2,5 millones de personas. Mateu sintetizó en una palabra lo que para él significa esta Fundación: “Amor. Cuatro letras. Amor como el único sinónimo de verdad”.

María Antonia Manchón, de la delegación madrileña de la organización, recogió el premio. Señaló, parafraseando a su mentor, que la pobreza “no está para ser entendida, sino para ser resuelta” y concluyó: “Gracias a este premio y a las personas que nos apoyan, podemos seguir con nuestro trabajo en Anantapur”.

Sergi Mateu entrega el HAZTuAcción a María Manchón, de la Fundación V. Ferrer

Cristina Plazas y José Luis García Pérez condujeron la ceremonia de forma dinámica

Fernando Marín, Amparo Climent, junto al poeta Marcos Ana

Manuel Patarroyo y Pilar Bardem, en la entrega del HAZTuAcción

Manuel Patarroyo, Ana Arrieta (directora de la Fundación Borau), la productora de cine Cristina Gallo (Brutal Box) y el pintor Vicente Alemany

Los consejeros de AISGE Willy Arroyo, Fernando Marín, Sergi Mateu y Jorge de Juan

PANORAMA

**MANUEL ELKIN
 PATARROYO**

Pilar Bardem entregó el segundo y último galardón HAZTUACCIÓN de 2010 al descubridor de la primera vacuna contra la malaria, desarrollada en 1986 y convertida en tabla de salvación para más de 100.000 personas. El científico ganó el Premio Príncipe de Asturias en 1994 y actualmente trabaja en la formulación de vacunas para la prevención de distintos tipos de cáncer.

La presidenta de AISGE habló de Patarroyo como un hombre “visionario, cabal, apasionado e infatigable” que “jamás anheló el poder ni el dinero, sino la acción en beneficio de los más desamparados bajo su lema de la ciencia con conciencia”. Bardem finalizó su intervención incidiendo en la calidad humana del colombiano: “Ni el tiempo ni el reconocimiento internacional han hecho cambiar un ápice a este hombre íntegro. Un investigador que prefiere seguir con sus ensayos en la Amazonía antes que mover una sola influencia para obtener una candidatura al Premio Nobel”.

Patarroyo llamó durante su discurso a la unión entre científicos y artistas: “La ciencia y las artes, al igual que las letras, son los componentes de la cultura universal. Nosotros somos los creadores, los que abrimos el camino del conocimiento. Los actores, los directores, los bailarines y los científicos somos la punta de lanza del desarrollo de la humanidad”, relató. Fundido en un emotivo abrazo con Bardem y con el público en pie, concluyó una ceremonia que sirvió para poner de manifiesto, un año más, el compromiso que AISGE y la Fundación AISGE mantienen con sus miembros y con el bienestar de toda la sociedad.

Seis grandes vidas sobre los escenarios

Los ganadores de los II Premios Actúa, felices con sus galardones, hacen balance de sus carreras artísticas

ASUNCIÓN BALAGUER

«En el teatro encontré al amor de mi vida»

«Ser intérprete es el trabajo más hermoso. Primero, porque no te aburre: yo me hice actriz porque me aburría mi vida, no me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. De joven vivía para el teatro y allí encontré al amor de mi vida, a mi Paco. Y ahora, con 85 años, sigo trabajando. Estoy encantada con mi presente porque soy mayor y comprendo más a los

personajes, tengo más matices gracias a tantas vivencias. Así que, ¿cómo no voy a querer a esta profesión? Si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Y me gustaría tener otra vida, ¿eh? [risas] Estoy emocionada. Que me premien mis compañeros y AISGE, que ha luchado tanto por conseguir la comprensión y la solidaridad entre nosotros, me llega al corazón».

TEXTOS: HÉCTOR ÁLVAREZ / FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

AURORA BAUTISTA

«He trabajado mucho, pero he disfrutado aún más»

«El reconocimiento de AISGE es el colofón a una carrera muy bonita. Es precioso trabajar en lo que te gusta, y eso no le ocurre a todo el mundo. Yo escogí esta profesión y, además de trabajar muchísimo, he disfrutado todavía más. No sé ser otra cosa que actriz. Recuerdo 1946 como un año clave en mi trayectoria, cuando Juan de Orduña me vio hacer teatro y me propuso

trabajar en cine. Me hizo una prueba y la llevó a la productora CIFESA, que al principio no estaba interesada en mí porque era desconocida. Él mismo pagó los primeros quince días de rodaje de *Locura de amor*, y como todo iba bien, inmediatamente después me contrataron. En 1948 se estrenó la película. Por ese primer trabajo recibí 40.000 pesetas».

CRISTINA HOYOS

«Tendré baile dentro hasta que me muera»

«La danza me lo ha dado todo; yo nací para esto. Cuando era pequeña, una varita mágica me dijo: *Cristina, ¡baila!*. Y hasta ahora. El baile va dentro de mí y no es fácil que se desprenda: lo tendré dentro hasta que me muera. El momento más mágico de mi carrera lo viví en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, cuando salí en ese caballo que todo el mundo recuerda.

De no haber sido bailaora, hubiera trabajado dentro de las artes porque son un mundo libre. El arte da libertad, así que creo que hubiera sido escritora o pintora. El galardón que hoy me entregan me da fuerza y energía para seguir adelante. Es el reconocimiento a una vida entregada a la danza, a estar siempre al pie del cañón, a estar viajando por el mundo entero».

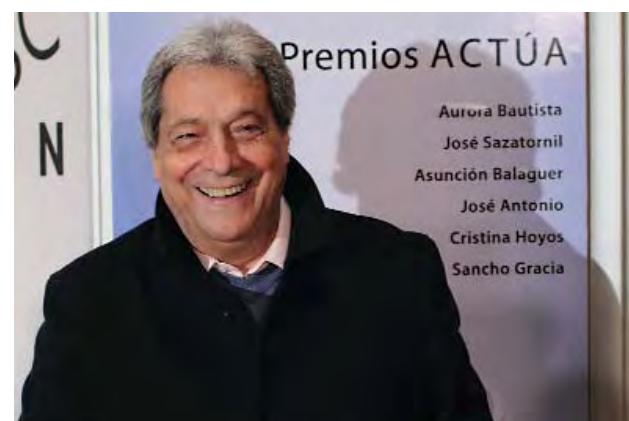

SANCHO GRACIA

«He hecho de todo: esgrima o ballet con tutú»

El mítico *Curro Jiménez* se había confesado en fechas recientes con esta revista. «Antes de abrirme camino en la tele, hice mucho teatro con la compañía de Tamayo y mucho cine. En Uruguay conecté con Paco Rabal y esa amistad duró ya toda la vida, desde que hice de su hermano en *L'autre femme*, de Saura. Todos los papeles dan guerra, porque hay que estudiar mucho y dedicarse a ellos

al cien por cien, aunque quizás ninguno tan complejo como Jarabo, el boxeador caduco de *Mala racha*. Pero yo he hecho de todo: incluso aprender esgrima y ballet en el conservatorio. Danza clásica, con mi tutú y todo. Y más que quiero seguir haciendo. Ahora he comprado los derechos de *La cena de los generales* para hacerla en cine tras el éxito que tuvimos sobre las tablas».

JOSÉ ANTONIO

«Nunca miro atrás con nostalgia»

«Todo ser humano tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero mi vida ha sido la danza desde los cinco años y no la concibo de otra manera. Este oficio me ha aportado casi todo lo que tengo: grandes compensaciones y también momentos duros, de los que más se aprende y en los que uno puede demostrar su calidad humana. No me quedo solo con las grandes no-

ches de triunfo; todo en mi carrera ha tenido su valor y hago siempre un balance positivo. Nunca miro atrás con nostalgia porque prefiero pensar que lo que está por venir puede ser aún más interesante. Es un honor estar entre profesionales tan importantes del mundo del arte. Y haber sido propuesto por mis propios compañeros para recibir el premio lo hace más gratificante».

JOSÉ SAZATORNIL 'SAZA'

«Soy actor desde que nací»

«Para ser intérprete es muy importante tener vocación. Pero si después las cosas funcionan bien, como muchas veces me ha sucedido a mí, este trabajo te permite alcanzar siempre el colmo de la felicidad. En mi caso, no puedo quedarme con ningún momento concreto de mi carrera porque considero que todos han sido especiales, sin distinción de ninguna clase. Me siento un completo pri-

vilegiado. Y no sé a qué podría haber dedicado mi vida; soy actor desde que nací. Empecé a ir al teatro con mi padre siendo un niño y aquello era lo que me gustaba, así que no concibo haber sido otra cosa que actor. La estatuilla que recibo esta noche supone una satisfacción muy grande: no hay palabras para expresar lo bonito que es y lo importante que resulta para mí».

NANDO DÍAZ

Los colombianos celebran este año el 26 de enero casi como si de una fiesta nacional se tratara. Se conmemora ese día el vigésimo quinto aniversario del descubrimiento de la vacuna contra la malaria, una enfermedad infecciosa que todavía hoy se cobra tres millones de vidas anuales en países subdesarrollados. El padre de aquel antídoto, Manuel Elkin Patarroyo (Ataco, Tolima, 1946), premio Príncipe de Asturias en 1994 y eminencia mundial en materia de inmunología, tendría múltiples motivos para sacar pecho, pero se comporta con una humildad solo al alcance de los seres humanos con un corazón aún más grande que su talento: memoriza el nombre de todos sus interlocutores, aborrece que le llamen “profesor” –“esos formalismos establecen distancias innecesarias”– y es capaz de finalizar una comida de un par de horas con una invitación formal para visitarle en su domicilio bogotano. “Es un hogar modesto, pero nunca jamás quise tener, sino ser”, enuncia.

Su visita a Madrid, para recibir el premio HazTuAcción de la Fundación AISGE, le convierte en un personaje muy demandado. Es un hombre risueño, afectuoso y vitalista, de mirada curiosa y hospitalaria. Hasta los nueve años no aprendió a leer y escribir, repudia los teléfonos móviles y eligió para su Instituto de Inmunología de Colombia –en el que trabaja junto a un equipo de 85 colaboradores– un lema atípico para la alta investigación: “La ciencia, con conciencia social”. Su amigo José Saramago le escribió a mano los estatutos de su fundación.

Hoy, bien asentado en su condición de sexagenario, sigue desarrollando una labor frenética y ejerciendo de china en el zapato de la industria farmacéutica multinacional. Por eso donó la pa-

PANORAMA

| MANUEL PATARROYO |
 PREMIO AISGE HAZTUACCIÓN

La ciencia con conciencia social

El inmunólogo colombiano, premio HazTuAcción, desarrolla una nueva vacuna contra la malaria y se rebela contra los márgenes de beneficio de las multinacionales

tente de su primera vacuna a la Organización Mundial de la Salud. Y por eso mismo tampoco quiere sacar ningún provecho económico a la nueva versión de su vacuna, que estará lista en marzo con una tasa de efectividad del 95 por ciento. Sin el respaldo de los laboratorios, no sabe aún cómo distribuirla por los cinco continentes. “Pero lo conseguiremos, seguro. Tengo amigos influyentes que nos ayudarán. No puedo desvelar sus nombres, pero les resultarían muy familiares a todos sus lectores”. Y brinda por ello con un chu-

pito de vodka casi congelado, su talismán secreto.

– **HazTuAcción es un premio modesto en comparación con el Príncipe de Asturias o su habitual presencia en las quinielas para el Nobel de Medicina. ¿Se acaba haciendo uno inmune a tanto galardón?**

FARMACÉUTICAS
 «Necesitan plusvalías para que sus gerentes sigan veraneando en ‘jets’ privados. Eso les importa más que la salud pública»

– ¡Nooo! De las bacterias en adelante, nadie es inmune al cariño. Nunca. Todos los seres vivos buscamos reco-

nocimiento y afecto. La equipación puede venir en el cómo. El poder subyuga y el dinero corrompe, pero el servicio a los demás reconforta.

– **¿Cómo recuerda el día de su descubrimiento inicial?**

– Quise morirme de la responsabilidad que se me venía encima. Era la primera vacuna sintética de la historia y en los ensayos con micos había arrojado unos resultados óptimos, pero no podía conocer con antelación sus efectos en el organismo humano. Se la suministré a once jóvenes militares voluntarios y pasé nueve meses vomitando casi todas las noches, de pura angustia. Hoy, con casi 100.000 vacunados en Tanzania, Mozambique, Camboya y medio mundo, puedo decir que no le ha pasado nada a nadie.

– **¿Por qué quiso centrar sus pesquisas en la malaria?**

– Es mi forma de concebir el mundo. Un alto ejecutivo far-

macéutico me recomendó entonces: “No investigues la malaria o la tuberculosis. Son enfermedades de pobres, esa gente no tiene dinero. Ocuúpate de la artritis o la hipertensión, que son males crónicos y propios de los países donde el flujo de dinero es permanente”. Y sí, sería más sencillo posicionarse al lado del poder, pero entonces me sentiría pelele y marioneta. Como decía el político colombiano Jorge Gaitán, prefiero ser bandera solitaria ondeando en el horizonte que un millón de banderas pisoteadas en el lodo.

– **¿Le han llamado muchas veces utópico?**

– Sí, pero en ocasiones las utopías son factibles. No me considero especialmente soñador, quijotesco ni idealista. Hemos demostrado que

se puede seguir investigando sin el respaldo de los poderosos. Y con resultados prometedores; en estos momentos, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer de cuello de útero.

– **¿Cuánto cuesta una dosis de su nueva vacuna contra la malaria?**

– Diez centavos de dólar, incluyendo ya en el precio los tres centavos para el mantenimiento del instituto. He propuesto a algunas farmacéuticas que la comercialicen con un precio máximo de un dólar, pero ninguna lo acepta. Su precio objetivo es de 75 dólares por

POBRES

«Me recomendaron no investigar la malaria o la tuberculosis porque son enfermedades de gente sin dinero»

vacuna, y eso, en pocas palabras, no tiene perdón de Dios. La industria necesita esas plusvalías para que sus gerentes sigan veraneando en

jets privados con las novias. Eso les importa más que la salud de las personas.

– **En ese caso, ¿por qué no existen más científicos que alcen la voz?**

– Porque firmaron algún tipo de compromiso, con alguna universidad o multinacional, y no pueden. Pero la mayoría también donaría sus patentes a la humanidad. Estoy seguro.

– **Usted nació en un pueblito que apenas figura en los**

PANORAMA

mapas. ¿En qué medida le forjó el carácter esa procedencia rural?

– Éramos una familia grande, de once hermanos, y aprendí desde chico a ser muy estoico, a resistir mucho. Supongo que cuando los grandes poderes pretenden manipularme aflora ese crío de espíritu libre y responsable que montaba a caballo y se pegaba tortazos.

– **¿Qué diagnóstico le merece España?**

– Visito mucho el país y estoy en condiciones de asegurar que atraviesa una auténtica Edad de Oro en artes, letras y ciencias.

– **Cualquier español diría que se encuentra bajo los efectos de la depresión...**

– También, pero, por favor, miremos los acontecimientos con una cierta perspectiva. Las dificultades económicas son un problema universal, no español, y los primeros en pegarse el tortazo fueron los Estados Unidos. Que no nos cuenten películas: si se sale de esta crisis, y se va a salir bien, asistiremos al gran siglo del esplendor español.

– **Ahora que andamos aquí debatiendo tanto sobre la edad de jubilación, ¿a usted le pide el cuerpo colgar la bata blanca?**

– Yo no tengo ningún interés en dejar de dar guerra hasta los 85. ¿A qué y para qué habría de retirarme?

– **¿Verán nuestros ojos una vacuna contra el sida?**

– Lo considero muy plausible, más de lo que imagina. Lástima que al desarrollo de esta vacuna no se haya dedicado ni la milésima parte de la inversión que a los anti-retrovirales. Piénselo bien: ¿a quién le interesa prevenir si pueden tener a 30 millones de personas dependiendo de sus drogas? Resulta muy tentador vender a tantísimos clientes, durante mucho tiempo, un tratamiento que cuesta 1.200 dólares al año.

– **Dígame que eso no es cierto.**

– También me gustaría pensar lo contrario. Pero así es.

ENRIQUE CIDONCHA

«Miguel seguirá vivo mientras aún exista injusticia en el mundo»

El vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, homenajea al poeta con una conferencia henchida de emoción

HÉCTOR ÁLVAREZ

“Un tributo al poeta del pueblo a través de la voz del pueblo, que son los actores”. Así presentaba Abel Martín, director general de AISGE, el acto conmemorativo celebrado el 18 de octubre en la sede madrileña de la entidad y dedicado al más joven de los autores de la Generación del 27. El evento, enmarcado en el Ciclo de Encuentros que organiza la Fundación AISGE, se desarrolló en torno a la emotiva ponencia ofrecida por Fernando Marín –actor y vicepresidente de AISGE– y contó también con la presencia de la actriz Asunción Balaguer.

Aunque han transcurrido 68 años desde su fallecimiento, el 28 de marzo de 1942, la figura de Miguel Hernández está hoy más presente que nunca. En el año 2010, coincidiendo con el primer siglo de su nacimiento, el Ministerio de Justicia ha aprobado la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal para el poeta. El documento destaca al alicantino como “un defensor de la libertad y de los valores democráticos en momentos dolorosos de nuestra historia. Un genio artístico que su-

po levantarse contra generaciones de prejuicios, que siempre entendió que la propia libertad se construye desde el compromiso y que amó como pocos a su tierra y a los que habitan en ella”.

Asunción Balaguer, patrona de la Fundación AISGE, compartió con los asistentes algunas rimas de Miguel Hernández puestas en boca de su marido, el fallecido Paco Rabal, y confesó que su esposo “era un gran admirador del poeta” y que “como él, había crecido entre cabras”. Balaguer incidió en la calidad profesional y humana del escritor: “El valor del arte y el valor del hombre nunca se van, se quedan con nosotros todo el tiempo”.

Uno de los momentos más estremecedores de la tarde se produjo cuando la contundente voz de Rabal invadió la sala recitando la *Elegía a Ramón Sijé*, una de las más brillantes de la lírica española de todos los tiempos, que arrancó los aplausos del público al finalizar. Dicha elegía figura en *El rayo que no cesa* –la obra más representativa del genio levantino– y está dedicada a José Marín Gutiérrez, su amigo y mentor en el mundo de la literatura.

El vicepresidente de AISGE Fernando Marín comenzó su conferencia dejando claro que es “un enamorado de la poesía y de la vida de Miguel Hernández, pero nunca un experto, por mucho que haya leído”. Y quiso recordar el primer homenaje que se rindió al poeta en España, organizado por el cineasta Angelino Fons en Orihuela en el año 1950 y especialmente arriesgado por la dura represión de la dictadura franquista.

RATAS EN LA AZOTEA

Marín rememoró durante los primeros minutos de su intervención el calvario padecido por el poeta antes de morir a causa de las condiciones inhumanas que encontró en las doce cárceles donde permaneció preso entre 1939 y 1942. Según el ponente, solo así puede entenderse “todo el sufrimiento que pasó, todo el dolor físico, moral y mental que le tocó vivir al final, ese largo y amargo final de su vida”. Una situación indigna que el propio Hernández dibujó con lucidez en un escrito recuperado para la ocasión: “¡Qué poco vale uno ya! Hasta las ratas se suben a ensuciar la azotea de los pensamientos. Eso es lo

que hay de nuevo en mi vida, ratas”.

A lo largo de su reivindicativa lectura, el vicepresidente de AISGE no solo denunció el contexto en que falleció el literato alicantino; también lamentó que un artista de su talla desapareciera a los 31 años por permanecer fiel a sus creencias políticas –“Miguel Hernández era comunista. Vivió y murió con sus ideas”–. Y agregó, apenado: “Da pena pensar el poco tiempo que tuvo para realizarse. Da pena pensar el poco tiempo que la vida le dejó para desarrollar el caudal de sus infinitas posibilidades”. El conferenciante aprovechó el homenaje para exigir “la nulidad de la injusta sentencia a muerte que está vigente” y resarcir así definitivamente una realidad tan dolorosa.

Con el fallecimiento del genio de Orihuela desapareció “uno de los mejores, si no el mejor, de los poetas de la literatura universal del momento histórico que le tocó vivir”, opinó el directivo de AISGE. Opinión que deseó subrayar al insistir en que “se truncó una de las trayectorias más prometedoras de las letras españolas del siglo XX”. Sorprende que en tan corta carrera como

De izquierda a derecha, Fernando Marín, Asunción Balaguer y Abel Martín

El actor Liberto Rabal intervino desde el público para expresar su admiración por el poeta

Diversas personalidades se dieron cita para homenajear a Miguel Hernández

PANORAMA

autor consagrado –entre 1934 y 1942– Hernández pudiese hacer aportaciones de tanta calidad. Su muerte, “al igual que la de otros *poetas del sacrificio*, como Lorca o Machado”, acabó finalmente con esa nueva Edad de Oro que despuntaba en la literatura española. En vida quedaron compañeros como Pablo Neruda o Vicente Aleixandre, que no dejaron de llorar el drama de su amigo ni de pedir que fuese recordado por siempre.

Fernando Marín rescató durante la conferencia fragmentos escritos por dichos autores. De Neruda recitó lo siguiente: “Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. ¡Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle luz!”. De Aleixandre, el ponente seleccionó la descripción que aquel hizo de la faz ya muerta del poeta: “Rostro como sagrado, poderoso testimonio postrero que nadie, ni nunca, podrá borrar”.

Marín concluyó el acto conmemorativo con un emocionante canto, esta vez propio, a la figura del genio. “Ese sensible ser humano que a la vez es todo pasión, todo fuerza y energía, Miguel Hernández, el poeta del pueblo, el que no se retracta de su obra ni de su militancia...”. Y solo se despidió tras lanzar convencido otro mensaje a los asistentes: “Miguel Hernández sigue vivo, sigue vigente porque sigue existiendo injusticia en el mundo. Su lucha no ha terminado, la debemos continuar cada uno de nosotros, día a día”.

PANORAMA

La voz de la palabra

AISGE patrocina el homenaje al poeta en el Instituto Cervantes, con actores, músicos, escritores y sociedad civil

E.C.

“Un manotazo duro, un golpe helado / un hachazo invisible y homicida / un empujón brutal te ha derribado”, escribía Miguel Hernández (1910-1942) para llorar la muerte de su amigo Ramón Sijé. Si entonces le hubieran dicho lo que pasó el sábado 30 de octubre en Madrid, seguramente le habría temblado la mano al rubricar estos versos. Porque además de ser un poeta genial era un hombre sencillo, según cuentan los que le conocieron de cerca.

La Unión de Actores, en su XXV aniversario, y el Instituto Cervantes, en colaboración con la Fundación AISGE y el Ayuntamiento de Madrid, llevaron a cabo un homenaje al creador de las *Nanas de la cebolla* o *El niño yuntero* en el que habría sido su cumpleaños número cien. Bajo el título *La voz de la palabra*, el Cervantes de la capital se convirtió en un reguero de gente con el desfile de actores, bailarines, músicos, escritores, dramaturgos, filósofos y familiares del poeta. También cientos de ciudadanos anónimos que iban y venían con algunos de sus versos preferidos entre las manos; tímidos pero deseosos de poder brindar particular y público homenaje al poeta.

Entre ellos estaban Josep María Flotats, José Sacristán, Eva Isanta, José Manuel Cervino, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Galeano, Xabier Elorriaga, Víctor Clavijo, Asunción Balaguer, Nathalie Seseña, Juan y Medio, Maite Blasco, Luis Eduardo Aute, Emma Cohen, José Manuel Caballero Bonald, Marcos Ana o Carmen Linares, por no hacer inacabable la lista.

De izq. a dcha., la concejal de las Artes, Alicia Moreno, y la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, departen con Pilar Bardem, José Manuel Cervino y Xabier Elorriaga

El actor Paco Casares (izquierda), junto a la actriz Maite Blasco, el actor y escritor Juan Jesús Valverde y la escritora Lourdes Ortiz

EMOCIÓN CONTAGIADA

Las vibraciones positivas estaban aseguradas. Porque Miguel Hernández sigue existiendo en la memoria. Y porque nadie como los actores para brindarle su voz y contagiar la emoción que el poeta transmite en sus versos. Pasadas las doce del mediodía, se apagaban las luces del salón de actos

del Instituto Cervantes de Madrid y los asistentes se sobrecogían en sus sillas al escuchar la voz grabada del ya desaparecido y siempre añorado Paco Rabal, acompañada por la guitarra de Tony Madigan. Una garganta atronadora e inconfundible entre un millón; una voz que se rompía en un temblor emocionante, justo al

final, coincidiendo con aquellas palabras estremecedoras: “que tenemos que hablar de muchas cosas / compañero del alma, compañero”. Era la *Elegía a Ramón Sijé* y así comenzó todo.

Con esa extraordinaria carta de presentación, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, salía a escena

LECTURA |

PEDRO FAURA

AMPARO CLIMENT

BLANCA PORTILLO

JORGE BOSSO

HÉCTOR COLOMÉ

JUAN Y MEDIO

LUIS EDUARDO AUTE

ROSA MORENO HERNÁNDEZ

TINA SÁINZ

para manifestar que la voz de Miguel Hernández “no ha sido vencida por el tiempo”. Por el contrario, agregó, “cada día nos resulta una voz más sólida, más luminosa, más presente”. Caffarel insistió en la conveniencia de divulgar la obra del poeta entre los más jóvenes, mientras que el secretario general de la Unión de Actores,

Jorge Bosso, definía el homenaje como una forma de “revivir los versos” de Hernández y “celebrar la vida”.

ÁRBOL CARNAL

“Para la libertad sangro, lucho, pervivo / Para la libertad, mis ojos y mis manos / como un árbol carnal, generoso y cautivo / doy a los cirujanos”, re-

citaba Pilar Bardem, presidenta de AISGE, que dedicaba estos versos al fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, cuyo funeral se celebraba a esa misma hora a muy pocos pasos del Instituto Cervantes, en la Puerta de Alcalá. “En estos momentos”, anotó, “Madrid está despidiendo a otro hombre bueno.

PANORAMA

Un hombre al que, como a Miguel Hernández, ni le doblegaron ni le domaron”.

Mucha culpa de la gran importancia de este acto la tuvieron Lucía Izquierdo y María José Hernández, nuera y nieta del poeta; así como su sobrina, Rosa Moreno Hernández, que recordó que su tío “defendió la causa del pueblo y la libertad hasta su último aliento”. Por eso ahora “nos corresponde a nosotros continuar con esa tarea”, añadió. Lucía Izquierdo recordó a Josefina Manresa, la esposa del poeta, que veía en su marido “la persona más humana y transparente que había conocido”.

Pedro Faura y Susana Martins pusieron música a *Rosa-rio dinamitera*, Luis Eduardo Aute leyó el poema *Eterna sombra*, la actriz Blanca Portillo recitó las *Nanas de la cebolla* y la escritora Lourdes Ortiz puso voz a *Canción última*. El actor Juan y Medio descifró el *Soneto umbrío por la pena, casi bruno*, y añadía que este poema deberían reproducirlo en sus consultas los psicólogos y psiquiatras.

La compañía de danza Arrieritos y la bailarina y coreógrafa Elvira Sanz enredaron sus cuerpos en la poesía de Miguel. Alumnos de la RE-SAD, la Escuela Municipal de Teatro, la escuela de Cristina Rota y el Teatro del Alma representaron fragmentos de sus obras. El barítono José Manuel Conde y el pianista Sergio Kulmann se sumaron a las interpretaciones musicales. El poeta Carlos Ana participó en las sesiones matinales. Ya por la tarde, Amparo Soto y Carlos Ysbert —actores que ponen voz a *Los Simpson* en televisión— contaron a los niños la vida del poeta.

Este homenaje se pudo realizar por la colaboración desinteresada de los actores y actrices Carlos Olalla, Gloria Vega, Manuel Romero Gaoana, Concha Rodríguez, Fernando Chinarro, Héctor Melgares, Asun Díaz, Héctor Gutiérrez y Sergio Pineda, así como de la responsable de prensa María Díaz.

PANORAMA

Las cuatro autoras actrices homenajeadas, junto al vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, el coordinador del Taller, Juan Jesús Valverde, y su directora, Amparo Climent / FOTOGRAFÍAS: ALBERTO ROLDÁN

Cuatro nuevos libros para el Taller de la Memoria

Las autobiografías de Silvia Casanova, Amparo Soto, Julia Trujillo y Ana María Vidal elevan a 41 los títulos de la colección

NANO AMENEDO

Sus recuerdos son enormemente valiosos y ellas han sabido ser lo bastante generosas como para quererlos compartir con todos sus compañeros de profesión y el público en general. Cuatro grandes nombres femeninos del teatro y del cine hechos en España durante el último medio siglo han recopilado vivencias y momentos de sus intensas trayectorias profesionales para el Taller de la Memoria de la Escena Española. Esta iniciativa para reivindicar el papel de nuestros pioneros —que la Fundación

PANORAMA

AISGE viene desarrollando con éxito desde 2007— ha dado como fruto esta nueva tanda de autobiografías sorprendentes, entrañables y muy reveladoras sobre los años de la posguerra, la época dorada del teatro o los inicios balbucentes de la televisión, entre otros muchos aspectos. Con estos cuatro libros, rubricados por Silvia Casanova, Amparo Soto, Julia Trujillo y Ana María Vidal, son ya 41 los títulos que comprende la colección. Y subiendo: durante el primer semestre de 2011 llegarán las ediciones séptima (Barcelona) y octava

(Galicia) de la iniciativa. “Sería hermoso y redondo llegar hasta el libro número cien”, revela el actor y escritor Juan Jesús Valverde, coordinador del Taller.

Las cuatro nuevas criaturas impresas del Taller de la Memoria vivieron su puesta de largo la tarde del pasado 22 de diciembre, en la sede madrileña de la Fundación AISGE. “Este es uno de los actos más entrañables e importantes que celebra esta casa”, subrayó el vicepresidente de AISGE Fernando Marín. Y agregó: “Contamos con grandes actores y actrices a los que no conocemos su-

ficientemente bien, pero cuyas trayectorias tienen gran importancia para retratar su época”. Marín no supo decir si le “invadía la nostalgia de la edad”, pero recaló: “Estos libros nos dejan en nuestra casa, la de todos, una memoria importantísima del pasado y el presente de este oficio”.

Amparo Climent, consejera de AISGE y directora de la colección, se felicitó de que el proyecto haya seguido creciendo “y nos permita recuperar las trayectorias de compañeros que han vivido toda una vida de trabajo y dedicación”. En su opinión, los li-

SILVIA CASANOVA

‘Trozos de mi vida’

A esta actriz palentina de amplia trayectoria teatral la recordamos también por sus papeles en *La comunidad*, *El milagro de P. Tinto*, *Postdata* o las series televisivas *Mis adorables vecinos*, *En buena compañía* o *Territorio femenino*. Jesús Guzmán presentó su libro y la alabó “como

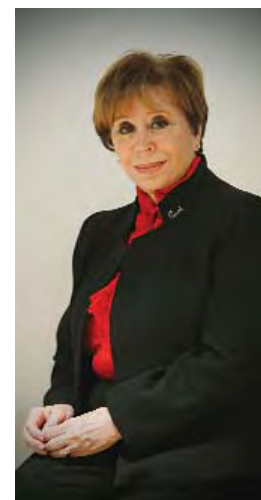

una de las grandes actrices españolas, en un país en que tenemos los mejores intérpretes del mundo aunque no se apelliden Smith”. Casanova animó a otros compañeros de generación a que escriban sus vivencias en próximas ediciones del Taller de la Memoria. “Hoy me siento nerviosa y contenta. Tengo 78 años y no hay tiempo que perder: solo seguir trabajando a tope, hasta que me jubilen”.

JULIA TRUJILLO

‘En la cuerda floja’

Integrante de la compañía del María Guerrero y fundadora de la Compañía Española de Teatro Clásico. El director de teatro Alberto González Vergel leyó su prólogo: “Habría que remedar al dramaturgo inglés Robert Bolt para titular a Julia una mujer para todas las estaciones. Dramatúrgicas, en este caso: del drama a la tragedia, de la comedia al esperpento, de la farsa al vodevil...”. La autora admitió haberse “divertido mucho” durante la escritura de *En la cuerda floja*. “Ha sido gratificante recordar a tanta gente con la que coincidiste en los escenarios. Somos bastante importantes para esta profesión. Y gracias por estar conmigo en un día tan entrañable como el de hoy, pese a la lluvia”.

AMPARO SOTO

‘Mi vida según la recuerdo’

Valenciana, otra grande de las tablas y de *Estudio 1*, además de voz de Marge Simpson. Presentó su autobiografía el secretario general de la Unión de Actores, Jorge Bosso, que se confesó “satisfecho de que Amparo no se detuviera ante la página en blanco y siguiera el camino a saltos de la memoria”. La homenajeadas, tras agradecer el esfuerzo realizado por Amparo Climent y Juan Jesús Valverde —“me han dado la felicidad”—, confesó: “Mi hija dice que me ha visto gozando una barbaridad. Y ahora que le he cogido el gusto, me gustaría tener más recuerdos para seguir escribiendo más memorias”. Su volumen es el más prolijo de la colección: 251 páginas.

ANA MARÍA VIDAL

‘La vida de la Vidal’

Madrileña de Brunete —aunque de procedencia murciana— con abundante trayectoria teatral y rostro muy conocido de *Estudio 1*. El prólogo de su volumen corrió por cuenta de Gustavo Pérez Puig. “La conocí cuando ella tenía cinco años y yo, dieciocho. Es una intérprete excepcional, con la misma maestría en la comedia dramática que en el texto cómico”, escribe el gran director teatral. La homenajeadas, aunque se dijo “torpe delante de un micrófono”, pronunció palabras muy sentidas: “Estoy emocionada, contenta y feliz por haber grabado mis recuerdos para siempre. Al día siguiente de terminar el Taller, me di cuenta de que ya lo echaba de menos”.

PANORAMA

bros resultantes “son un acto de amor a nuestra profesión y la reivindicación de nuestra dignidad como actores”. Un fondo documental, dijo, “que no tiene nadie y sirve para recorrer toda la historia de España y el teatro español”.

De los pormenores de la aventura habló Juan Jesús Valverde. Las cuatro nuevas autobiografías, según explicó, son fruto de “más de cien horas de recuerdos, tertulias y discusiones” que, en el caso de las cuatro nuevas autoras, se fraguaron en la sede central de la Fundación AISGE entre febrero y octubre de 2010. “Al principio todas decían: ‘No tengo nada que contar. Y, además, ¿a quién podría interesarle mi vida?’”. Pero han salido unas páginas divertidas, entretenidas, tiernas y ricas en éxitos, fracasos y dolores. Me siento muy afortunado de haber estado al lado de estas mujeres durante estos meses, porque de ellas no he recibido sino enseñanzas”.

El Taller de la Memoria es una idea original de la Fundación AISGE, que supo ver hace ahora cuatro años la necesidad de escuchar y conocer de primera mano las enseñanzas y experiencias profesionales de quienes acumulan muchos años de sabiduría en el mundo del teatro, el cine, la televisión o el doblaje.

Tras el éxito de la primera convocatoria en Madrid (2007), durante 2008 se celebraron otros tantos talleres en Madrid, Barcelona y Valencia. La quinta edición del taller, en 2009, también tuvo lugar en la sede madrileña. Al final del acto de presentación de esta sexta entrega, Amparo Climent entregó a las cuatro autoras sendas mochilas con ejemplares de sus libros. “Son un regalo simbólico: cuatro mochilas cargadas de libros, pero también de ilusiones”, resumió la directora del Taller de la Memoria.

Carteles históricos del cine español

La Fundación AISGE acoge la exposición 'De los años 20 a los 70', del actor y coleccionista Lucio Romero

S. G. P.

Quién no se acuerda de aquel entrañable Paco Martínez-Soria, rural aragonés con cesta de mimbres en una mano y caja de galletas en la otra, que desembarcaba en aquella infausta realidad urbana que era el Madrid del tardofranquismo en la comedia *La ciudad no es para mí*. O las caricaturescas figuras de José Isbert, Lolita Sevilla y Manuel Morán que anunciaban allá por los años 50 la llegada a los cines de la sátira de Berlanga *¡Bienvenido, Mister Marshall!* Estos carteles que colgaban de las marquesinas de las principales avenidas españolas constituían en aquella época todo un reclamo para el público. Pero, lejos de su mera función persuasoria, la cartelera cinematográfica ha contribuido a que mantengamos en las retinas algunos retazos de nuestra historia.

Es precisamente ese carácter simbólico y nostálgico lo que pretende evocar la exposición *Carteles del cine español. De los años 20 a los 70*, que la Fundación AISGE acoge en su sala de exposiciones hasta el próximo 30 de marzo. Quienes acudan por la sede de Ruiz de Alarcón podrán disfrutar de 27 carteles históricos que el actor y coleccionista Lucio Romero ha cedido para la ocasión. Son verdaderas joyas de la cartelera que él mismo ha ido acumulando desde que era un chiquillo. "De niño ya despegaba los carteles de las pare-

des. En los sótanos de las giras siempre preguntaba si había alguno para poder llevarme", rememoraba, orgulloso, en la inauguración del evento.

El afán coleccionista de Romero le ha llevado a disponer de un almacén donde alberga sus más de 4.000 afiches: un original recorrido gráfico, en trazos y colores, por la edad dorada del cine español. "Yo ya no me considero coleccionista. Soy casi un adicto", resumía.

La casualidad quiso que la conferencia inaugural –el pasado 13 de diciembre– coincidiera con el cumpleaños de Romero lo que se tradujo también en una improvisada celebración entre aplausos y buenas dosis de humor. Los asistentes incluso pudieron tomar nota para un posible regalo. Y es que, sobre sus gustos en cartelera, Romero no ocultaba su debilidad por *Viridiana*. "Tengo un montón

de versiones en papel de esta película. Aunque mi musa siempre será Juanita Reina".

Para llegar a atesorar todas estas joyas gráficas, Romero las adquirió allá por donde viajaba. "En Italia compraba unos carteles maravillosos pero nunca mejores que en España", recordaba. Y es que la tradición cartelista nacional ha generado insignes artífices del carboncillo que, con intuición y técnica, sintetizaron gráficamente la sinopsis de aquellas películas de la edad dorada protagonizadas por Jorge Negrete, Lola Flores, Sara Montiel, Paco Martínez-Soria o Fernando Fernán-Gómez.

Nombres como los de José Renau, José Peris Aragó, José Bardasano, Arturo Ballester o Lorenzo Goñi se erigieron en virtuosos retratistas no solo en el cine sino también en la literatura, la publicidad o vinculados a distintas causas polí-

ticas. Pero en lo que a afiches cinematográficos se refiere, uno de los más prolíficos fue Jano, la firma que se escondía tras el mencionado retrato de Paco Martínez-Soria en *La ciudad no es para mí* y la caricaturesca *¡Bienvenido, Mister Marshall!* "A Jano lo conocí en la productora de Enrique Cerezo, al que también le gustaba el cartelismo", desveló Romero.

DE LA INTUICIÓN A LA MAGIA

Víctor Zarza, hijo de Jano y profesor de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, aportó su sabiduría y espíritu didáctico durante la conferencia inaugural. "Mi padre trabajaba de un modo intuitivo. La productora le ofrecía una sinopsis de la película con algunas fotografías y, a partir de ahí, a él le tocaba plasmar esa idea en papel", explicaba. Y así, pasando de

EN DETALLE

Jano, el perfecto caricaturista

El momento cumbre del cartelismo en España coincidió con la Guerra Civil. Durante la contienda, los carteles sirvieron para transmitir todo tipo de mensajes: valor para el combate, disciplina en el frente y en la retaguardia o ánimo a la resistencia. Uno de sus artífices más prolíficos fue Francisco Fernández-Zarza Pérez, más conocido por su nombre artístico Jano, nacido en Madrid en 1922. Contaba con solo veinte años cuando comenzó a trabajar en la publicidad cinematográfica, aunque previamente ya había sido ilustrador de revistas republicanas durante la batalla. Su primer trabajo en cine fue el retrato del cantante mexicano Jorge Negrete como

cartel para la película *El rebelde* en 1945. De marcada base dibujística, Jano se convertiría en un artesano de los rostros y los rasgos caricaturescos. "Veo tus caricaturas y me parezco más que cuando me miro al espejo", llegó a comentarle Alfredo Landa. Su perfección en el retrato y su capacidad intuitiva lo convirtieron en el cartelista oficial de las distribuidoras cinematográficas de la época: Hispamex, Procines, Charmartín... "La cantidad de *petardos* que me habré tragado tras ver tus carteles", comentó en cierta ocasión a Jano, irónicamente, el difunto escritor Terenci Moix. Y es que aquellas joyas de papel superaban a veces a la propia película.

Lucio Romero, en una divertida instantánea junto al actor José Sazatornil

Sergi Mateu, junto al profesor Víctor Zarza, la productora Puy Oria y el actor Lucio Romero

Panorámica de la sala de exposiciones de AISGE, que alberga la colección hasta marzo

PANORAMA

la intuición a la magia, Jano realizó más de 1.700 afiches: una plusmarca imbatible entre los cartelistas.

Mediante un recorrido por su ingente producción, Zarza ilustra también la evolución que la cartelera ha experimentado a lo largo de la historia. Desde aquellos retratos de trazos esquemáticos y colores planos a los más estilizados y profusos en detalles cercanos a la caricatura.

En la actualidad, las nuevas tecnologías no han podido comer terreno al valor de las imágenes y la cartelera sigue siendo un mecanismo vigente para promocionar y difundir una película. Las redes sociales (Facebook, Twitter) han multiplicado la difusión, una cuestión que destacó la productora Puy Oria, de Oria Films. "Los carteles fílmicos ahora están en muchas redes sociales y tienen una amplia difusión. Lo malo es que, ante un error, realizar cambios resulta más difícil", detalló.

¿Cómo asegurarse de que se ha elegido el cartel más adecuado? Hoy en día, Según Oria, la fórmula del testeo de público es la que mejor resultado ofrece. Varios espectadores que encajan con el perfil potencial de la película se encargan de puntuar los posibles carteles promocionales. "Lo que buscamos es la coherencia, que el diseño de la imagen guarde correlación con el argumento de la película. A veces la promoción se vale de un cartel con la cara de un actor que apenas tiene un papel relevante en el filme. A nosotros no nos gusta eso", resumía la productora de Montxo Armendáriz.

El grafismo y las tecnologías más punteras se supeditan al oficio más tradicional, el de los cartelistas que han mantenido vigente con su artesanía la memoria histórica de nuestro séptimo arte. Las suyas son auténticas películas en papel. Porque, como el mismo José Renau decía, el cartel publicitario es "como un grito pegado a la pared" y, en pleno siglo XXI, nadie ignora su poder de atracción.

‘El arte de la comedia’ triunfa en los Premios ADE

Reconocimiento de los directores de escena a la sala Cuarta Pared por sus 25 años de compromiso con el teatro independiente

E. PALOMO

El montaje de *El arte de la comedia*, original del napolitano Eduardo de Filippo y estrenado en el Teatro de La Abadía, se proclamó vencedor el pasado 10 de enero de los Premios de la Asociación de Directores de Escena (ADE), que celebraban su edición número 24. La obra era candidata a dos premios y se hizo con ambos: Dirección, para Carles Alfaro, y Figurinismo, a María Araujo. Araujo no pudo asistir a la ceremonia por motivos de trabajo y la estatuilla la recogió su ayudante de dirección, Fefa Noia, de manos de la actriz Gemma Cuervo. “Gracias a los directores por conducir nuestro talento y unir nuestras almas en un solo ser, el espectáculo”, exclamó entre aplausos la entregadora.

Otro gran premio de la noche, el Adolfo Marsillach a una labor teatral significativa, fue a parar a la madrileña sala Cuarta Pared por sus 25 años como espacio escénico de referencia. Carlos Fernández-Peinado, jefe de área de la Subdirección General de Teatro del INAEM, entregó el premio. Tras finalizar el acto, el gerente de Cuarta Pared, David Fraile, declaraba a ACTÚA: “Nuestro reto es garantizar la sostenibilidad de la sala y la continuidad de la escuela; fidelizar la audiencia y a nuestros más de 400 alumnos”. ¿Falta financiación? “Tenemos más de setenta trabajadores que

Fernando Marín (AISGE), la actriz Gemma Cuervo, Manuel Lagos (Ayto. de Madrid) y Carlos Fernández Peinado (INAEM), en el acto

Fraile y Sorolla, de Cuarta Pared

Alicia Blas, Premio Escenografía

no sabemos si podremos mantener”, respondió con aire sombrío.

El premio José Luis Alonso para jóvenes directores recayó en Pablo Iglesias Simón, de 33 años, por *El lado oeste del Golden Gate*. Iglesias, que recogió la estatuilla entre vítores, lo compartió con su equipo técnico y artístico: “Con ellos es sencillo ganar un premio”.

En la categoría de Iluminación ganaron Juan Gómez Cornejo e Ion Aníbal por *Madre Coraje y sus hijos*. Entregó el premio el ac-

tor y vicepresidente de AISGE Fernando Marín, tan emocionado como Gemma Cuervo por pisar un escenario donde han trabajado desde su tatarabuelo hasta él mismo. “Debemos aunar esfuerzos para defender el teatro y el abundante talento de las personas que a él se dedican”, recalcó. La mejor Escenografía fue la de *Drácula*, realizada por Alicia Blas, que agradeció a su director permitirle “intentar cosas impensables, como meter en un escenario pavos reales o el sacrilego color amarillo”.

También se premió el mejor estudio teatral, *Los arbitrios de la ilusión: los teatros del siglo XIX*, de Juan P. Arregui, y la mejor traducción, la realizada por Juan Vicente Martínez Luciano de *La costa de Utopía*, de Tom Stoppard. El autor teatral Jerónimo López Mozo entregó los premios y resaltó la importancia de una buena traducción: “En mi juventud pensaba que Brecht o Beckett eran vanguardistas porque no los entendía. Luego me di cuenta de que lo ininteligible eran las traducciones”.

Asimismo, se entregaron las Tarascas ADE por el apoyo prestado a la asociación a la traductora Lydia Vázquez, al restaurador Emilio Lacambra y al Teatro Guirigai de Badajoz. Fueron además premiados con sendas Medallas ADE la asociación Acción Educativa, por su fomento y desarrollo del teatro infantil, y la Asociación de Autores de Teatro, por su contribución a la difusión de la literatura dramática. En representación de esta última Jesús Campos dedicó el premio “a sus tres socios fundadores: Alberto Miralles, Lauro Olmo y Antonio Buero Vallejo”.

El secretario general de ADE, Juan Antonio Hormigón, lamentó que los recortes de financiación estén teniendo “un efecto dramático en las artes escénicas” y que se considere al teatro “una mercancía y no un bien cultural”.

PANORAMA

SOLUCIONES EDITORIALES

Plaza Navarra, 3
 28804 Alcalá de Henares

Teléfono: 91 889 41 62 / 91 889 42 35
 Fax: 91 889 51 18

www.diariodealcala.es

JAVIER OLIVARES

Estudió en la Resad, pero, de tanto clásico, bien podría ser licenciada en Historia Antigua. Modesta por convicción, trufa su discurso con el verbo aprender como una universitaria. Y la verdad es que Blanca Portillo, madrileña de 47 años, se pasa el día estudiando, trabajando. Tanto, que hoy le parece utópico reservar una tarde de palomitas en el sofá para recluirse ante la Trilogía de *El señor de los anillos*, su peli recurrente, o sentarse a la mesa ante el tentador cocido de su hermana mayor. Una frase de cabecera da sustento a su ambición: "El personaje más difícil es el que está por hacer". Esta vez el personaje es peliagudo: la dirección del Festival de Teatro de Mérida. "No se trata de una caracterización, sino de interpretarme a mí misma. Desarrollar una faceta para estar a la altura de las expectativas de espectadores y organizadores y, además, con dinero público. Sin duda, un reto importante".

– **¿Impone un cargo así o ya está curada de espanto?**

– Impone muchísimo. Es una posición que me puede enseñar mucho, pero sin duda me proporcionará quebraderos de cabeza. Actuando sabes que puedes gustar o no, pero dirigiendo un festival el margen de error disminuye y la exigencia es mucho mayor.

– **En el fútbol se maneja el concepto de entrenador-jugador y en el cine podríamos acuñar el 'clintwoodismo', el director-actor. ¿Es descabellado pensar en una Blanca Portillo dirigiéndose en Mérida?**

– ¡Absolutamente descabellado! No soy partidaria de interpretar y dirigir a la vez. Me es imprescindible el punto de vista desde fuera. Me fascina la relación

Mérida, el «lugar sagrado» de Blanca Portillo

«Amo el Festival desde que tengo uso de razón», admite su nueva responsable, una enamorada del carácter grecolatino

CEFERINO LÓPEZ / FESTIVAL DE MÉRIDA

PANORAMA

director-actor y nunca prescindiría de ella.

– **Su labor en Avance Producciones Teatrales, ¿le ha hecho experta en gestión?**

– Me ha servido mucho. Creé la empresa con intención de poner en marcha proyectos y me ha obligado a manejar todos los elementos necesarios para poner en marcha una idea. Sé que esta experiencia me va a ser muy útil desde la dirección del festival.

– **¿Y qué le ofrecerá Chusa Martín, su mano derecha, que no tenga usted?**

– Una experiencia de muchos más años que yo al frente de la producción. Aúna dos facetas imprescindibles: criterio empre-

sarial y un exquisito criterio artístico.

– **“Ovación sin precedentes” puso apellido a su ‘Medea’ de agosto de 2009 en Mérida. ¿Tan decisiva fue aquella actuación para este fichaje?**

– Supongo que quedó claro mi compromiso personal con este Festival y con ese teatro. Lo amo desde que tengo "uso de razón actoral". Es un lugar sagrado, que da sentido a nuestra profesión.

– **Y, seguramente, arraigo al gremio...**

– Claro. Si hace miles de años ya había unos seres humanos diciendo sobre ese escenario las palabras que decimos hoy, será que los actores somos, de algún modo, necesarios. Aquella interpretación me conectó con

la experiencia de participar en un ritual pagano, pero absolutamente sagrado.

– **La crítica le ha puesto a la altura de Margarita Xirgú y de Núria Espert.**

– Me siento profundamente halagada. Son dos mujeres admirables no solo como actrices, sino por su indeformable compromiso con el teatro. Me gustaría estar a esa altura.

– **¿Qué puede contarnos del mito Xirgú?**

– De La Xirgú como actriz solo conozco imágenes y descripciones de quienes la conocieron. Sospecho que ella trabajaba desde las vísceras, desde su pasión por el escenario. Su fina voz hacía temblar a quienes la oían.

– **¿Es Mérida un festival de mujeres?**

FRASES A BOTE PRONTO

Blanca Portillo acepta nuestro reto: definir en pocas palabras sus hitos profesionales:

• **'Bodas de sangre', uno de sus primeros papeles en teatro (1984).** Un nacimiento, una puerta que se me abrió de la mano de un genio: José Luis Gómez.

• **'Entre rojas', su debut en el cine.** El pánico de enfrentarme por primera vez a una cámara.

• **Gracia Querejeta, que dijo construir a Charo pensando en usted para '7 mesas de billar francés'.** El regalo maravilloso de una gran creadora.

• **Carlota, la de '7 vidas'.** La puerta al inquietante mundo del reconocimiento público y el personaje que me ha posibilitado conocer a la gente que más me ha hecho reír en mi vida.

• **Jueza Rosa Ballester, de la serie 'Acusados'.** Una gran mujer de la que he aprendido mucho.

• **'Medea'.** Me confirmó que el teatro es sagrado.

• **Shakespeare.** El más grande analista del alma humana.

• **Jurado.** Eso que siempre está presente en esta profesión: vivimos de la aprobación o no aprobación de los demás. Trabajamos para ellos.

• **¿Una obra de teatro imprescindible? ¡'Hamlet'!**

• **'Hamlet' y 'Alatriste', dos papeles masculinos. ¿Androgina en el teatro?** Todos tenemos una parte femenina y otra masculina. Hay que tener el valor de investigar en ello.

– Las mujeres solo han estado presentes sobre el escenario, excepto en el caso de La Xirgú, que en 1933 se dejó la piel para consolidar su existencia. Esta es la primera vez que mujeres asumen la dirección. Otro hermoso reto: dejar claro que la mujer de teatro no tiene por qué ser únicamente una actriz.

– **Ha trabajado con Almodóvar, firmó un hito televisivo, acumula premios. ¿La vocación siempre vence a la vanidad para seguir trabajando?**

– Desde luego, a mí no me mueve la vanidad, sino un casi enfermizo afán de superación, un profundo deseo de aprender y mejorar. – **¿Habla esloveno? Lo decimos por su excelente relación profesional con**

PANORAMA

el gran director Tomaz Pandur...

– [Risas] No, no hablo esloveno, pero me encantaría. Con Tomaz he mantenido una de las relaciones más creativas, fructíferas y apasionantes de mi carrera. En él he descubierto a uno de los más inquietantes y novedosos profesionales del teatro. Tomaz tiene ya un sitio en Mérida. No es necesario que yo se lo dé. Seguro que volverá.

– **¿Cómo afronta ese anunciado regreso al carácter grecolatino del festival?**

– Afianzando la presencia de los autores grecolatinos en el marco del Teatro Romano. Con puntos de vista y lecturas contemporáneas, pero preservando la grandeza de su creación.

– **Con tanto clásico en su vida, ¿renunciará por una temporada a la comedia?**

– La separación no es tanta. La tragedia y el drama siempre llevan implícita una dosis de comedia. Y la comedia, su buena dosis de dolor. Así ambas cobran sentido y grandeza.

– **Dijo que acepta el cargo porque le gusta "hacer mejor la vida a las personas". ¿Cómo se palpa eso?**

– En el eco que el teatro deja en el público. Me conmueve sentir que la comunicación ha existido, que el espectador ha recibido un mensaje que le ha hecho pensar, sentir, emocionarse o cuestionarse cosas.

– **¿La gente le habla de sus papeles por la calle?**

– Sí, y, afortunadamente, ya no me llaman por el nombre de los personajes, sino por el mío propio. Me emociona mucho.

– **¿Es necesario de vez en cuando un rodaje, por aquello de relacionarse con la profesión y divertirse?**

– Lo necesario, siempre, es un buen proyecto.

S. G.

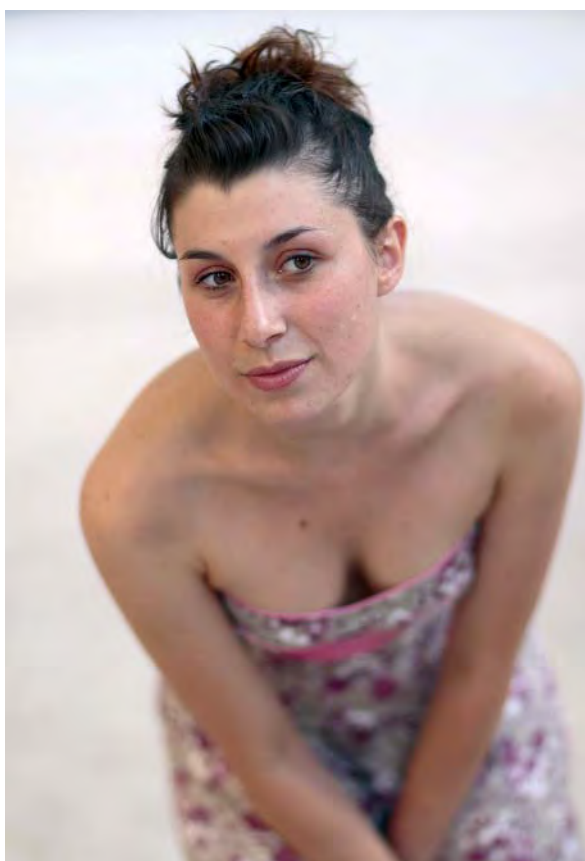
A Esther Rivas (Madrid, 1985) parece que le persiguen los papeles de *chonis* y demás fauna suburbial. A muchos su cara les sonará por Yoli, la cajera de supermercado en los *sketches* de la serie televisiva *La Tira*, pero antes ya se había adentrado en el registro *poligono* dando vida a La Lore en el cortometraje *Tía, no te saltes el eje*, de Kike Narcea, premio del jurado en el Notodofilmfest.

Ahora vive por La Latina, en el mismo centro de Madrid, pero sus orígenes fuenlabreños (periferia de la capital) puede que le sirvieran para nutrir tales interpretaciones. “Soy madrileña a más no poder. Desde pequeña mi padre siempre me traía por aquí”, asegura. Ataviada con un vestido floreado muy primaveral que ha estrenado para la ocasión, en la distancia corta advertimos que Esther es una chica cinéfila, extrovertida y humilde. Por eso se conformaría con un papel secundario en cualquier película de Clint Eastwood. “Aunque fuera de rana”, ríe.

En *Inter-face* se metió en la piel de Laura para cautivar con una sencilla y espontánea interpretación sobre esta chica llena de sueños. Ella también tenía el sueño de ser actriz, aunque sabe lo que cuesta. “Es un mundo en el que has de tener un montón de dotes”. Algo que también advirtió Javier Fesser cuando la llamó para interpretar otro papel de chica de barrio, aquella enfermera de la película *Camino*. El telefonazo la sorprendió de una guisa muy particular: “Venía de hacer animaciones de cumpleaños para niños y estaba disfrazada de Blancanieves. Entonces pensé: como sea para otra fiesta y tenga que ir vestida de Campanilla, yo paso”.
 – Laura, la chica de *Inter-*

| ESTHER RIVAS |
 PREMIO AISGE VERSIÓN ESPAÑOLA A LA MEJOR ACTRIZ

«De pequeña, mi padre me daba papilla y cine»

ENRIQUE CIDONCHA

face, se comunica con su novio a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo surgió?

– Me motivó el que lo dirigiera Flavio G. García. Le conocí hace dos años para un *casting* en un cortometraje que iba a rodar en San Sebastián. En 2009, me envió un correo: “Tengo una idea para un corto y me gustaría un montón que lo hicieras tú”. Y así fue.

– ¿Cómo surgió lo de ser actriz?

– Mi padre casi me daba papilla y cine de pequeña. De niño piensas que es llegar al rodaje y grabar la película en un día. Me encanta ser actriz, pero tienes que servir para aceptar que a veces puedes tirarte seis meses sin trabajar. Si no lo compaginara con otras cosas, me aburriría un montón.

– Después de interpretar a Yoli, la cajera, ¿le han dicho en el súper que su cara les suena?

– Para nada. Creo que es por el disfraz que llevábamos encima. Tenía el pelo rubio. ¡Y llevábamos tal capa de maquillaje!

– ¿Le ayudó haber vivido en Fuenlabrada?

– El papel salió un poco gracias al cortometraje *Tía, no te saltes el eje*. Era difícil comprender a veces la simpleza de la mente de Yoli y había gente que nos escribía en la web diciendo que las *chonis* no son así. Claro que no, todo está llevado exageradamente a la caricatura.

– ¿Qué personaje le costaría interpretar?

– Me cuestan los papeles que son más exuberantes. Para mí, además, es más difícil el drama: no me haces llorar en una película por mucho colirio que me pongas.

– ¿Y alguno pendiente?

– El año pasado rodé un largometraje independiente llamado *Maricón Canela*, de Tommy Llorens, que está en proceso de producción. Se trata de un falso documental muy trastornado sobre Madrid en el que interpreto a una reportera pija. Ella quiere grabar el reportaje de su vida pero... la verdad es que la chica no tiene un coeficiente intelectual muy alto [risas].

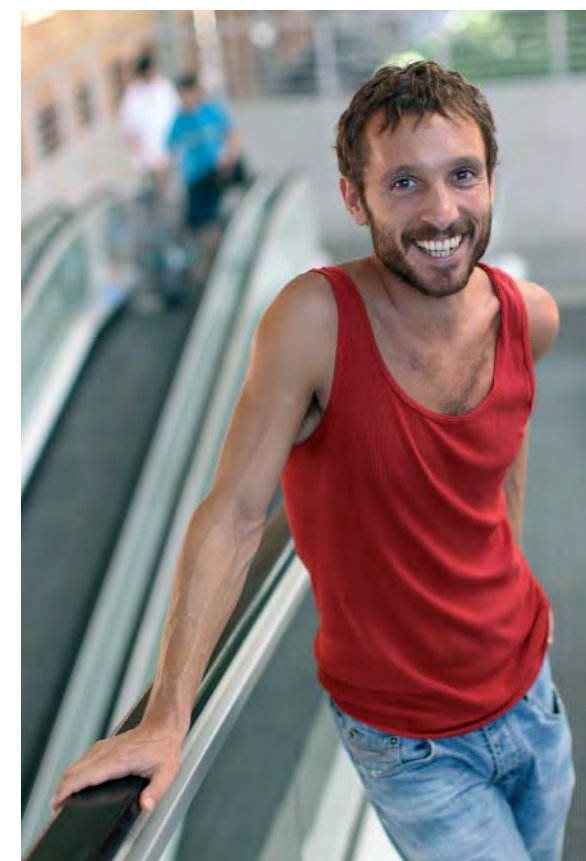
| PABLO DERQUI |
 PREMIO AISGE VERSIÓN ESPAÑOLA AL MEJOR ACTOR

«El teatro me hace sentir más vivo»

S. G.

Con la maleta en una mano y portátil en la otra. Así de cargado acude Pablo Derqui a la estación ferroviaria de Atocha, agobiado por habernos hecho esperar más de la cuenta. Le perdonamos porque este barcelonés de 34 años, ganador del Premio de Interpretación AISGE/Versión Española en su quinta edición, lleva una jornada maratónica. Su avión llegó con retraso, aún no ha tenido tiempo ni para comer y, además, en pocas horas viajará rumbo a Cáceres. Allí, en el entorno rural de la comarca de La Vera, rueda la serie *Hispania: la leyenda*, en la que pronto lo veremos encarnando a Héctor. “Soy el malo de los buenos”, nos resume sobre su personaje.

Fue en cambio su depurada e inquietante transformación en Pablo, aquel chico con esquizofrenia que protagonizaba el cortometraje homónimo de Nelly Reguera, la que convenció al jurado de los Premios AISGE/Versión Española. “Quería dar vida al personaje desde el respeto y sin juzgar”, relata con gesto tímido este actor que iba para licenciado en Humanidades... hasta que unas pruebas de teatro se le cruzaron por el camino y acabó matri-

ENRIQUE CIDONCHA

culándose en el Institut del Teatre de Barcelona. “En mi familia no había ningún actor como referencia. Ni yo mismo me planteaba en hacer de esto una profesión”, se sincera frente a un zumo de naranja.

Aún no le paran demasiado por la calle pese a haber encarnado a Enric en *Ventdelplà*, la veterana y exitosa serie de TV3. Pronto lo harán, seguro: en

cuanto el público descubre el lado tierno de ese Héctor de la Hispania romana.

– ¿Cómo entró el ‘Pablo’ ficticio en su vida?

– Nelly quería tratar el tema de la esquizofrenia en el ámbito familiar, cómo convivir de una manera cotidiana con una cosa tan excepcional. Me preparé concienzudamente hablando con gente y em-

PANORAMA

papándome por todos los medios que pude. Lo bueno del guión es que no entra en moralidades. Mi personaje estaba sedado y con Nelly hice varias tomas para encontrar el punto justo a la interpretación.
 – ¿Agota un trabajo tan dramático?

– Lo grabamos en una semana y logramos crear un grupo muy divertido entre José Ángel Egido, Carla Pérez y yo. Incluso manejábamos ya códigos e imitábamos palabras e idiomas. Nos reímos muchísimo, supongo que para oxigenarnos porque la temática era, sí, bastante dramática.

– En teatro ha probado con directores muy distintos, de Mario Gas a Ángel Llàcer...

– Ángel y yo fuimos compañeros de cole, curiosamente: estudiamos juntos e hice teatro con él por primera vez en aquella época. Es un *showman*, pero dirigiendo se vuelve muy disciplinado. Tiene muy claras las claves y los ritmos, sobre todo en la comedia. Y con Mario Gas trabajé en *La muerte de un viajante* y allí comprobé que ciertos clásicos que parecen intocables aún siguen removiendo las emociones del público.

– ¿Es acaso el teatro donde más cómodo se encuentra?

– El teatro me hace sentir más vivo. No hay horas de espera: estás preparando la interpretación durante dos meses, mimándola, y luego la vuelves a vivir y respirar cada noche. Pero tengo muchas ganas de aprender más en cine y televisión.

– Ese Héctor que se trae entre manos, ¿es un malvado?

– Es un malo humano en la Hispania prerromana. Espero que la gente empaticé con él. Tu interpretación gana mucho si el público comprende a tu personaje.

LOS PLATÓS SE LLENAN DE JÓVENES
 PROMESAS DE LA INTERPRETACIÓN ESPAÑOLA

LA TELEVISIÓN: CANTERA DE ACTORES

NURIA DUFOUR

Si puede resultar cuestionable que la televisión sea un banco de pruebas para futuros cineastas, no parece discutible su papel como cantera de actores y actrices. Así lo está siendo, aunque en los últimos tiempos proyecte con demasiada celeridad carreras todavía prematuras. Con echar un rápido vistazo a las películas más taquilleras de los últimos años, se podría concluir que las que cuentan en sus repartos con algunos de los rostros que triunfan en las teleseries tienen más altas probabilidades de hacer caja (*Fuera de carta*, *Que se mueran los feos*, *Spanish movie*, *Tensión sexual no resuelta*, *Al final del camino*,...). Y tampoco es fruto de la casualidad que festivales de cine como el de San Sebastián incluyan en su programación estrenos de producciones televisivas, provocando entre los jóvenes reuelos mediáticos de mayor relieve a los desatados por cualquier astro del celuloide.

El personaje de El Duque de *Sin tetas no hay paraíso* llegó a eclipsar al actor que lo interpretaba. De la noche a la mañana, Miguel Ángel Silvestre se convirtió en ídolo y relevó en el pódium televisivo a otros de su generación que acababan de pasar por lo mismo —Mariano Alameda (*Al salir de clase*), Antonio Hortelano (*Compañeros*) o Hugo Silva (*Los hombres de Paco*)—. El actor añade entonces a su apren-

REPORTAJE

APRENDICES

LA TELEVISIÓN ES
 UNA ESCUELA: EL
 ACTOR

DESCUBRE Y
 DESARROLLA SUS
 CAPACIDADES
 INTERPRETATIVAS

ZAPPING

Bandolera, Ángel o demonio, Piratas, El barco, República, Crematorio, Aquí hay negocio, Vida loca... Ficciones que en cuestión de semanas incorporarán nuevos rostros a la notable cantera de jóvenes actores que la televisión genera temporada a temporada. Los mejores y más afortunados encabezarán repartos de futuros taquillazos o serán el reclamo de carteles teatrales. Muchos cruzarán las alfombras rojas de Premios y Festivales. Pero mantenerse en esta carrera de fondo no es fruto de la fortuna de una buena racha.

dizaje el hándicap de despegarse del personaje que le elevó a los altares de la popularidad para encontrar otros registros con los que demostrar su potencial. Tarea no siempre posible.

Que la pequeña pantalla es escaparate de futuros profesionales de la interpretación viene de antiguo. Lo novedoso estriba en la celeridad con que un actor o una actriz en ciernes se convierten en fenómeno de masas, aunque el estrellato a veces sea casi tan efímero como la estela de un cometa. La televisión está creando un *star system* juvenil, una lista inabarcable de nombres que renueva sin sosiego de la que algunos logran madurar. La notoriedad del medio se convierte en un tentador canto de sirenas al que resulta casi imposible no sucumbir, haciendo creer que esta profesión es asequible para cualquiera.

Cadenas y anunciantes encontraron hace unos años un filón para el público joven. Supieron ver rápidamente que las temáticas juveniles tienen una enorme capacidad de atracción y se pusieron manos a ello. En la actualidad no existe serie que entre sus tramas no incluya una en torno a su problemática. A principios de los 80 *Verano azul* constataba el poder seductor que un grupo de jóvenes actores prácticamente desconocidos era capaz de despertar, pero de aquel bosquejo de promesas, solo una, Juan José Artero, sobrevive. Para el resto, sus

Al salir de clase se convirtió en la mayor cantera de actores

Compañeros, una de las series de éxito durante los 90

carreras artísticas no fueron más allá.

En los 60 y 70, el espacio de ficción dramático *Estudio 1* sirvió para mantener viva la amplia nómina de intérpretes que el cine y el teatro no podían absorber y familiarizó a los espectadores no solo con unos rostros hoy inseparables de la historia de nuestro cine —José Bódalo, Fernando Guillén, Aurora Redondo, Ismael Merlo, Luisa Sala, Amelia de la Torre, o unos jóvenes Jaime Blanch, Emilio Gutiérrez Caba, Marisa Paredes— sino con textos y personajes de otro peso y entidad. El efecto mediático era menos agresivo que el vigente y la mayoría de las carreras se han sostenido en el tiempo. El programa ha regresado a La2 con renovados montajes. Fran Perea, actor de la factoría *Al salir de clase*, cantera de actores por excelencia, que hace unos pocos años avivó el fenómeno

Miguel Ángel Silvestre, en el Festival de San Sebastián

Verano azul, el primer gran éxito con reparto adolescente

EN DETALLE

Cuatro nombres propios

Javier Bardem. A los cuatro años hizo su primera aparición televisiva (*El pícaro*) junto a Fernán Gómez. Tiempo después se coló en la aulas de la serie *Segunda enseñanza*, pionera en abordar conflictos juveniles. Allí compartía pupitre y apuntes con Aitana Sánchez Gijón, Jorge Sanz, Ana Torrent o Gabino Diego. En la actualidad, Hollywood se lo rifa.

Pilar López de Ayala. De la mítica *Al salir de clase*, la producción televisiva que más carreras ha proyectado al cine. *Besos para todos*, *Báilame el agua* y *Juana la loca* fueron sus primeras películas. En la siguiente (*El puente de San Luis Rey*) compartía cartel con Robert de Niro y Kathy Bates.

Mario Casas. El policía romántico e ingenuo de la serie *Los hombres de Paco* ha protagonizado tres de los títulos más rentables del reciente cine español: *Mentiras y gordas*, *Fuga de cerebros* y *Tres metros sobre el cielo*. Su debut ante las cámaras le llegó de la mano de Antonio Banderas (*El camino de los ingleses*).

Maribel Verdú. Comenzó a la edad de 14 años con Vicente Aranda en la serie *La huella del crimen*. Su interpretación en el capítulo *La hija del capitán Sánchez* no dejó indiferente a nadie. Desde entonces, una carrera imparable. En televisión: *Vida privada*, *Los jinetes del alba*, *Canguros*, *Ellas son así*, *Código fuego*. Hoy se codea con Coppola.

REPORTAJE

fan adolescente junto a otros compañeros de *Los Serrano* —Verónica Sánchez, Alejo Sauras, Alexandra Jiménez— ha protagonizado el primero de ellos.

ESCUELA PREPARATORIA

La televisión puede ser una escuela de entrenamiento, donde un actor tiene la oportunidad de desarrollar algunas de sus capacidades interpretativas, de adquirir la disciplina del rodaje y de ejercitar la memoria. Para los más esforzados y para aquellos que participen en series con buenos guiones y personajes, el plató posibilita bagaje y experiencia, dos herramientas muy útiles con las que encarar proyectos futuros o mantenerse en el trayecto profesional. Y un número nada despreciable de ellos viene aprovechándolo, incluso con éxito.

Hay otros actores jóvenes que inician en el cine carreras fulminantes, pero con una repercusión más moderada que la que potencia la televisión. María Valverde, Ivana Baquero, Nerea Camacho y Juan José Ballesta se alzaron con el Goya revelación cuando todavía no habían cumplido los 16. En el caso de Ballesta, sus comienzos están ligados a teleseries (*Querido maestro* y *Compañeros*). Ahora protagoniza uno de los títulos de la temporada, *Hispania, la leyenda* junto a otras caras recién salidas de la promoción televisiva —Ana de Armas, descubierta en *El internado*, o Manuela Vellés, en *La señora*, aunque empezara en el cine con Julio Medem, *Caótica Ana*—.

Actores y actrices, jóvenes y menos jóvenes, nuevos y veteranos, son y seguirán siendo parte esencial de las televisiones. Brillarán nuevos rostros y se quemarán otros a un ritmo cada vez más acelerado. Algo que se deriva de la necesidad de cambio del propio medio. La televisión consume sin pausa y fabrica rankings de popularidad muy frágiles. Pero este es otro tema.

EL EQUIPO DE 'LIBRO DE FAMILIA, EL GRAN ÉXITO DE LA TVG, ABRE LAS PUERTAS DEL PLATÓ PARA DESVELAR LAS CLAVES DE SU LONGEVIDAD: PROFESIONALIDAD Y CAMARADERÍA

RETRATO DE UNA FAMILIA BIEN AVENIDA

PABLO CARBALLO

Visitamos al equipo de *Libro de familia* un 22 de diciembre y a media mañana, como si estuviera escrito en el guión de la serie, se forma un revuelo en el equipo cuando corre la noticia de que el número que jugaban en el sorteo del Gordo se ha llevado una modesta pedrea. Pero al poco, cuando todo el mundo vuelve a su puesto en la grabación del capítulo 258 con una sonrisa dibujada en el rostro, y después, cuando todos hablan con pasión de su tarea, da la impresión de que la verdadera lotería está en el ambiente de ese plató, en la infrecuente longevidad de esta serie, en la misteriosa conexión con el público que ha logrado esta historia de historias gallegas.

Estamos en una gran nave televisiva a unos pocos kilómetros de Santiago. Aquí se graban los interiores de esta ficción que emite desde 2005 Televisión de Galicia. La acción se sitúa en las décadas de los 60 y 70 en la aldea de Santalla, imaginaria metáfora del mundo rural gallego de ese tiempo. En la trama se entrelazan vivencias y pasiones de tres familias prototípicas de la época: los Cabanas, humilde familia labriega; los Lamela, una poderosa saga local con ínfulas caciquiles, y los Freire, que representan a los denominados *indianos*, aquellos gallegos retornados de la emigración con un suculento botín trabajado en Latinoamérica.

El plató cuenta con más de diez *sets* diferentes. En

ASÍ SE HACE...

Buena parte del equipo técnico y artístico de 'Libro de familia' (TVG), en una pausa del rodaje, posando para ACTÚA / REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ DURÁN

el que representa el salón de la casa de los Lamela, los actores Ruben Riós y Suso Cortegoso están en posición y esperan la orden para un diálogo intenso, en el que sus personajes, Marcos y Álvaro, intercambian reproches airados, silencios tensos y confesiones sorprendentes. Siguiendo las indicaciones del regidor, Ja-

cobo Sineiro, van realizando sucesivas tomas de la escena. Entre una y otra, bromean con la lotería o con cualquier ocurrencia; pero al momento, en cuanto escuchan "acción", se meten en situación como si tal cosa, transformados en un instante. "En la tele hay que tener una gran capacidad de concentración. Quizá en

otros medios no sea tan necesaria, pero aquí es muy importante", confirma después Riós, en un aparte.

Tiene razón Rubén, porque la grabación avanza veloz y los diálogos suelen salir bien en las primeras tomas. En parte, gracias a que el equipo artístico tiene sus rutinas bien asimiladas: los actores se sientan primero

en una mesa para fijar el texto de la escena que se va a grabar; después lo repiten en el escenario real montando un teatrillo sin cámaras. Es lo que llaman "un mecánico", en el que ya todo el mundo debe tener claro qué es lo que va a ocurrir. Finalmente, llegan las cámaras, se pide silencio y... a grabar.

LAS CIFRAS DE POPULARIDAD

También reina un silencio expectante los lunes por la mañana, ese momento crucial en el que se informa a todo el equipo de los resultados de audiencia que ha cosechado el episodio de la noche anterior. A lo largo de la historia de *Libro de familia*, lo más frecuente es

que al anuncio siga un estruendoso aplauso, ya que a este respecto el equipo —integrado por unos 75 profesionales— ha recibido muchas más noticias buenas que malas. Durante sus tres primeras temporadas en antena, la serie fue el espacio más visto en la televisión autonómica, por encima de programas clásicos de la

ASÍ SE HACE...

TVG y con promedios de *share* próximos al 30 por ciento de forma habitual. De ahí su notable popularidad en Galicia.

Junto al resto del equipo técnico, los ensayos y grabaciones de diálogos los sigue de cerca Maika Bugallo, lingüista de esta serie escrita íntegramente en gallego. Ella asesora al equipo artístico en todo lo concerniente al lenguaje: corrige guiones, cuida de que la fonética funcione bien en boca de los intérpretes, incluso ejerce de apuntadora para olvidos puntuales del texto. "No importa que se salgan un poco de la frase exacta. La cuestión es que lo que dicen, lo digan correctamente", explica Maika, que cumple su segunda temporada en la serie tras empezar desde cero. "Nunca había trabajado en televisión, no sabía nada de cuestiones técnicas. Pero la verdad es que este trabajo resulta divertido", confiesa.

ÉPOCA Y EXTRACCIÓN SOCIAL

Mientras tanto, en otra zona del edificio, la actriz Paula Carballeira ya tiene los roles puestos. Se va metiendo en el papel de Carmiña con la ayuda inestimable del personal de maquillaje y peluquería. Estos técnicos desempeñan un papel fundamental, ya que la serie representa una época —años sesenta y setenta— en la que imperaba una estética muy definida y diferente a la actual. "Por ejemplo, si viene un chico con perilla, no nos vale. Tenemos que hacer algo con esa perilla, porque

en aquella época no se llevaban”, detalla Marian Sánchez, jefa de maquillaje. “Y lo mismo con varios tipos de barba que se llevan ahora, o, en el caso de las chicas, con las mechas y sombrillas de ojos”.

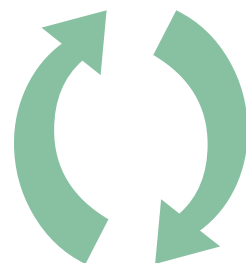
Además de la época en la que se desarrolla la acción, el otro factor clave de trabajo para todo el equipo de vestuario, maquillaje y peluquería es la extracción social de cada uno de los personajes. “La gente de la familia rica tiene que ir más arreglada, y los de la familia de labradores, más desaliñados”, apunta Estefanía Mosqueira, la jefa de peluquería. “A ello añadimos otra cuestión importante. Los actores que participan en la serie también hacen otros trabajos en paralelo y tenemos que adaptarnos un poco a eso, tratar de ayudarles a compatibilizar ambas cosas”. Por eso recurren con frecuencia a pelucas y postizos de todo tipo. A veces, hasta las patillas son de quita y pon.

La experiencia televisiva resulta intensa también para este equipo. “Trabajar en peluquería y maquillaje en una serie de televisión no tiene nada que ver con otros trabajos más convencionales”, explica Estefanía. “Por una parte, esto es más ameno que otras cosas, sin ninguna duda. Pero también puede llegar a ser más estresante”. Marian añade: “A veces puedes tener a todo el equipo parado mientras tú terminas de arreglar a un personaje. Incluso puede venir el director a apretarnos para que acabemos rápido”. Las dos lo tienen claro: “Esto te tiene que gustar”. A juzgar por su sonrisa, a ellas les gusta.

En efecto, el buen granaje de los distintos equipos es fundamental. Las grabaciones comienzan por lo general a las ocho de la mañana y se prolongan hasta las cuatro de la tarde. Actores y técnicos hacen horario europeo también

ASÍ SE HACE...

AMBIENTACIÓN

Muebles para un aire retro

Los objetos con los que uno se topa en los distintos sets del plató de *Libro de familia* solo pueden resultar familiares a los mayores de treinta años. La lograda representación de los tiempos en que transcurre la acción —comenzó en los sesenta y actualmente anda por 1978— lo es en gran medida gracias al trabajo del equipo de *atrezzo*, que durante los últimos años ha logrado reunir una ingente cantidad de objetos de aire retro para ofrecer constantemente al espectador referencias visuales de aquel tiempo pasado.

La vieja báscula para pesar frutas en el ultramarinos, por ejemplo, sigue funcionando a la perfección, según comprobamos en el escenario de la pequeña tienda de Santalla. Los electrodomésticos de la cocina de los Cabanas —de aire muy *sesentero* pero bien cuidados— ayudan a crear ambiente. Sobre estanterías y mesas, decenas de objetos cotidianos contribuyen a forjar el aspecto que se le supone a lugares comunes de los años sesenta y setenta en Galicia.

“La mayor parte de los muebles son alquilados”, relatan los *atrezzistas*, aunque algunos los han fabricado ellos mismos a modo de réplica después de que el original acabase cediendo al paso del tiempo. “Pero los objetos de *atrezzo* los hemos ido consiguiendo poco a poco, rebuscando en mercadillos, tiendas de segunda mano y similares”. Lo cuentan con gran orgullo, con la sonrisa confiada de quien sabe que ha ido construyendo un pequeño tesoro sin el cual sería muy difícil dar credibilidad a esta ficción con aroma a otra época.

La codirectora, Giselle Llanio, junto a Martín Fiallega

Marian Sánchez, jefa de maquillaje, atusa a Manuel San Martín

Últimos retoques de maquillaje en pleno set de rodaje

María Fandiño, jefa de vestuario

ASÍ SE HACE...

para la comida, a eso de las doce y media. El reto es grabar entre 14 y 15 páginas de guión cada día. En dos semanas de plató pueden llegar a registrar cuatro capítulos, al menos la parte correspondiente a interiores. Para ello se necesita coordinación, fluidez y buena comunicación.

UNA GRAN FAMILIA

Aunque todo ocurre muy deprisa, la camaradería y el buen ambiente se mantienen vivos. En distintos equipos de *Libro de familia* se utiliza la misma descripción de todos estos años de convivencia profesional, como un parte de guerra para explicar al visitante la historia que ha ocurrido entre bambalinas: “Hemos pasado por todo; primero nos conocimos, después nos odiamos y finalmente nos convertimos en una gran familia”, dicen. Medio en broma, pero medio en serio.

Y en gran medida lo son, como recuerda el intérprete Ruben Riós: “Aquí ha pasado todo lo que pasa en una familia. Se han formado parejas, han nacido niños, ha habido fallecimientos... Hemos pasado por todo tipo de alegrías y tristezas juntos”. Y, claro, eso une.

En el cuarto contigo a la peluquería trabaja María Fandiño. La jefa de vestuario, una mujer sonriente y con sentido del humor, gestiona una inmensa colección con varios miles de prendas de procedencia variopinta. “Buena parte la confeccionamos nosotros mismos, pero también compramos muchas cosas en mercadillos. Vamos sacando de aquí y de allá”.

De nuevo, la época y la clase social condicionan la selección de la ropa que luce cada cual. “Depende de las familias. El vestuario de los labriegos es más bien básico; el de la familia rica ya tiene un poco más de tendencia. Y luego están los indios, con un aspecto más moderno”. Después de

tantas temporadas, desvela María, cada personaje cuenta con un estilo propio muy bien definido. “Cada uno dispone ya de su propio armario y de ahí vamos eligiendo. Aunque a veces hay cuestiones específicas en el guión y me dan indicaciones para escoger algo un poco diferente”, explica María mientras rebusca en una mesa cubierta por cientos de corbatas anudadas.

En la planta alta del edificio Plató 1000 trabajan los ojos que todo lo ven; es decir, los directores-realizadores Giselle Llanio y José Manuel López Jamardo. Hoy, ella está trabajando en el montaje de unas secuencias grabadas recientemente en exteriores, en algún pueblito del interior de Galicia, junto con el encargado de postproducción, Martín Fiallega.

CONEXIÓN CON EL PÚBLICO

Preguntamos a Llanio a qué atribuye el éxito alcanzado por la serie. “Creo que el elenco de actores ha conectado bien con el público”, replica tras un instante de reflexión. “Las historias están bien contadas, hay una mezcla adecuada de comedia y drama y una trama con la que se reconoce la gente con raíces en el mundo rural”. Es decir, la gran mayoría de la población en el caso de Galicia.

Hablando del día a día, se permite una sonrisa pícaro mientras cuenta: “Escribir el guión es un proceso tortuoso y la grabación, una batalla”. Exagera, claro, pero igualmente hace hincapié en el valor de la eficiencia para el proceso productivo. “Tenemos que tratar de cumplir el plan cada día”, subraya Giselle, antes de señalar el rol fundamental del guión y la interpretación. “Pienso que sobre todo es muy importante que funcione bien la trama cómica. Hay que trabajar mucho en los detalles, capítulo a capítulo”.

ASÍ SE HACE...

EL ELENCO

Suso Cortegoso (camisa a cuadros) y Rubén Riós, en pleno rodaje

Paula Carballeira, metida en su papel de Carmiña

Mayka Braña y Gonzalo Uriarte, con un ejemplar de El Correo Gallego

Manu Fernández es Milucho, el 'barman' atraído por la filosofía oriental

El elenco de 'Libro de familia' participa en una lectura de guión

Vista aérea del Plató 1000, los estudios donde se rueda la serie

Una nómina sobresaliente

Como es natural, el reparto de *Libro de familia* ha sufrido variaciones a lo largo de las seis temporadas que lleva en antena, si bien en los papeles principales se mantiene una considerable estabilidad. Ello permite que los actores protagonistas tengan sus personajes “completamente interiorizados después de tanto tiempo”, como dice Manuel San Martín. Se han producido casos dramáticos, como el del actor Abelardo Gabriel, que sufría una grave enfermedad. Su personaje, el del alcalde de Santalla, fue retirado del guión paulatinamente. Algún tiempo después, el intérprete falleció.

El elenco de *Libro de familia* durante la temporada actual está compuesto por los siguientes actores (entre paréntesis, el nombre del personaje):

- Manuel San Martín (Manuel Cabanas)
- Mayka Braña (Sara Cebrián)
- Álex Neira (Pablo Cabanas)
- Lucía Regueiro (María Cabanas)
- Gonzalo Uriarte (Cosme Cabanas)
- Diana Nogueira (Delia Cebrián)
- Mara Sánchez (Laura González)
- Rubén Riós (Marcos Lamela)
- Celso Parada (Armando Freire)
- Julio Pereira (Tomás Ribera)
- Casilda Alfaro (Elvira Ponte)
- Miro Magariños (Elías Couceiro)
- Manolo Romón (Don Venancio)
- Suso Cortegoso (Álvaro, 'O Arado')
- Manu Fernández (Milucho)
- Paula Carballeira (Carmiña)
- Manolo Cortés (Pedro)
- Mariana Expósito (Celia)
- Fernando Tato (Óscar)
- Antonio Mourellos (Ramón)
- Uxía Blanco (Lupe Ramos)

ASÍ SE HACE...

Llanio adelanta que los responsables de la serie están preparando un giro importante en las tramas argumentales principales. En ellas, aclara, radica la clave para mantener el interés del público, una vez superado el punto de inflexión de las dos o tres primeras temporadas –tras el que a menudo se especula sobre la durabilidad de un producto televisivo de este tipo–.

De nuevo en el set, hacia el final de la mañana, ha terminado sus escenas del día Manuel San Martín, que ya ha tenido tiempo de cambiar su caracterización como Manuel Cabanas –uno de los principales protagonistas de la trama– por la ropa de calle. Manuel esboza una encendida defensa del medio televisivo. “El actor es actor, cualquiera que sea el medio en el que trabaja. Lo habitual es que compaginemos distintas actividades, pero a mí, en cualquier caso, me encanta la televisión. Aquí se producen cambios de continuo y el trabajo es distinto cada día”, razona.

Su personaje de Manuel le ha proporcionado notable popularidad en Galicia. Genera simpatía por tratarse del perfil más heroico de la trama, por representar valores en positivo. Sobre la vida en la grabación de *Libro de familia*, Manuel San Martín también destaca la cohesión fraguada entre los miembros del equipo técnico y artístico durante estos años. “Nos conocemos tanto ya todos... La gente está contenta, la serie funciona y todo resulta divertido. En esta profesión hay que disfrutar los éxitos. Hace tiempo que hemos rebasado cualquier expectativa. Desde entonces, cada nueva temporada que hacemos es un regalo”. Lo dicho: una lotería más cuantiosa que esa modesta pedrea que le tocó al equipo un 22 de diciembre, el día que les visitamos en Santiago bajo una lluvia fina.

| JUAN ECHANOVE |

EL ACTOR MADRILEÑO REVIVE 'TURNO DE OFICIO', LA SERIE EN QUE IRENE GUTIÉRREZ CABA LO PUSO "COMO UN FERRARI"

«YO ME HUBIERA SUSPENDIDO EN INTERPRETACIÓN»

E. VALLEJO

La joven Aída Folch permanece de pie en la puerta de la peluquería de San Genaro, en medio de los emblemáticos decorados de *Cuéntame*. Quedan unos minutos libres entre secuencias, así que aprovecha para pedirle fuego a su padre de ficción, Juan Echanove (Madrid, 1961), y él le alcanza un encendedor. Es un gesto banal, pero tiene algo de simbólico: uno da en pensar cómo los actores se van pasando invisibles relevos de veteranía, de sabiduría. Como el que, aquel día de 1986, la gran Irene Gutiérrez Caba le ofreciera a un pipiolo Echanove, entonces abriéndose camino en su primer gran papel. Ella era Doña Marina, su madre en la ficción. Sentados frente a frente en una mesa camilla, el joven principiante recibió lecciones que nunca olvidaría. Así lo vivió.

— **Antes de que hablemos de aquella serie, cuéntenos cómo empezó en esto.**

— Empecé en la Compañía Vocacional del Coliseo Carlos III de El Escorial.

— **¿Por qué tan lejos?**

— Veraneábamos allí. La dirigía Álvaro Custodio, que había sido actor de La Barraca con García Lorca. A la vez, el teatro era sede del Centro Nacional de Iniciación del Niño y el Adolescente al Teatro, el Ceninat, donde trabajaba gente como Guillermo Marín, Manuel Galiana, Nicolás

Dueñas... Convivíamos mucho con ellos. Morera, su director, me vio trabajar y me propuso salir de gira. Todo a espaldas de mi familia, que confiaba en que continuara mis estudios de Derecho. También me instó a ingresar en la Escuela de Arte Dramático, pero cada vez trabajaba más como actor y...

— **No me lo diga: como ya era medio profesional, en la RE-SAD le miraban mal.**

— Estuve dos años de gira con Antonio Medina haciendo *Inmortal Quevedo*, luego pasé al María Guerrero... En fin, todo se iba complicando. Yo no era buen alumno para la escuela. Me estaba formando de puertas afuera. A pesar de todo insistí, pero nunca aprobé interpretación. De todos modos, si hubiera sido el profesor de interpretación, al alumno Juan Echanove lo hubiera suspendido.

Dice esto con media sonrisa, pero con el tono respetuoso de quien ya entonces llevaba una vida laboral cada vez más alejada de la académica.

— **¿Y Derecho?**

— En segundo las suspendí todas. Falsifiqué las papeletas de las cinco asignaturas y se las presenté a mis padres. Me fui de gira y en verano empollé como un bestia. Las aprobé en septiembre.

— **Era usted un kamikaze.**

— Ya, pero estaba saturado y le dije a mi padre que lo dejaba. Gran crisis doméstica. Esta es una vivencia de algún

DOÑA MARINA

«LO MÁS BONITO QUE HE RODADO EN MI CARRERA FUE LA MUERTE DEL PERSONAJE DE IRENE GUTIÉRREZ CABA»

modo compartida con Antonio Mercero, director de *Turno de oficio*. Él quiso ser toda su vida artista, cómico, caricato, payaso. El personaje de Cosme era reflejo de un sentimiento profundo que compartía conmigo. Eso le gustó, y como lo pasamos muy bien en la prueba...

— **Cuente, cuente.**

— Era una discusión con mi novia. Mercero era ella y yo, un personaje llamado Cosme. Nos reímos mucho y salí pensando: "Me han cogido". Efectivamente, me enviaron los guiones y comprobé que Cosme estaba por todos lados, que aquello iba a ser muy, muy grande.

— **¿Preparó su papel sobre el terreno?**

— Rodábamos en los juzgados por las tardes, cuando ya no

hay vistas. Hicimos todas las escenas de juicios del tirón, así que pasamos mes y medio en los tribunales. Por la mañana tenía mis clases en las causas y por la tarde rodábamos.

— **¿Clases?**

— Allí pegado al banquillo viendo trabajar a mi juez de cabecera, Peces Morate. Un día nos quedamos encerrados en un ascensor del Anatómico Forense rodeados de cadáveres. Nos habíamos equivocado de montacargas. Solo se podía abrir desde fuera y en aquella época ¡no había móviles!

— **'Turno de oficio' tuvo una segunda parte en 1996. Cosme ya era juez y usted, un actor hecho y derecho.**

— Aquel fue un *Turno de oficio* más escéptico, pero muy comprometido con la actualidad: narcotráfico, corrupción, los GAL. En cuanto apareció la palabra GAL, nos metieron echando leches en un hueco del *late night* de la segunda cadena.

— **La única que faltaba era la legendaria Irene Gutiérrez Caba, fallecida poco antes. ¿Qué recuerda del trabajo con ella?**

— Las secuencias de la casa familiar fueron un curso intensivo de mes y pico mano a mano con Irene. Impagable. Su tranquilidad y naturalidad frente a la cámara eran pasmosas. Irene me dejó a punto como un Ferrari.

— **¿Ha vuelto a ver alguna escena en particular?**

— No necesito volver a verla: la

ENRIQUE CIDONCHA

TURNO DE OFICIO

■ **El argumento** versa sobre tres abogados del servicio de asistencia jurídica gratuita: El Chepa (Juan Luis Galiardo), perro viejo de los juzgados, bedebor y amante de su profesión; Cosme (Juan Echanove), que va para notario, pero por un altercado acaba en el juzgado y se engancha a la abogacía; y Eva (Carme Elías), una letrada feminista, joven y entusiasta. El elenco lo completaba Irene Gutiérrez Caba en el papel de Doña Marina, la madre de Cosme.

■ **Su horario** de emisión era los martes a las 21.00 en TVE-2. Sus 17 capítulos salieron al aire entre el 7 de octubre de 1986 y el 27 de enero de 1987.

■ **En cifras**, la serie se rodó en 16 mm. a lo largo de 18 meses y con un presupuesto de 400 millones de pesetas.

■ **Las localizaciones** principales fueron la cárcel de Carabanchel, los juzgados de Plaza de Castilla y un piso del número 52 de la Gran Vía madrileña.

■ **El padre** del invento fue Antonio Mercero, que venía de triunfar con *Vera-no azul*. Coescribió los guiones junto a Manuel Matjí y Horacio Valcárcel.

HICIERON HISTORIA

tengo grabada aquí [Se apunta con el índice en la sien]. Lo más bonito que he rodado en mi carrera fue la muerte de Doña Marina. Nunca he visto morir con tanta belleza. Irene, abrazada a una muñeca, dibujó una demencia senil sobrecogedora. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte que yo tuve.

Pasan unos segundos de silencio; un silencio preñado, de vello de punta. Echanove echa mano de un cigarrillo y ofrece. Hace falta.

— **Dicen que es usted un todoterreno...**

— No me importa dar saltos en el vacío con registros distintos o dramaturgias que se gestan sobre la marcha, como en *El cerdo*. Esa incertidumbre, lejos de angustiarme, me pone. Me va la marcha.

— **Es quevediano hasta los tuétanos. ¿Qué sintió cuando le propusieron encarnar al poeta en 'Alatriste'?**

— Como si a Fernando Alonso le proponen hacer de Fangio. La experiencia de *Inmortal Quevedo* con Antonio Medina le había convertido en mi clásico de cabecera. Sabía de memoria *Los sueños*, *El Buscón*, su biografía, todo. Su detención con la voz en *off* recitando la conclusión del *Memorial al Conde Duque de Olivares* fue una idea que propuse a Agustín Díaz Yanes y es un homenaje a Medina, que me abrió su armario de actor.

— **Lo de usted e Imanol Arias... En fin, ya me entiendo, que la gente murmura si no serán ustedes pareja.**

— ¡Si no fuera por la prensa del corazón, no me importaría reconocerlo! [Se troncha de la risa]. Nos hicimos amigos hace veinticinco años y nos conocemos tanto que trabajamos y nos compenetramos como jugadores coreanos de pimpón. La pelota va de un lado a otro de la mesa con tal rapidez que casi ni se ve.

— **Después de treinta años de profesión, ¿con qué se queda?**

— Todos estos recuerdos son maravillosos, pero no conviví con ellos. Lo mejor está siempre por venir.

‘O CLONE’, DEL QUE SURGIÓ ‘EL CLON’ MEXICANO, REVELA LA FORTALEZA DE BRASIL EN PRODUCCIONES PARA LA SOBREMESA

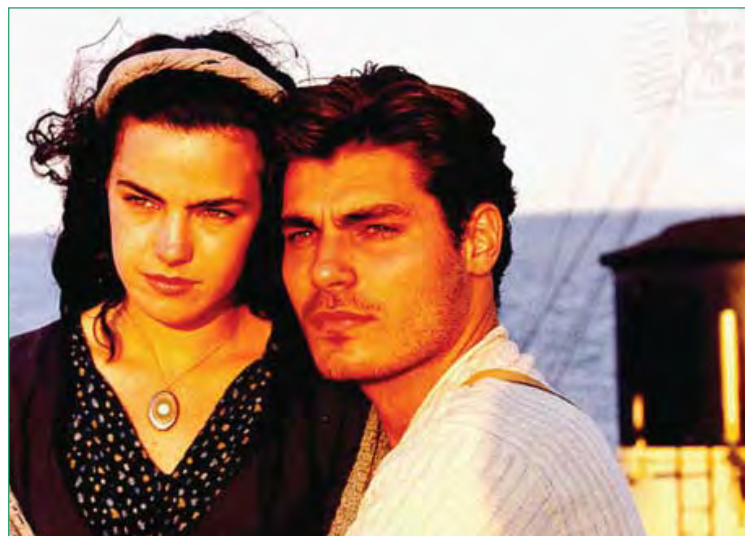
A LA VANGUARDIA DEL CULEBRÓN

N. DUFOUR

¿Es el audiovisual brasileño un desconocido en España? Ante la escasez de producciones cinematográficas que se estrenan en las salas –uno o dos títulos al año– y la ausencia de sus telenovelas en nuestras pantallas, parece que sí. Sin embargo, también se dan situaciones llamativas. *Lope*, una de las películas españolas más taquilleras de 2010 –alrededor de cuatro millones de euros–, está dirigida por el brasileño Andrucha Waddington y cuenta con capital de aquel país. Y *El clon*, culebrón mexicano que arrasa esta temporada en las sobremesas de La1 –3,5 puntos por encima de la audiencia media de la cadena–, es un *remake* de la novela brasileña *O clone*, cuyo argumento, ambientación y presupuesto revolucionaron el género hace ahora una década.

Si hacemos memoria, nos encontramos con que fue precisamente una telenovela brasileña, *Doña Beija*, la que a finales de los ochenta trenzó los mimbres de un formato que muy poco después se adueñaría de las sobremesas televisivas nacionales. Hasta entonces, estas producciones habían estado relegadas al horario matinal. Rellenaban franjas de baja competitividad imitando el esquema de programación británico y norteamericano, donde las *soap operas* –con las que guardan si acaso parecidos formales– reinan desde hace décadas. *The bold and the beautiful* está a punto de cumplir 25 años en Estados Unidos y *Coronation Street* acaba de celebrar en la parrilla inglesa las bodas de oro.

DESDE LATINOAMÉRICA

EL MANDO

Una serie con 75% de audiencia

- *O clone* se emitió en Brasil en 2001.
- Rodada en escenarios naturales de Brasil y Marruecos.
- 221 capítulos y un elenco de 115 actores.
- La historia gira sobre tres líneas inéditas en los folletines: la clonación humana, la cultura musulmana y la adicción a las drogas. Todos ellos eran temas prioritarios para la población, según una encuesta realizada por la cadena antes de la escritura de guiones.
- En paralelo se relataba el romance, típico e imposible, al que se enfrenta la pareja protagonista. Ella, brasileña de ascendencia musulmana; él, brasileño heredero de una gran fortuna. Para ambos, sus familias –antagónicas culturalmente y unidas por lo universal– tienen planes bien distintos.
- La emisión de los últimos capítulos fue seguida por el 75 por ciento de los espectadores.
- Exportada a más de 90 países. En Rusia e Israel se alcanzaron cifras millonarias.
- La versión que coprodujeron México, Colombia y Brasil para el mercado hispano es la más cara de la historia de la televisión.

El éxito de audiencia logrado por aquella producción brasileña, emitida en La 2, hizo cambiar de hábitos a programadores y televidentes. Los avatares de Ana Jacinta de São José, heroína del XIX, y la cuidada recreación de la época –seña de identidad de las producciones de Rede Globo, el mayor sello audiovisual del país y uno de los grandes del mundo– estaban abriendo la puerta a un filón de alcance entonces desconocido e impredecible. Como tanto de lo que sucede en la televisión.

Mucho ha llovido. Un centenar de títulos se vienen pasando el testigo en las tardes de las principales cadenas, sobre todo, en las de La1, la única que 20 años después continúa imbatible explotando una mina más que rentable: dramones venezolanos, mexicanos y colombianos en su mayoría, algún que otro argentino o chileno y hasta el suyo propio. Y entre tanta oferta, solo se ha colado un título de origen brasileño. *Terra Nostra*, la historia de dos jóvenes inmigrantes italianos en el São Paulo de finales del XIX. Un serial de brillantes rasgos argumentales y estéticos que no han motivado la programación de otros similares.

Quizá una de las razones por las que las producciones brasileñas encuentran difícil difusión en nuestro país sea el idioma. Su público potencial está habituado a seguir este tipo de producto en la lengua nativa. Es así como le llegan las telenovelas de sus rivales más directos, México y Venezuela, los países que junto con Brasil lideran este segmento del mercado. Somos animales de costumbres.

MODERN FAMILY • *Familia moderna* o *Familia actual* servirían como traducciones. El concepto ‘familia’ ha cambiado y la televisión retrata los nuevos modelos. Aquí, tres núcleos familiares emparentados se interrelacionan siguiendo la estructura del falso documental, lo que en el argot televisivo se conoce como *mockumentary*. Otra vuelta de tuerca a las series de ámbito doméstico, próxima

al lenguaje descarnado de *Matrimonio con hijos* o *Infelices para siempre* y a la realización de *The Office*. Alejada de planteamientos convencionales y risas enlatadas, se estrenó en EE UU en septiembre de 2009 y pronto se reveló como uno de los aciertos de la temporada. La crítica la aplaude y el público norteamericano la sigue en masa. En España puede verse a través de los canales Fox y Neox.

GRAN RESERVA • Tomó el relevo de *Águila Roja* en la noche de los jueves de La1 y no decepcionó. En 2011, segunda temporada. Capítulos entre viñedos ambientados en la ficticia Lasiesta y rodados en la campiña riojana: una versión castellanizada de la norteamericana *Falcon Crest*, exitoso serial de los 80. Emilio Gutiérrez Caba, Ángela Molina, Tristán Ulloa y Paula Eche-

varría son los ejes de *Gran Reserva*. ¿Las tramas? Las que rara vez fallan: luchas de poder, secretos de familia, relaciones tiránicas, ambición y confrontación de sagas antagónicas, todo ello aderezado con atractivos parajes e interpretaciones destacables. Otras teleseries anteriores de temática vitivinícola fueron *El señorío de Larrea* (ETB) y *Nissaga de poder*, en TV3.

ARRAYÁN • El día a día de empleados, dueños y clientes de un hotel de lujo. Después de nueve años en antena y más de 1.500 capítulos, la serie se ha convertido en la ficción estrella de Canal Sur (Premio Ondas incluido) y en un trampolín para muchos actores, actrices y técnicos del audiovisual andaluz. Tal ha sido el éxito que en 2007

una de las protagonistas, Rocío (Eva Pedraza), tuvo su *spin off* en la producción semanal *Rocío, casi madre*. El tono realista de personajes, argumentos y ambientación es, según sus responsables, lo que le ha hecho conectar con la audiencia desde los orígenes. *Arrayán* se emite de domingo a jueves a las 21.45 en episodios de media hora.

LOS PILARES DE LA TIERRA • Ken Follett es un filón literario y, visto lo ocurrido con la emisión de la adaptación germano-canadiense de su best seller, también televisivo. Cuatro cuadruplicó la noche de los martes la media de la cadena con la emisión de esta miniserie: el día del estreno alcanzó un 31,1 por ciento de cuota de pantalla y más de cinco millones de espectadores. Sus ocho capítulos,

rodados en Hungría y Austria, nos trasladan a la Inglaterra medieval. Con un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares, la producción corre a cargo de Tony y Ridley Scott y la protagonizan Ian McShane y Donald Sutherland. El romance tele-época se consolida: la productora confirma la adaptación de *Un mundo sin fin*, segunda parte de la novela, y el autor anuncia *cameo*.

EL SOFÁ DEL INSOMNE

Una profesora de filosofía de un instituto madrileño conoce al que debía ser el hombre de su vida, con el que se casa para construir una familia a su lado. Se trata de una mujer trabajadora, comprensiva y también con unas férreas convicciones ideológicas tradicionales que, a veces, chocan entre sus alumnos. Pero la historia de esta mujer tradicional que pretendía una vida placentera al lado de su marido, que soñaba con tener hijos y educarlos en sus valores, se trunca. De pronto descubre que su matrimonio no era todo lo idílico que suponía, que su marido no era el hombre que imaginó y que esa familia que anhelaba formar se desvanece. Aunque su peor descubrimiento le llegaría con una visita al médico. VIH. El hombre de su vida la había contagiado. Marina es seropositiva. Marina es el personaje que interpreta –muy bien– la actriz Cristina Alcázar en la teleserie juvenil *Física o Química*. Pese a todas las críticas que siempre ha recibido esta producción desde diversos sectores, lo cierto es que ha sido la única serie española que ha intentado visibilizar esta enfermedad desde la normalidad. Las personas seropositivas no tienen por qué ser prostitutas, homosexuales o *yonquis*. No tienen por qué estar aisladas en un universo ajeno al nuestro. Seguramente existan muchas Marinas más en todo el mundo: profesoras, médicos, abogados o panaderos. Seres humanos que, por errores ajenos o propios, por falta de precaución o por mentiras, ahora viven con el enemigo dentro. Y gente que pudiera no saberlo todavía.

El pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Hoy ser seropositivo no tiene por qué conllevar la invisibilidad ni la marginación social. Son personas cercanas a las que un día una prueba médica les cambió la existencia, les llenó de impotencia o de rabia. Pero quizás también les motivó a vivir saboreando cada minuto. Y si la ficción puede contribuir para que cuando alguien se cruce con un seropositivo no le dé la espalda, hay que aplaudirlo. Al fin y al cabo, estas personas tienen vida. Y están a veces más cerca de lo que uno piensa.

SERGIO GARRIDO

TELESCAPARATE
 UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

| JORDI DAUDER |

«No necesito ir al bar donde Hamlet tomaba café»

El actor catalán, exiliado hasta 1975 y ganador de un Goya por su gélido sacerdote en 'Camino', repasa su azarosa vida

EDUARDO VALLEJO

Si el peso de una biografía hubiera de medirse por la dimensión de sus vicisitudes, la de Jordi Dauder (Badalona, 1938), reciente Premio Gaudí, merecería un tomo bien voluminoso. Fue estudiante agitador, repartidor de jergones, desertor del ejército franquista, apátrida, colaborador del independentismo argelino, activista en la primavera parisina del 68, militante comunista, dependiente de librería, editor, novelista, poeta, doblador y, principalmente,... actor. Así lo cuenta él mismo desde su casa madrileña, rodeado de miles de libros pero con uno solo en la cabeza: las memorias que está escribiendo.

– Mi padre era un contable valenciano, republicano de izquierda moderada, pero fundamentalmente poeta y dramaturgo. Estrenó en 1936 en el Paralelo *Más cerca de Cristo*, una obra anticlerical que tuvo gran éxito. Fue denunciado por sus compañeros de trabajo y condenado a cinco años de cárcel.

– **Familia de intelectuales...**

– No crea, de futbolistas más bien. Mi hermano Vicente fue portero del Atlético de Madrid y la selección española. Se lesionó y Ramallets terminó quitándole el puesto.

– **De modo que entró en la escritura, el teatro y la polí-**

tica por ascendiente paterno.

– Sin duda. Me llevaba mucho al teatro, tenía una gran biblioteca y yo no paraba de leer. Y de escribir. Desde pequeño tecleaba mis historias con dos dedos en su vieja *Underwood*.

– **¿Por qué huyó a París?**

– El ambiente aquí era gris y asfixiante.

Había pasado unas vacaciones en París meses antes y me enamoré de la ciudad. Era 1957 y estaba reciente la primera gran huelga ciudadana en Barcelona, la de tranvías. Los estudiantes habíamos ocupado la universidad por una separación de Letras y Ciencias. Nos echaron a golpes. Yo había hecho a lápiz un periódico que se llamaba *Libertad y Justicia*, con la bandera catalana y la hoz y el martillo. Figúrese. Tenía hasta crucigrama.

Dauder subraya esta última frase con una sonrisa tierna y burlona.

– **¿Cómo se las apañó en Francia?**

– Me alojaba de tapadillo en el Collège d'Espagne con unos amigos que más tarde formarían el Equipo Crónico en Valencia. En *Le Figaro* encontré una oferta de empleo de una colchonería que alquilaba camas plega-

bles, algo común por la escasez de vivienda. Fue mi primer trabajo: repartir cates a domicilio. Con mi compañero de furgoneta conocí todo París.

– **¿Cuánto tiempo residió allí?**

– Tal vez unos doce años. Estudié Historia Contemporánea y tomé mi primera decisión seria: el consulado me citó para realizar el servicio militar y deserté. Supongo que fui de los primeros.

– **¿Cómo fue su actividad política?**

– Empezó en el 60 o 61. Los exiliados jóvenes no hacíamos mucha vida con los viejos republicanos. Estábamos por la acción directa y el apoyo al FLN argelino. Me políticé cuando los tanques ocuparon el

bulevar Saint-Germain. Mayo del 68 vendría más tarde: una revolución sin programa ni dirección política. Fuimos a distribuir octavillas a la fábrica de coches Berliet. Un grupo de obreros había tomado la azotea y estaba cambiando las letras del rótulo para formar la palabra "Liberté". Glorioso.

– **¿Qué hizo desde que re-**

gresó a España hasta su debut en las tablas?

– Antes de volver, viví en Bélgica con la condición de apátrida y un pasaporte azul que concedía la ONU a los refugiados políticos. Regresé y fundamos las revistas *El Viejo Topo* y *Quimera*.

Cada respuesta del badalonés viene aderezada con una detallada anécdota, como la de aquel comandante de Portbou que, a pesar de la amnistía, rutinariamente lo arrestaba cada vez que pasaba la frontera.

– **¿Cuándo inició su carrera de intérprete?**

– Trabajaba en la librería Leviatán, donde conocí a Sanchis Sinisterra. Entré en su Teatro Fronterizo y debuté en 1983 con *El gran teatro natural de Oklahoma*, de Kafka.

– **¿Y en el cine?**

– En 1989. Hacía doblajes en el estudio de La Trinca. Mi compañero Joaquín Cardona, ya fallecido, rechazó un papel de reparto en *Si te dicen que caí*,

que acabé haciendo yo. Esa pequeña escena interpretando a un joyero pederasta me dio mucho trabajo después.

– **¿Con cuál de sus papeles teatrales se quedaría?**

CONTRASTES

«Siempre he hecho papeles alejados de mí: curas, militares, millonarios, pederastas»

DOBLAJE

«No voy a volver. Tuve grandes compañeros, pero topé con excesos de soberbia»

ENRIQUE CIDONCHA

– Con tres: *Compañía*, de Beckett, porque fue un gran reto; *Après moi le déluge*, de Llúisa Cunillé, por la complicidad con Vicky Peña; y *La plaza de los héroes*, de Thomas Bernhard, porque es su obra más conseguida. También estoy muy orgulloso de los *Poèmes d'amour* que hice con Estrella Morente y la Orquesta de Cadaqués. Un sentido pésame, y a su lado en el dolor por la pérdida de Enrique.

– **Ha hecho varios monólogos. ¿Disfruta de ese mano a mano con el público?**

– Es aventura y riesgo. Jamás pasé tanto pánico como en el estreno de *Compañía*. Me quedé en blanco en la primera frase. Sentía que me iba a morir cuando oí al de sonido decirle al de iluminación: "Jordi está en blanco. ¿Qué es lo próximo? ¿Un cambio de luces? ¡Mételo ya!". De repente volvió todo el texto. El funcionamiento del cerebro es

DE CERCA

- **Ha releído** *Madame Bovary* y *La Regenta*
- **Y entre las novedades** le gusta el *Millenium* de Larsson
- **Escucha** a Albéniz
- **Pero siempre vuelve** a la chanson (Brel, Ferré, Brassens)
- **Le ha sorprendido** el gentío que hay de copas los jueves
- **Ha lamentado** ver en televisión casi todo
- **Y le quitan el sueño** Beckett y mis memorias

la leche.

– **Después de 20 años de cine obtuvo un Goya por el caimado capellán del Opus en 'Camino...'**

– Lo preparé con sobriedad e intensidad. En cine, menos es más. No soy actor de método. Ni me llevo el personaje a casa, ni me acuesto con él, ni me voy a Dinamarca al bar donde Hamlet se tomaba los cafés. En mi juventud la Obra había tratado de ganarme para su causa, así que partí de ahí y

analicé mi personaje, un sacerdote manipulador y ávido de poder, consciente de que esa niña es un negocio. El objetivo era transmitir eso sin caricaturizarlo.

– **¿Un actor disfruta más cuanto más distinto es de su personaje?**

– Es lo que más me gusta de mi carrera, que siempre he interpretado papeles muy alejados de mí: curas, pederastas, militares, millonarios.

– **Tiene una voz fría y cavernosa...**

– ¡Es el Ducados!

– **Como doblador fue Marco Aurelio (Richard Harris) en 'Gladiator' y el emperador Palpatine de 'La guerra de las galaxias'. ¿Cabría añadir que su voz es "imperial"?**

– Puede ser. Para el papel de Harris fue el propio Ridley Scott el que escogió mi voz. Me gusta el doblaje pero no voy a volver, salvo que surja algo especial.

– **¿Y eso?**

– Tuve grandes compañe-

EL CAMINO DE...

ros, pero topé con algunos excesos de soberbia.

– **En televisión le hizo popular 'Nissaga de poder', de TV3, que apenas tuvo eco en el resto de España. Esta impermeabilidad es un poco triste, ¿no?**

– Ciertamente. Soy republicano y estoy por una España federal, quizá eso fuera la solución. Lo fundamental nunca está exclusivamente en lo propio, sino en la mezcla con lo ajeno, en el intercambio.

– **¿Y a qué se debe su residencia en Madrid?**

– Vino dada por mi participación en *El alcalde de Zalamea*, una coproducción del TNC catalán y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Estuvimos varios meses en Madrid y más de un año de gira. Alonso de Santos me propuso quedarme y pasé siete años en el Clásico, con grandes como Eduardo Vasco o Helena Pimenta. Los proyectos cinematográficos interesantes hicieron el resto.

| ÁLEX GONZÁLEZ |

«Resulta mucho más enriquecedor hacer de malo»

El tierno tipo duro madrileño será el hombre-tornado en 'X-Men' y participa en 'The Cold', lo nuevo de Calparsoro

SERGIO GARRIDO

Como buen actor aplicado que pretende hacer las Américas, Álex González invierte varias horas cada mañana en el *Método Vaughan*. Y sí, parece que a este vivaracho madrileño del barrio de Lavapiés le funciona. Ahí le tienen, inmerso en pleno rodaje de *X-Men: First Class*, nueva secuela de la saga de estos mutantes, donde interpreta a un hombre-tornado más rápido que el mismísimo diablo de Tasmania.

Gasta cara guapa de chico bueno, pero en la ficción lo vemos casi siempre en roles de tipo duro. Quizás su físico y buen porte tengan la culpa. "Me tocan los trajeados: el funcionario, el bombero, el policía". Tanto que ya les tiene apego. "Cuando estábamos haciendo las pruebas de vestuario para *X-Men*", recuerda, "me probaron hasta cuatro trajes. Luego me dijeron que mi personaje no llevaría ninguno. Yo protesté: '¿Y mi traje de superhéroe?'. Al final llevo uno morado. No es de superhéroe, pero casi...".

Con uniforme o sin él, a este intérprete de 30 años empiezan a llegarle las recompensas. Por su papel de Ángel —el boxeador de *Segundo asalto*, la película de Daniel Cebrián— optó en 2005 al Goya como actor revelación. Desde entonces ha seguido propinando buenos rechazos interpre-

tativos. A base de constancia, como con sus clases de inglés.

Luce cazadora de cuero y un pelo más largo y rizado que de costumbre. Un moderno videoclub en pleno barrio de La Latina sirve de rincón para la charla. A Álex le conocen, claro, y no desaprovecha la ocasión para echar un vistazo a las películas. Tira de simpatía y gestos afables, no pierde la sonrisa en ningún momento, ríe las bromas y, por si fuera poco, toca la batería. "En casa tengo una electrónica. Era una de las cosas que más echaba de menos estando fuera", confiesa este entrañable superhéroe.

— **¿Tanto añoró el foro durante todo este tiempo en Estados Unidos?**

— Al principio el sentimiento era el de ciudadano del mundo que no pertenece a ningún sitio, pero ya el último mes echaba de menos lo cercano: mi casa, mis amigos, mi gente. Estás muy solo y las dificultades con el idioma te aíslan un poco más.

— **¿Está siendo complejo el rodaje de 'X-Men: First Class'?**

— Qué va, todo marcha muy rápido. Me eligieron en un *casting* y al poco ya estaba rodando. Hubo un minuto durante el primer ensayo en el que me agobié un poco, cuando estaba vestido del personaje junto a Kevin Bacon, pero el resto del tiempo me he sentido en plenitud.

— **¿Cómo es la psicología de un hombre-tornado?**

DE CERCA

- Una película que recomendaría a un amigo *Beautiful*, de Alejandro González Iñárritu
- Y a su peor enemigo *El proyecto de la Bruja de Blair*
- Un placer gastronómico Lentejas
- Una canción inolvidable *The Story*, de Brandi Carlile
- Un actor Javier Bardem
- Una actriz Meryl Streep
- Un recuerdo especial Un colgante, regalo de un amigo. Representa la sabiduría
- Un vicio confesable ¡Todos son inconfesables!

— Le he dado más importancia a lo físico que a lo emocional. Transmite mucho con su cuerpo y es elegante hasta cuando está parado. En Londres asistí a clases de danza clásica para que me ayudaran a colocar mi cuerpo. Al final, esta película no se limita a ser "otra de superhéroes", sino que in-

cluye mucha investigación. El tornado es un villano, y como actor me está resultando mucho más enriquecedor hacer de malo.

— **¿Recuerda cuándo le dijo a sus padres: "Quiero ser actor"?**

— Yo empecé a los 17 y dos años después estudiaba con Juan Carlos Corazza. Supongo que ya quería ser actor de niño, pero entonces no lo sabía. Con mi hermana siempre jugaba a hacer otras vidas. Al final, esta profesión es una prolongación de ese juego de la infancia. En inglés, interpretar se dice *play*: es un juego.

— **¿Y qué es lo peor de este juego?**

— Cuando no juegas, es una profesión psicológicamente devastadora. Lo peor de este oficio es que estás a prueba todo el rato, tienes que demostrar continuamente que vales.

— **Usted lo demostró desde el principio: ¡candidatura al Goya con su debut cinematográfico!**

— *Segundo asalto* fue mi primera vez de todo: la primera vez que boxeé, la primera vez que rodaba en pantalla grande. Tuvimos mucho tiempo para ensayar y preparar, pero no fui consciente de nada hasta que vi la película. Era todo nuevo para mí.

— **Se diría que le gustan los papeles de desgaste físico...**

— Me encantaría hacer la biografía de algún boxeador como Bonavena. El boxeo es un deporte muy cinematográfico y, ade-

más, investigar en la vida de un personaje real me resultaría apasionante.

— **¿Qué recuerda de su primer rechazo como actor?**

— No sé si me sentí actor, pero me hizo ilusión y gracia empezar con una frase mítica. Siempre quise debutar con una expresión típica, como "el desayuno está servido" o "¡un médico, por favor!". Y, ¡bingo!, fue esta última la que pronuncié en un capítulo de *Hospital Central*.

— **También viste de uniforme en 'El color del océano', de la alemana Maggie Peren.**

— La rodamos el verano pasado y se estrenará hacia mayo. Aborda el tema

SENSACIONES

«Lo peor de este oficio es que estás a prueba todo el rato, tienes que demostrar siempre que vales»

DIRECTORES

«Cada cineasta impone su melodía en su trabajo y tú has de mantenerte en sintonía con ellos»

de la inmigración y utiliza como vehículo a un policía, que soy yo. Habla del absurdo de pensar que una tierra nos pertenece.

— **Le han dirigido desde José Luis Garci a Manuel Gutiérrez Aragón. ¿El intérprete aprende una lección distinta de cada director?**

— Cada cineasta impone su melodía en su trabajo y tú has de mantenerte en sintonía, porque, si no, todo resulta complicado. Quizás me encontrara más a gusto trabajando con Daniel Cebrián o Daniel Calparsoro, no sé si por afinidad, cuestión de edad o forma de ver el cine. Creo que me dieron más libertad.

— **¿Pesaba mucho la batuta de Garci en 'Luz de domingo'?**

— De él me gusta que lo tiene todo muy claro. Ni siquiera le hace falta un

guión: sabe dónde colocar la cámara y lo que necesita en cada secuencia. Esto facilita mucho el trabajo al actor, pero quizás te limita tus posibilidades de creación. Recuerdo que en la lectura de guión, él se encargó de leerlo entero haciendo la voz de todos los personajes. Le apasiona tanto su trabajo que no lo puede evitar.

— **¿Tiene otros proyectos entre manos?**

— Empiezo en marzo a rodar junto a Hayden Christensen *The Cold*, una película de Daniel Calparsoro. Es un *thriller* psicológico sobre cinco militares que han estado en la guerra de Irak y regresaron hace un año, uno de ellos infectado con un virus.

— **Colaboró prestando su voz junto a su amigo Dani Martín en un disco por el Sáhara. ¿Se considera un actor comprometido?**

— Todo el mundo debería ser comprometido, independientemente de su oficio. Eso sí, cualquier persona con acceso a un medio de comunicación habría de servir como altavoz de voces más sabias. Los actores a veces nos creemos con el monopolio de la verdad: últimamente, algunos actores son políticos y algunos políticos parecen actores. Pero solo deberíamos decir en voz alta lo que aprendamos de auténticos conocedores de cada materia.

— **¿Algún consejo para ese chaval al que le pica el gusanillo de la actuación?**

— Lo primero, que lo desee con mucha fuerza: esta es una profesión muy dura y, si no, acabará tirando la toalla. Lo segundo, observar mucho a tu alrededor. Y lo tercero: no hablar nunca cuando tengas el micrófono encendido. A mí es algo que se me olvida siempre. Parece una tontería, ¡pero es un gran consejo!

| EDUARD FERNÁNDEZ |

PAU FABREGAT

«En ‘Galíndez’ casi la palmo cuando me torturaron»

LA MIRADA DE...

EDUARDO VALLEJO

Una tarde de 1978, la señora Serrano, cumpliendo con un singular rito iniciático que repetía con todos sus hijos al llegar a los 14, llevó al joven Eduard a ver *Paseo por el amor y la muerte*, la clásica cinta de John Huston. Tal vez fuera entonces cuando en él quedó inoculado el veneno de la pantalla. Quién sabe. Lo cierto es que, tres décadas más tarde, Eduard Fernández Serrano (Barcelona, 1964) ha demostrado tanto en las tablas como en los platós una versatilidad sin límites. Para hablar de ello nos hemos citado con este intérprete, que no tardará en corroborar nuestras sospechas: es tan efervescente en pantalla como en persona.

– **Casi 30 películas en diez años...**

– ¡Hostia! ¿Tantas?

– **Así es. ¿Algún secreto?**

– No lo conozco, si es que lo hay. Algunos de esos papeles son trabajos pequeños. Por ejemplo, el de *Pa negre* lo hice porque Agustí Villaronga es un excelente director y quería apoyar su proyecto.

– **¿Qué ha cambiado durante esta década?**

– Antes, el simple hecho de ponerme delante de la cámara me hacía ilusión. Ahora necesito algún aliciente más. Es primordial que me entienda con el director. Soy un hombre de equipo. Necesito sentir que mi trabajo se ensambla con el resto.

– **Tenía 35 años cuando rodó su primera película. ¿Por qué tan tarde?**

– Iba haciendo mi carrera sobre la marcha, sin nada previsto. Primero fue el mimo, luego el teatro con Els Joglars y el Lliure, y después el cine, pero nada fue planificado.

– **¿Queda algo de aquel mimo y payaso que se ganaba la vida por los bares de Barcelona?**

– Queda, queda [Pensativo]. Aún hay cosas de esa ilusión primera. Voy a empe-

EL RÍO QUE SE DESBORDA

Hombre de rostro horizontal y porte menudo, Eduard Fernández es persona que, sin embargo, se agiganta y desborda en la conversación. Como un río sin cauce. Sus gestos piden paso a las palabras y juntos

te agarran por la solapa y no te dan tregua. Este actor que encadena cigarrillos; que vale para un roto y un despedido; que lo mismo clava a Felipe II (*La*

la ciudad) que a un fumador reivindicativo (*Smoking Room*). Este actor, decíamos, es tanto león en reposo como volcán en erupción.

zar a ensayar una obra muy de cuerpo...

– **No le sigo.**

– La hago con Pep Ramis, de la compañía de danza Mal Pelo. Seremos los dos en escena en un espectáculo muy físico; no de danza, pero sí muy corporal, acerca de un tipo y su doble. Vuelvo al teatro con tanto vértigo como ilusión, así que ahí asoma la cabeza el mimo de los 80.

– **Pero en 1994 dejó la compañía...**

– No paraba en casa y quería dar estabilidad a mi vida en pareja. Llevaba cuatro años de ensayos y bolos continuados, siempre con el abrigo y el bañador en la maleta.

– **Luego vino la etapa del Lliure, con Lluís Pasqual, Calixto Bieito. Se ha formado en las tablas sin seguir una corriente concreta.**

– No tengo una cultura de estudio teatral, de modo que nunca he partido de ideas preconcebidas para la preparación de un personaje. Mi principal herramienta es la intuición. Puede que haya corrientes también en albañilería, pongamos, pero al final lo que cuenta es que la pared salga derecha.

– **¿Qué le cambió la vida?**

– Entrar en Els Joglars, sin duda. Había hecho el musi-

cal *Tira't de la moto* con mi colega Marc Martínez, que un día me dijo: “Oye, Edu, mañana vamos a unas pruebas para Els Joglars, ¿te apuntas?”. Las hice y me cogieron. Era el tipo más feliz del mundo. De entrada, cobraba un sueldo, algo insólito en mi vida hasta entonces.

– **Pero en 1994 dejó la compañía...**

– No paraba en casa y quería dar estabilidad a mi vida en pareja. Llevaba cuatro años de ensayos y bolos continuados, siempre con el abrigo y el bañador en la maleta.

– **Luego vino la etapa del Lliure, con Lluís Pasqual, Calixto Bieito. Se ha formado en las tablas sin seguir una corriente concreta.**

– No tengo una cultura de estudio teatral, de modo que nunca he partido de ideas preconcebidas para la preparación de un personaje. Mi principal herramienta es la intuición. Puede que haya corrientes también en albañilería, pongamos, pero al final lo que cuenta es que la pared salga derecha.

– **¿Algún momento de pánico?**

espeta: “¡Felicitats!”, y una retahíla de encendidos elogios a su papel en *El método*.

– **Aquel era un personaje potente. ¿Es más cómodo ese registro o el intimista de ‘En la ciudad’ o ‘Tres días amb la família’?**

– Me siento cómodo en ambos. La vena intimista me la descubrió mi amigo Cesc [Gay]. A diferencia del teatro, un primer plano en cine permite ese trabajo minimalista, que una mirada o una respiración lo digan todo de un personaje. Solemos ir demasiado directos a contar las cosas, cuando en la vida no suele ser así. Lo normal es que las emociones se trasluzcan en pequeños detalles. Por eso necesito entenderme con el director.

– **Pónganos un ejemplo.**

– En *Alatriste*, preparando la escena de la muerte con Agustín [Díaz Yanes], le propuse que al sonar el tiro no hiciéramos ningún aspaviento. Sugerí quedarme inmóvil, mirar la herida y volver a mirar al frente, como si viajara ya con la muerte. Él me comprendió a la primera y así salió.

– **¿Algún momento de pánico?**

– Uf, sí. En la escena de la tortura de *El misterio Galíndez*, un extra cubano tenía

LA MIRADA DE...

que sumergirme la cabeza en un bidón de agua. No salía bien. Se notaba que lo hacía yo, que no era él quien tiraba. Le sugerí que hiciera más fuerza y que cuando empezara a quedarse sin aire le daría unos toques con el pie para que me dejara sacar la cabeza. Empecé a ahogarme, le di las pataditas y el tipo, que se había despistado, seguía empujando. Finalmente conseguí sacar la cabeza, pero pensé que la palmaba allí mismo. Gerardo [Herrero] estaba encantado con el realismo de la escena, pero... ¡al extra casi lo mato!

– **Trabaja en superproducciones, pero se arriesga con cine de bajo presupuesto (‘Smoking Room’) y directores noveles como Mar Coll (‘Tres días amb la família’). ¿Por qué?**

– En los proyectos pequeños también trabajas al máximo nivel, pero con mayor libertad. Se disfruta mucho. *Smoking Room* lo hicimos gratis, sin cobrar y en cooperativa. Es un orgullo haber sacado adelante una película con diálogos valientes y en las antípodas de lo políticamente correcto. Me implicó a tope en estos proyectos y en ese sentido soy un actor un poco comunista: me gusta comentar y que me comenten, siempre con respeto.

– **Usted y Antonio Dechent tienen un momento colosal en aquella azotea...**

– “Antonio Deshén e' lo mejó” [remeda la voz rasgada del sevillano]. En la azotea estaba desbocado y yo callado, admirándole. Luego me dijo: “Eduard, gracias. Te quedaste ahí calladito”. ¡Qué iba a hacer, si estaba sembrado el tío!

– **¿En qué película anda metido ahora?**

– Hay por ahí un proyecto para contar la historia de los Pelayo, aquella familia que saltaba la banca en los casinos por un método estadístico, pero de momento solo teatro, como le he contado. Llevo fatal el pluriempleo.

| IRENE VISEDO |

«Interpretar es un juego serio, como la propia vida»

He aquí a una joven actriz viajera: acaba de realizar un documental en Jordania y trabajará en Egipto

SERGIO GARRIDO

En la ficción ha vivido en los años sesenta, aunque ella no naciera hasta finales de los setenta, en un soleado día de julio. Es madrileña, hogareña y constante en su profesión de actriz. Y aunque ha trabajado mucho en España, últimamente son los aires orientales los que más la seducen. Irene Visedo destaca por su discreción, pero imposible que esa larga y negra rizada cabellera pase inadvertida. Lejos queda su etapa de Inés en la serie *Cuéntame*, de la que guarda un buen recuerdo. “Ahora ya no se fijan en mí en el Metro”, admite, liberada.

Con su voz pausada, esta mujer transmite una agradable sensación de tranquilidad. Acaba de regresar de Jordania, donde ha realizado un documental para ACNUR en campos de refugiados palestinos e iraquíes. “Ha sido un viaje con mayúsculas, de esos en los que se te expande la conciencia y la lavadora empieza a centrifugar”, relata sin disimular la emoción. Y su próximo destino es Egipto, donde realizará una lectura dramatizada de una obra de María Zambrano, *La tumba de Antígona*, junto a una actriz portuguesa, Paula Marques, y otra egipcia, Raniah Youssef.

Porque Irene es una viajera incansable. “Cuando el rodaje implica un viaje, eso ya es para mí un *chute* bestial”, confiesa, entusiasmada. Le inculcaron la disciplina desde pequeña, ya en el colegio, y hoy la vemos como una artista con cabe-

za, de las que ni se conforma con los convencionalismos ni dejaría nunca de arriesgar en su carrera. Aceptaría, dice, hasta un papel en Bollywood. “Interpretar, en el fondo, tiene mucho que ver con la locura”, subraya nuestra joven Antígona madrileña.

– **Nació en un día de mucho sol. ¿Los lugares soleados están en sus genes?**

– La verdad es que soy bastante estacional. Me gustan los cambios, los ciclos: pasar de la primavera al verano, y luego al otoño.

– **Y el último cambio, Madrid por Jordania...**

– Sí, acabo de volver de allí. Estuve grabando un documental dirigido por Roberto Lozano que forma parte de una serie llamada *Dibujos de luz*. Fue una aventura: debías buscarte la vida desde que amanecía hasta el anochecer. Ves cosas muy ajenas a este mundo en el que nosotros vivimos.

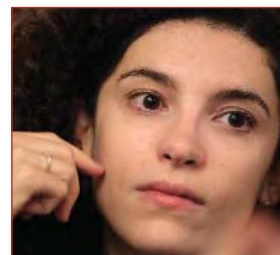
– **¿Cree que un actor debe estar comprometido con causas sociales?**

– Creo que un actor no debe hacer nada que no sienta. A veces estás en la profesión porque es tu fin, pero otras es un medio para llegar a un fin. Si mi popularidad sirve para algo es, sobre todo, para ayudar a los demás. Hay actores que tampoco lo sienten así.

– **Además de esa inminente Antígona egipcia, ¿hay algún otro personaje que anhela interpretar?**

– Yo tiendo más a preguntarme por qué me ha llegado tal o cual personaje en este momento de mi vida. Por qué y para qué, qué espejo

DE CERCA

- **Un actor al que admira** Eduard Fernández
- **Y una actriz** Maribel Verdú
- **Algo que suele llevar siempre encima** Una piedrecita
- **Una película que recomendaría** *Bon appétit*, de David Pinnillos
- **Un rincón en el que se perdería** Mi cuarto de estar
- **Una ilusión** Llegar a vieja
- **Le resulta injusto** El sufrimiento de los niños

me está haciendo. No tengo ninguna aspiración por ningún personaje en concreto. Ahora tengo ganas de profundizar en Antígona y de hacerme estas preguntas.

– **¿Qué herramientas activa para dar vida a sus criaturas?**

– El trabajo de un actor tiene que ver con la observación, la concentración y la imaginación. Para mí, la técnica es fundamental: hay que aprenderla, hay que dominarla. Interpretar es un juego, sí, pero un juego serio. Como la propia vida. La naturalidad se consigue después de trabajar mucho, de investigar. Observar es fundamental. Siempre que puedo voy en Metro y allí se hace un ejercicio estupendo.

– **¿Aún la llaman Inés Alcántara?**

– No, no me llaman Inés, gracias a Dios. Pero sí me recuerdan por ese personaje y me dicen cosas muy bonitas. La sensación es como cuando has dejado a tu pareja pero te vas encontrando con gente que sigue hablándote de él.

– **¿Cómo recuerda aquella etapa en la serie?**

– Fue un tiempo de muchísimo trabajo, dedicación plena, sacrificios y gente a la que he querido y sigo queriendo. Me sentí totalmente unida a ellos. Como en casa, vaya.

– **Lo curioso es que su personaje ahora vuelve a ‘Cuéntame’ de la mano de Pilar Punzano, con quien trabajó en ‘Cascabel’...**

– El que hayan rescatado el personaje ha sido para mí muy liberador, porque me hace pertenecer a una etapa ya pasada. Ahora paso más desapercibida. Es cierto que cuando has convivido durante tantos años con un personaje, te importa que tu sucesor lo defienda dignamente, pero Pilar lo va a hacer muy bien. Hablé con ella en su primer día de rodaje para agradecerle, a ella y al equipo, la buena elección que habían hecho.

– **Con Inés vivió los años sesenta, pero ¿qué época le gustaría vivir a Irene?**

– Supongo que me trasladaría a la civilización egipcia. O, más remotamente, a la Atlántida. Y aún más remotamente, a Lemuria. ¡Me encantaría ser una diosa lemuriana!

– **Aunque todavía no conozca la Atlántida, sí que cruzó el charco con Guillermo del Toro y ‘El espíñazo del diablo’. Es lo que**

CRUZANDO PUENTES

se llama empezar fuerte...

– Era cuando Guillermo del Toro no había tenido aún su *boom*, y ha sido la primera y la única superproducción en la que he estado metida. Son otros códigos, se trabaja distinto. Las cosas resultan más fáciles cuando trabajas en una película en la que hay dinero. Y eso no significa que no haya talento.

– **¿Aprendió mucho de Guillermo?**

– Recuerdo lo soñador que era y sigue siendo, esa imaginación tan sagaz que tiene. Imprimía un ritmo trepidante al rodaje, todo el equipo vivía en una burbuja y nadie quería que terminase.

– **¿Usted siempre tuvo claro que le interesaba esto de la interpretación?**

– Sí, sí, quería estudiar para ser actriz. Supongo que influiría el hecho de que fui educada en un colegio donde exigían mucha disciplina y daban mucha importancia al estudio. Yo asumí que tenía que recibir clases de teatro, así que empecé en La Cuarta Pared.

– **¿Pasó mucho pavor en su primera vez frente a las cámaras?**

– Tenía 17 años y me asusté de mí pura inconsciencia. Fue en *El ángel de la guarda*, de Santiago Matallana. Era una escena que rodaban con *traveling* a unos metros de mí. Cuando la cámara venía hacía mí yo pensaba: ¿pararán en algún momento o se acabarán chocando conmigo?

– **Permítanos una última curiosidad. Cuando no viaja, ¿en qué mata el tiempo?**

– Por deformación profesional me gusta ver mucho cine, sobre todo francés. Y siempre hago todo lo posible para buscarme en lo cotidiano, mezclarme con la gente que quiero. Me gusta estar con la familia en casa: esas tardes en las que se pasan las horas y no has hecho nada, con la mesa del salón abarrotada de todo.

NATHALIE SESEÑA

ENRIQUE CIDONCHA

«Prefiero morirme de sueño que de hambre»

Triunfa en 'La que se avecina', pero no desdeña dirigir a un grupo de actores africanos sin papeles

HUMOR CON SENTIDO

E. V.

En 1901, el bisabuelo de Nathalie Seseña (Madrid, 1967) inauguró la primera tienda de confección artesanal de capas españolas. Hoy, a un paso de la Puerta del Sol, es la única tienda del gremio que sobrevive. En la tranquila intimidad de su vestíbulo, junto al taller de confección y con un chischás de tijeras como banda sonora, esta aguerrida actriz nos habla de humor, comedia, capas y espadas.
 – Bonito lugar. Si escasea el trabajo, ¿viene a echar una mano en la costura?
 – Qué va. El negocio es de mis tíos. Yo no tengo nada que ver, pero sí poseo mi propia capa. Hace siglos que no me la pongo. A ver si este invierno...
 – Que no se diga, Nathalie. Por cierto, ¿aguda o esdrújula?

– Aguda, aguda: "Na-ta-lí". Como la canción de Gilbert Bécaud, que es la culpable de que me llame así [y la canturrea en un francés immaculado].
 – Hablando de las Galias, ¿tiene más el glamour francés de su nombre de pila o el toque de desastre inmobiliario de su apellido?
 – No tengo ningún *glamour* francés y afortunadamente no he sufrido en mis carnes ningún desastre inmobiliario.
 – Volviendo a la fonética: de carácter, ¿grave o llana?
 – Más llana que grave, aunque a veces la vida te hace ser grave por mucho que tiendas al buenrollismo. Tengo buen carácter, quizá algo variable.
 – Se la ve risueña, ¿no será que comienza rodaje?
 – No se le escapa una. Hay

varias cosas que me hacen feliz en este momento. Laboralmente soy afortunada porque vamos a empezar la quinta temporada de *La que se avecina* y, tal como están las cosas, es para darse con un canto en los dientes.
 – ¿Da gustirrinín la fama?
 – Reconforta cruzarse con gente por la calle que te felicita porque se ha reído con tu personaje. Conseguir que alguien lo pase bien es una sensación magnífica.
 – ¿Y la llaman Berta o Nathalie?
 – A veces una cosa, a veces la otra, aunque durante años he sido Lade.
 – ¿Lade?
 – Sí, La de *Airbag*, La de *El día de la bestia*...
 Nathalie no es tren de alta velocidad sino de cercanías. Tiene parada en todas las preguntas, tomándose el tiempo necesario, y ya nos ha advertido que lo suyo no es la ironía o la agudeza. Sin embargo, en este caso ha hecho una pausa dramática para que su chiste surta el efecto deseado.
 – ...No sé cómo llevarán la fama las grandes estrellas, pero a mí me encanta la respuesta de la gente de la calle. Me han pasado cosas muy bonitas.
 – ¿Por ejemplo?
 – Ha habido taxistas que no me han querido cobrar o camareros que me han invitado al café diciéndome: "¡Cómo te voy a cobrar con lo que me haces reír!". A mí esas cosas me derriten. Pero no se confunda, que esto no me pasa todos los días.
 – Ya, mujer. Oiga, y de teatro ¿qué tal anda?
 – Pronto espero hacer un *Tartufo*, pero no puedo adelantar mucho porque aún no está negro sobre blanco. Entretanto colaboro con la Asociación Sin Papeles de Madrid dirigiendo la Inestable Compañía, un grupo de inmigrantes.
 – ¿Sin techo?
 – Así es. Gente que lamentablemente es invisible. Es una obra sobre sus experiencias hecha por ellos mis-

mos. Estrenamos en el Alfil de Madrid el pasado mes de junio.
 – Antes de debutar a principios de los 90 con Colomo, fue bailarina, estudiante de la RESAD, vendedora en el Rastro, artista de 'striptease', camarera, payaso. ¿Pedazo de currículum!
 – Y que lo diga, las cosas que ha hecho una. Y más que no ha mencionado: vendí libros para Vicens-Vives, hice mucho teatro de calle... Pero ya sabe el dicho del gremio: "Aquí, o te mueres de hambre, o te mueres de sueño". Me quedo con lo segundo.
 – ¿Y lo de Colomo?
 – Estaba de actor-cobaya en un curso de dirección que impartía él. Vio mi trabajo y me dio mi primera oportunidad en la tele y el cine. Un santo varón.
 – Tras tres años habitando la desmadrada comunidad de 'La que se avecina' (Telecinco), ¿qué cree que le da el éxito a esta comedieta?
 – Sus guiones mantienen el

SENSACIONES

«Conseguir que alguien lo pase bien con tu trabajo es una sensación magnífica»

CAMINO MARCADO

«En esta profesión es determinante lo que haces en tus primeros papeles y a mí eso me ha marcado»

pulso de humor negro de *Aquí no hay quien viva*. Creo que ese humor tan sarcástico y tan cercano a nuestra cultura puede ser la razón. Dicho lo cual, el éxito en este oficio es tan misterioso como la Santísima Trinidad.
 – En 1996 premiaron su Lucrecia en 'La Celestina'. En una obra con tanto refocile, ¿cómo se las apañó para ser la única moza que anda a dos velas?
 – Es que Lucrecia, pobrecita mía, es muy desdichada: está reprimida, no la quiere nadie, no es muy agraciada, le huele el alien-
 to... Qué sé yo. Me tocó.
 – A los que le achacan que solo hace comedia, ¿les ha dicho que se vean el corto 'Terapia', de Nuria Verde? Candidatura a un Goya y 'jartón' de llorar.
 – Sí, señor: hubo que sacar mucho dolor de dentro. Estoy cómoda en la comedia, pero a todos nos gusta variar de registro. En nuestra profesión es muy determinante lo que haces en tus primeros papeles y a mí eso

EN PRIMERA PERSONA

Anecdotario surrealista

"Me dan ataques de risa incontrolables en situaciones solemnes, como misas o funerales. Una vez me hice pis en un ensayo con Bob Wilson. Era una dirección muy seria y acabé haciendo aguas. Lo pasé fatal. Pero sin duda lo más absurdo me pasó rodando *Atómica*. No sé si contárselo porque es muy fuerte. [Gesto implorante del entrevistador. Mirada traviesa de la entrevistada.] Rodaba una escena de sexo con Gustavo Sal-

merón. Él de pie, con los pantalones por los tobillos, y yo encima de una lavadora. Un plano-secuencia muy complicado con los dos llegando al clímax. De pronto, de la calle se cuela un perro que llega flechado y comienza a lamer el trasero a Gustavo. Yo, perpleja, observo la escena desde arriba y veo que nadie del equipo se detiene, ni el propio Gustavo. Así que seguimos hasta el final. Con perro y todo. ¿De veras cree que esto se puede contar?"

HUMOR CON SENTIDO

me ha marcado. He podido escapar al cliché sobre todo en el teatro y en cortos...
 – ... de los que ha hecho mogollón.
 – Muchísimos. El cortometraje es un espacio de aprendizaje y experimentación. Se trabaja sin cobrar, por tanto hay libertad para equivocarse. Cuando hay mucha pasta en juego, la cosa cambia.
 – ¿Ha perdonado a Álex de la Iglesia por hacérselo pasar tan mal 'El día de la bestia'?
 – Quite, quite. Tendría que ponerle un monumento por haber contado conmigo. De mis pelis es la que tuvo más repercusión.
 – Regresemos a las tablas. Con Narros hizo su primer papel sin tener que pasar la gorra. Luego trabajó con Wilson, Gaulier, Taraborelli. Quédese con uno.
 – Sin duda Gaulier, mi gran maestro. Me escribió un monólogo, *El innombrable*, y me descubrió el placer del juego en la interpretación. Lo que sé de comedia lo aprendí en su escuela de Londres.
 – Gaulier dice que Stanislavski es un coño.
 – Ajá. Puro anti-método. En su escuela le daban la vuelta al calcetín de todo lo que yo había estudiado en Madrid. Me hizo recordar por qué soy actriz y me enseñó a trabajar con una libertad y una alegría que desconocía.
 – Se confiesa "eterna estudiante". ¿Qué es lo último que ha aprendido?
 – Un curso con Claudio Tolcachir. Y antes un monográfico sobre Shakespeare con Will Keen. Ambos fabulosos.
 – Con su dominio de los idiomas, ¿no le cae ningún trabajillo por ahí fuera?
 – He luchado como una condenada por trabajar en francés. Me he ido a París, he contactado con agentes, pero nada. De momento, ni caso.
 No crean. Seseña dice esto sin atisbo de despecho y rematando con un disparo de su mejor arma: la carcajada.

ELOY PALOMO

Estamos en la última semana de rodaje de *Clara Campoamor, la mujer olvidada*, miniserie de TVE inspirada en una novela del periodista Isaías Lafuente que indaga en la vida y personalidad de la primera sufragista que entró en las Cortes republicanas de 1931. Campoamor luchó por el voto femenino y lo consiguió, pero acabó sus días cuarenta años más tarde, enferma y olvidada, en un triste y solitario exilio suizo.

Después de que la solicitud de rodaje fuera denegada por la Mesa del Congreso de los Diputados en Madrid, el equipo hubo de trasladarse a Barcelona, donde el Parlament, sin apenas actividad ante la proximidad de las elecciones catalanas, ofreció su salón de plenos. "Se ha armado revuelo con eso, pero no vale la pena removerlo". Así lo ve Elvira Mínguez (Valladolid, 1965), la responsable de dar vida a esta poco reconocida figura de nuestra historia reciente. Mínguez lleva años destacando por levantar papeles de reparto y convertirlos en indiscutibles ejercicios de autenticidad. Recién llegada a la gran pantalla, ya llenaba de verdad a la etarra de *Días contados* (Imanol Uribe, 1994) y por ello fue candidata a un Goya, galardón que al final obtendría encarnando a la férrea y apasionada Raquel, la tendera de *Tapas* (Corbacho y Cruz, 2005).

De entrada, nos confiesa que no es actriz vocacional. "Estudiaba Biológicas en Salamanca y me gustaba un chico que hacía teatro. No conseguí que me hiciera caso y perdí interés en él, pero en cambio me empezó a gustar la interpretación. Volví a Valladolid con un montón de suspensos en el bolsillo e ingresé en una escuela de interpretación".

Su debut en el cine le llegó de la mano de Imanol Uribe en *Días contados*. "Les falló una actriz. Creo

REPARTO DE LUJO

| ELVIRA MÍNGUEZ |

«El cine es un puzzle y el protagonista juega con más fichas»

La vallisoletana, ganadora de un Goya por su actuación en 'Tapas', afronta ahora su primer papel principal en televisión

que mi representante no tenía a otra a mano y me mandó a mí", apunta, socarrona, mientras picotea en el cuenco de frutos secos. "Era para el personaje que luego interpretó Ruth Gabriel, pero Imanol quiso probarme para la etarra. Por suerte he tenido que ir a pocas pruebas en mi vida. Soy un cesto haciendo *cástings*".

MUJERES CON CARÁCTER
 Entonces tenía 30 años. Mínguez es una actriz forjada a fuego lento y, aunque cada vez tiene papeles de mayor fuste, teme ese encasillamiento. "Es cierto que no hay personaje pequeño, pero los secundarios no te dan tiempo ni me traje para contar lo que quieres contar. A mí lo que me gusta del cine es ir llenando el puzzle y con un personaje principal juegas con más fichas. No obstante, esta circunstancia me ha servido para ganar la batalla del ego y la vanidad". Efectivamente, al primer elogio a sus registros interpretativos esboza una mueca. "Intento dar matices a mis personajes, pero mis rasgos fuertes condicio-

nan los papeles que me llegan. Pagaría por hacer comedia, por ejemplo, pero todo lo que me cae son mujeres con carácter, con un pasado y un montón de problemas con los que lidiar". Y termina sentenciando con sorna: "Consigo dar variedad a lo parecido".

En sus películas también es recurrente la mujer exploradora de la sexualidad y las emociones, como en *Tapas* o en *Pudor* (Tristán y David Ulloa, 2007). "No sé qué puñetas debo de desper-

MÉTODO EN COLORES

«Pregunto mucho a los directores. Yo trabajo con cuadros sinópticos y líneas narrativas. Necesito ver la película y saber qué se está contando. Es como una paleta de colores»

tar en los directores, pero el sexo es una constante. ¡Y en cantidad de ellas me mas turbo!", apunta incrédula y bajando el tono de voz a mi-chas. Sobre las escenas de sexo, agrega: "Lo llevo fatal. En líneas generales, salvo Victoria Abril, que es una máquina (también en eso), los demás estamos acartonados. Yo la primera".

La vallisoletana no vive pendiente del pasado, pero

le cambia el rostro cuando rememora *Tapas*, cinta por la que recibió un Goya y una Biznaga. "Es una película fundamental para mí. Llegué al rodaje, me presentaron a Rubén [Ochandiano] y nos dijeron que empezábamos con la última secuencia, la del beso. Suele pasar. No conoces a un compañero y te estrenas besándolo. Al menos en este caso no empezamos con la de la cama...". La vena guasona de Mínguez enseguida da paso a una revelación emotiva: "En el

guión original, estos dos personajes tenían una relación más abiertamente sexual. Sin embargo, al rodar, lo primero que filmamos fue ese beso y la relación de los personajes cambió. Había enamoramiento. Nos reunimos Rubén y yo con los Jotas [Corbacho y Cruz], y en vista de cómo había salido la secuencia, cambiaron la historia. Rubén y yo nos enamoramos y la historia gana con ello. Esto dice mucho de los directores: fueron capaces de dar una patada a su propio guión y apostar por lo que surgió en ese momento".

FOTOS: BERNARDO DORAL

EN DETALLE

Leer con otros ojos

Elvira Mínguez atesora fuerza en el óvalo de su rostro y seguridad en sus movimientos. Tal vez por eso la cámara quiera tenerla siempre en plano. Las dos se necesitan. Está claro. Su cansancio es patente después de una jornada de doce horas de rodaje y una de entrevista. "Terminamos ya", prometemos. "Yo estoy muy a gusto. Seguimos lo que quieras". Y lo dice de ve-

ras, no por cumplir. Esas cosas se notan. Aunque seguro que cambiaría este y otros momentos por estar "en zapatillas, sentada en la alfombra y jugando a los *playmobil*" con su pequeño de dos años, construyendo su recién estrenada maternidad. O incluso en ese taller de escritura al que acude desde hace años y donde ha aprendido a leer... con otros ojos.

REPARTO DE LUJO

¿Se ha convertido en fetiche de los de Hospitalet? "Qué va. Ya me han dicho que no estoy en la próxima. Bueno, creo que lograré arrancarles algún papelito de meritoria, ja, ja". Su relación con Corbacho y Cruz deja entrever parte de su técnica: "Pregunto mucho a los directores. Yo trabajo con cuadros sinópticos y líneas narrativas. Necesito ver la película y saber qué se está contando. Es como una paleta de colores. Si no conozco el tono de la película, el rojo o el azul que yo esté pintando acaso sea demasiado estridente. Al actor unas veces se le mitifica y otras se le trata como a un bobo, a veces se le tiene miedo y otras se le infravalora".

MALKOVICH, DAFOE Y DEL TORO

Mínguez ha trabajado en producciones internacionales, como *Pasos de baile* (John Malkovich, 2002), *El misterio de Wells* (Paul McGuigan, 2003) o *Che el argentino* (Steven Soderbergh, 2008). Por eso ha compartido pantalla con eminencias como Willem Dafoe o Benicio del Toro. "Fue muy distinto con uno y otro. El misterio de Wells no funcionó bien, pero es una excelente película, el trabajo más bonito que he hecho y en el que más he aprendido. Además, como hacía de sordomuda, no tuve que pelearme con el acento inglés...". Guña el ojo con gesto tunante y prosigue: "Dafoe es un prodigio de actor, lleno de generosidad. El Che fue todo lo contrario; una superproducción con un superprotagonista. Honestamente, a mí me decepcionó".

– Como actor, Malkovich está bien hasta vendiendo cápsulas de café. ¿Y como director?

– Una pasada. Rara vez está en el combo. Lo normal es que lo encuentres a pie de cámara, muy cerca y anticipándose a todas tus dificultades.

Soleás y bulerías para echarse unas risas

Los hermanos Inmaculada y Domingo Ortega crean en 'Pa' flamenca yo' un trío cómico con Marta Fernández-Muro

BEATRIZ PORTINARI

“¡Pa' flamenca, yo!”, exclama un día una mujer en la cincuentena que observa su pasado y se sonríe por todo lo vivido y lo que aún queda por vivir. Aunque más que sonreír, la mujer se ríe de sí misma y de la vida; se atreve a ironizar, harta de un flamenco desde siempre atormentado. “Que tanto bailar apretao cansa”, murmura. Y así, la mujer que vestía lunares pero dejó de bailarlos narra su historia a través de seguiriyas, soleás y bulerías; describe su vida con el gesto y la palabra mientras sus recuerdos, convertidos en dos pares de zapatos, le dan la réplica flamenca.

Así arranca el espectáculo de danza-teatro *Pa' flamenca yo*, propuesto por los hermanos y bailarines Inmaculada y Domingo Ortega junto a la actriz Marta Fernández-Muro. Su apuesta coreográfica, que a partir de enero arranca en Madrid, no se ha visto o se ha visto poco sobre un escenario: flamenco-cómico o comedia flamenca, sin perder el respeto por la garrá y el duende, pero con un mensaje de energía positiva. Les acompañan los músicos Fernando de la Rúa y Amir Haddad (guitarras), Matías Expósito (cante y percusión), Gema Caballero (cante) y Raúl Márquez (violín) ante una

escenografía cambiante e inesperada, a medida que transcurre la historia.

“Yo diría que es una obra sobre una mujer muy echá p' delante, muy decidida. Sería como el libro de su vida en el que se cuenta su historia por capítulos, con todos los sueños, ilusiones y temores. Y el hilo conductor es el flamenco, que intentamos explicar de forma entretenida; así el público no especializado se divierte y disfruta, y el entendido se entretiene con algo menos atormentado que de costumbre”, describe Inmaculada Ortega ante un café a tres bandas con su hermano Domingo y Marta a la mesa.

Toman café, comentan el guión —“es bonito porque te deja un buen sabor de boca, aunque se trate de las reflexiones de una mujer madura”— y charlan sobre las sesiones de fotos. Ríen los tres de puro nervio ante el cercano estreno. “Los nervios son iguales cuando empiezas que cuando pasan los años, nunca se sabe cómo saldrá un espectáculo ni cómo responderá el público”, cuenta la veterana Marta Fernández-Muro, a quien hemos visto recientemente

te a las órdenes de Miguel Narros en *La abeja reina*. Nada que ver con este nuevo proyecto. “Cuando me llamó el director de

EL ESPECTÁCULO

«Es una obra sobre una mujer muy echá p' delante. Sería como el libro de su vida en el que se cuenta su historia por capítulos, con todos los sueños, ilusiones y temores»

Pa' flamenca yo, Juan José Afonso, no imaginaba que me iban a hacer esta propuesta tan apasionante ni que en este punto de mi carrera iba a embarcarme en un proyecto relacionado con el baile. Afortunada-

mente, la parte coreográfica se la dejo, ¡ejem! a ellos [risas]. La última vez que bailé fue en el colegio, y allí confirmé definitivamente que la danza no era lo mío...”, ironiza la actriz. Y resuenan las risotadas de los bailarines en la cafetería.

DESDE LOS SIETE AÑOS

Curiosamente, los hermanos Ortega también pensaron en algún momento de su vida que el flamenco no era lo suyo. Por suerte, y a pesar de las dudas, decidieron continuar en las tablas y defender un estilo propio de baile. “Nuestra

madre quería que aprendiéramos a bailar, fuese como fuese. Y era muy estricta, nos obligó a ensayar desde los siete años, no podíamos dejarlo así como así, por lo que llegó un momento en que uno podía odiar el flamenco. A mí un día me dijo al salir de la academia: ‘Bueno, hijo, ya sé que tú no vales para esto, así que puedes dejarlo cuando quieras’. Pero, claro, para entonces yo ya no quería ni podía dejar de bailar. ¿A qué iba a dedicarme? Así que no hice caso y seguí hasta hoy”, explica Domingo Ortega ante la sonrisa cómplice de su hermana, que asiente. “Yo recuerdo estar tocando las castañuelas y llorando a la vez porque odiaba tocar, me sudaban las manos. Y recuerdo a mi madre insistiendo: ‘¡Que toques las castañuelas!’”. Fue un aprendizaje muy duro, pero gracias a su insistencia hemos llegado hasta donde estamos, tenemos nuestro sitio en el flamenco y el respeto de la profesión”.

DECISIONES

«Las clases de baile en academias especializadas, galas internacionales y un tesón que roza la cabezonería suponen la única forma de financiar 'Pa' flamenca yo»

Aún es hoy el día que los hermanos reciben cartas escritas por su madre con su opinión detallada sobre el espectáculo que

INÉS SAGASTUME

han dirigido. O les dedica comentarios del tipo: “Vaya, me han dicho que no eres tan malo”, para espolpearles y convertirlos en los grandes bailarines que ya son. Eso explica que no les preocupe lo más mínimo lo que dirá la crítica o los puristas del flamenco ante su arriesgada propuesta coreográfica. “Yo llevo años con mi bata de cola, así que tengo claro que voy a bailar lo que siento. Y si ahora mismo tengo energía positiva y me he cansado de la *jondura* y lo *sentío*, pues no voy a seguir las modas o lo que dicte un programador: ¡Voy a bailar alegre!”, desafia Inmaculada, consciente de que en tiempos de crisis escasea el apoyo a las nuevas propuestas que se salgan de lo habitual.

Al parecer, las clases de baile en academias especializadas, galas internacionales y un tesón que roza la cabezonería suponen la única forma de financiar un proyecto como

RETRATO PARA TRES

MARTA FERNÁNDEZ-MURO

- **Un color:** Azul
- **Una ciudad para perderse:** Nueva York
- **Un sueño por cumplir:** Una obra de teatro que me encaje perfectamente
- **Un miedo:** A la enfermedad
- **Una canción para la ducha:** Carlos Baute y Marta Sánchez
- **Un plato favorito:** Cocido madrileño
- **Un referente:** Emma Thompson
- **Un vicio inconfesable:** La televisión basura [carcajadas].

INMACULADA ORTEGA

- **Un color:** Amarillo
- **Una ciudad para perderse:** Madrid
- **Un sueño por cumplir:** Tengo la suerte de soñar en pequeño y cumplirlos.
- **Un miedo:** A sufrir
- **Una canción para la ducha:** La puerta se cerró detrás de ti
- **Un plato favorito:** Macarrones
- **Un referente:** Luis Miguel
- **Un vicio inconfesable:** Los polvorones, los como a 'puñaos'.

DOMINGO ORTEGA

- **Un color:** Negro
- **Una ciudad para perderse:** Tokio
- **Un sueño por cumplir:** Que me dejen bailar como quiero, sin examinarme
- **Un miedo:** A la angustia
- **Una canción para la ducha:** Cómo quisiera, de Maná.
- **Un plato favorito:** El pez espada
- **Un referente:** Luis Miguel, por influencia de mi hermana
- **Un vicio inconfesable:** ¡El Red Bull!

TIEMPO DE DANZA

Pa' flamenca yo. “Las cuentas no salen si no aparecen en televisión y no hablan de ti todos los días. No importa si tu baile es bueno o no, sino en qué medio han recomendado tu espectáculo. Hacerlo por uno mismo supone ir a taquilla, sin subvenciones y dependiendo solo del público. ¿Cómo podría dejar el flamenco? Si no bailara, tendría que ir al psicólogo”, argumenta Domingo.

“Tendríamos que ir todos al psicólogo”, bromea Marta. Su papel como actriz recoge el peso de contar la historia verbalmente y confiar en que su alegría se baile por alegrías o sus amores se traduzcan en un palo para dos. “Lo que el espectador percibe en esta historia es que se puede identificar con lo que sucede: caí y me levanté, me enamoré, me desamoré. En fin, lo que le pasa a todo el mundo..., solo que aquí lo contamos con teatro y flamenco”.

E. V.

El alba ha rayado legañoso pero soleada en el día más frío del otoño. Medio país anda nevado. También legañoso pero sonriente acude a nuestra cita Mar Coll (Barcelona, 1981). Con tan solo un largometraje (*Tres días amb la família*, 2009), se ha convertido en una de las realizadoras con más proyección del nuevo cine catalán. Todo debut es una buena noticia, y el de esta joven fue tan celebrado como premiado: un Goya, un Gaudí, una Biznaga... Coll se formó en la ESCAC catalana, una fecunda canteira de profesionales del medio audiovisual. La escuela posee su propia productora, Escándalo Films, y en ella se han fogueado realizadores como Juan Antonio Bayona (*El orfanato*) o la propia Mar.

- ¿Da aprensión tanto premio y elogio con una primera 'pelí'?

- No, hombre, da mucha alegría. Desde el principio trabajas para hacerla lo mejor posible, con las ganas y el sueño de llegar a la gente y de que guste.

- 'La última polaroid', su corto de 2004, era una sencilla historia sobre dos amigas adolescentes que deben decirse adiós. ¿Qué cambió de ese proyecto fin de carrera al primer largo?

- Supongo que muchas cosas. Pasé una temporada en México y escribí el guión de *Tres días...* a medias con Valentina [Viso]. Tanto en el corto como en el largo el gran tema es la incomunicación, la incapacidad para expresar sentimientos, pero formalmente *Tres días...* es un trabajo mucho más sobrio y medido. ¡Como una familia, de hecho!

Coll ríe divertida ante su inopinado descubrimiento, a la vez que ataca con decisión el desayuno que acaba de aterrizar sobre la mesa.

- Su cámara es como un

LA SILLA DEL DIRECTOR

ojo que espía.

- Me gusta que la cámara no dé pistas al espectador, que sea él quien interprete lo que pasa y rellene los huecos que faltan. Si cuentas historias pequeñas, sin grandes dramas ni aventuras, la cámara ha de dar la mayor autenticidad y verosimilitud posibles.

- ¿Algún miembro de su familia se dio por aludido y le dijo: "Nena, te has pasado"?

- Ja, ja. Qué va. Muchos espectadores han visto a su familia retratada en los Vich, pero no es la mía. He robado personajes de muchas familias distintas.

- Desamor, pérdida, incomunicación. ¿Va a seguir ahondando por ahí?

- Posiblemente. Quería describir lo que une y lo que disgrega a una familia. La separación de la pareja

UN MENÚ FILMICO

- ¿Americano, europeo o asiático? Europeo
- Sobre la mesa, su amuleto de rodaje Una foto de cuando hacía gimnasia deportiva
- De primero, una pequeña gran película *Todas las canciones hablan de mí* (Jonás Trueba, 2010)
- De segundo, un gran clásico *Sunset Boulevard* (Billy Wilder, 1950)
- De postre, lo mejor del último cine catalán El que fue a Donosti, *Pa negre, Elisa K, Bicicleta, cuchara, manzana...*
- Café, copa y un deseo Seguir en el oficio con la misma ilusión

es el factor disgregador. Me interesaba que se viera cómo el desamor que culmina en una separación es un proceso largo. Una

relación es como una gaviña de paja: no se puede romper de una vez, sino por partes, poco a poco.

- ¿Tenía buenas sensaciones durante el rodaje?

- Durante el rodaje estás tan aturdida y acojonada que no te da tiempo a pensar si lo estás haciendo bien. Es una carrera de obstáculos y contrarreloj.

- ¿Qué errores cometió que no quiere repetir en la próxima?

- Más que errores graves, diría que no hay aciertos espectaculares. Falta ambición formal en la puesta en escena, los encuadres, la narrativa. Hay kilómetros de margen de mejora en todos los aspectos.

Una de las bazas del debut de Mar Coll fue un elenco de actores consagrados. Todo empezó cuando envió el guión a

Eduard Fernández y este la citó en un bar de la madrileña Plaza de Santa Ana. Ella temblaba como una hoja y a él le sorprendió su juventud. Fernández apostó por la película y arrastró a Francesc Orella y Ramón Fontserè.

- Para los papeles de más edad no hubo *casting*. Buscaba actores de cine catalanes que el público no asociara con la televisión. Esto limita tus opciones, pero a la vez facilita las cosas. Empezamos por el padre de Léa, para el que yo ya tenía en mente a Eduard. Cuando aceptó, los demás vinieron rodados. Fontserè y él se conocen desde Els Joglars y tienen mucha complicidad. Se partían de la risa solo de verse trabajando juntos.

- Brillan con luz propia la madre (Philippine Le-

roy-Beaulieu) y la hija (Nausicaa Bonnín). ¿Por qué una madre francesa?

- Es el único personaje que tiene las emociones a flor de piel, el bicho raro de la familia. Por eso quisimos que fuera extranjera y no tuviera que ver con esta cultura catalana tan cerrada. Su trabajo es soberbio. Cuando está en pantalla, la película parece que respira. Lo gracioso es que en Francia ven la película y alucinan: ¿Cómo puede ser que los españoles de la película sean unos plastas *superserios* y la francesa, una loca que se emborracha y no para de hablar?

Coll asume esta aparente contradicción con regocijo, mientras remata los restos de su desayuno. A medida que la charla avanza, crece su entusiasmo hablando de la película.

«He robado personajes de muchas familias»

Sorprendió con 'Tres días con la familia', fino retrato de un clan burgués catalán.

Ahora no tiene prisa por dirigir su segundo largo

LA SILLA DEL DIRECTOR

gos demasiado explicativos o reacciones desmedidas, por ejemplo. El guionista y el director tienen que ser observadores. Con Valentina he pasado horas mirando y analizando a otras personas: sus comportamientos, actitudes, pausas, silencios, gestos. Revelamos muchas cosas sin palabras.

- El equipo técnico de la película, con una media de 26 años de edad, estaba integrado casi al completo por graduados de la ESCAC. ¿Cómo lo llevaban los veteranos?

- Básicamente éramos novatos con empaque de profesionales. ¡Dábanos el pego! [ríe con franqueza]. Los actores fueron muy generosos. Creo que les entusiasmo trabajar con un equipo técnico tan joven e ilusionado. Enseguida hicieron suya la película.

- ¿Sigue escribiendo con Valentina Viso?

- Sí, estamos preparando un guión, pero no tengo prisa por volver a dirigir. El plazo lo marca un listón de calidad, no una fecha. Valentina es mi mejor amiga desde los diez años. Ahora, después de rodar cada una por ahí y comunicarnos por correo electrónico, vivimos las dos en Barcelona. Aunque, la verdad, es un problema. Somos tan amigas que nos pasamos el rato de cháchara.

- Acaba de colaborar en el rodaje de un 'thriller' fantástico.

- Sí, he sido *script* en *Animals*, la primera película de Marçal Forés, un compañero de la ESCAC.

- ¿No le pica el gusanillo de hacer una de aventuras o fantasía?

- Cada cual hace lo que es inherente a su sensibilidad. Es normal que Marçal haga este tipo de cine porque él es así: manga, comics, cine independiente americano. Yo tengo otro bagaje.

No me cierra a nada, pero de momento sigo explorando lo que me rodea.

| SONIA GRANDE | «El vestuario es un puente hacia el espectador»

Desde Nicole Kidman a Meryl Streep, Penélope Cruz o Woody Allen saben de su buen hacer para vestir personajes

XABIER ELORRIAGA

Infancia pasada en Asturias, inolvidables veraneos en Luarca. Llegó a Madrid con 17 años para ingresar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Sus inicios fueron junto a Miguel Narros y en 1990 arranca su carrera imparable e impagable, llena de títulos dirigidos por los más destacados directores españoles de estas dos últimas décadas. Tremendamente expresiva, Sonia Grande nos recibe en el acogedor estudio que tiene a dos pasos del cine Doré, sede de la Filmoteca. Una vez instalados, Luis, un participativo Terrier negro, salta a las piernas del entrevistador y ahí se queda, atento a lo que hablamos.

– **Tras recibir un guión, ¿cómo enfrenta su trabajo?**

– El vestuario es una narrativa y mi tarea es desarrollarla en función de la obra, que es como la partitura general dentro de la cual debo tocar unos determinados instrumentos. Otros deberán tocar otros y todos al unísono, sabiendo que estamos dentro de una misma música.

– **Cuando va leyendo un guión, ¿los personajes cobran vida propia?**

– Sí, empiezan a aparecer con rasgos. Me fío mucho de esa primera impresión. Luego el trabajo es más cerebral y técnico.

– **Ha vestido personajes contemporáneos y de época. ¿Más fácil resolver los primeros?**

– El vestuario actual también obliga a un esfuerzo plástico. No se trata de reproducir la realidad. El de época da más libertad de ideas: es más fácil trabajar con el recuerdo que con la presencia directa. El recuerdo envuelve un montón de cosas que tú puedes desarrollar. ¿Cuánta gente sabe cómo fue el siglo XVII? Nadie.

– **Pero el público cuenta con unos referentes que ha aprendido o retenido de alguna manera...**

– Sí, pero estos son manipulables, dúctiles. El diseño de vestuario no puede dejar de ser un puente hacia el espectador. Hay vías para lograrlo, respetando la historia.

– **Háblenos de cómo le condiciona el físico de los actores, el color y la textura de la piel.**

– Esa es la materia prima fundamental, la que entra por los ojos. Y lo saben los actores, que estarán en pan-

ENRIQUE CIDONCHA

DE ELLA HAN DICHO

• **LUIS TOSAR:** “Cuando la veo trabajar, parece una niña que juega con todo, con pasión, pero sabiendo que es un juego efectivo”.

• **NANCY MEYERS:** “Sonia tiene un tremendo sentido del color. Sabe dar *sex-appeal* a los personajes cuando lo necesitan, sabe qué esconder y qué enseñar”.

• **WOODY ALLEN:** Grande le propuso tres vestuarios para Picasso y el neoyorquino contestó: “Elige tú”. Al final del rodaje, le regaló un antiguo ejemplar de una obra teatral de Picasso.

talla intentando encandilar a los espectadores, emocionarlos, conseguir que comprendan sus personajes. Lo mío es hacerlos atractivos, sexys en sentido amplio; algo importantísimo. Hay que dar siempre con una solución que lleve al espectador a enamorarse, a odiar, a identificarse de una manera u otra con ellos.

– **Hemos visto unos cuantos personajes en que la actriz bella y atractiva debía disimular esas cualidades...**

– Eso me sucedió con Nicole Kidman (*Los Otros*, Alejandro Amenábar). Había que mostrar un personaje bello, pero muerto, inerte, ocultando buena parte de su atractivo físico.

– **En el primer encuentro con vestuario, el actor llega, sin excepción, nervioso y preocupado: siente que buena parte de su personaje se juega en esos primeros momentos.**

– El actor es un ser muy particular. Sabe que le esperan

primero la cámara y luego los espectadores. Constatar, una vez más, carencias o defectos en ese espejo del probador puede ser muy duro. Entonces tienes que ayudarlos a entrar en el juego contigo. Sigo, desde el principio, un proceso con ellos. Quizá por eso nunca me he encontrado con actrices antipáticas ni actores absurdos.

– **¿Y la edad del actor, de la actriz?**

– Es muy distinta la actitud de una actriz joven que la de una que haya pasado los 50, los 60. He trabajado con ambas edades, desde Penélope Cruz a Meryl Streep. Con las jóvenes no tienes problemas, pero con las mayores has de diseñar las cosas para que no se topen con sus defectos a priori. Es clave que los modelos funcionen durante las tres o cuatro primeras pruebas de vestuario, que sepan que estás iniciando un camino que quieres compartir con ellas.

– **Pregunta obligada: ¿Cómo se trabaja con un mi-**

to como Woody Allen?

– Tiene una forma de trabajar muy inteligente. Da una grandísima libertad a la hora del diseño, deja que te sobrepases, que des ideas, y luego él determina: “Quiero esto hasta aquí y esto hasta acá”. Pero tú has hecho el desarrollo.

– **Allen da mucha libertad para plantear cosas. ¿Almodóvar es muy diferente?**

– Pedro es un director que trabaja muy solo. Rodeado de muchísimas personas, pero solo. Es cierto que todos los creadores trabajan solos. Los hay con más o menos paciencia. Pedro, creo, es un director sin paciencia porque es absolutamente intuitivo, impulsivo, muy voraz en las cosas que hace. Necesita que le des muchos ejemplos sobre lo mismo. Tienes que acompañarle. Es su manera de trabajar.

– **¿Qué significó para usted conectar con esa España llena de sordidez, corrupción moral y violencia**

ACTORES

«Lo mío es hacerlos atractivos, sexys en sentido amplio; algo importantísimo. Hay que dar siempre con una solución»

TIEMPO

«El vestuario actual obliga a un esfuerzo plástico. No se trata de reproducir la realidad. El de época da más libertad»

TRABAJO

«El cine es para mí una industria que me permite hacer lo que más me gusta y, además, ganarme la vida»

COMPAÑEROS DE VIAJE

de la invasión de los conquistadores...

– Claro, pero se llevó a un plano más universal, más actual. Ese equipo de rodaje no debía parecer claramente español, sino representar ese mundo rico, *cool*, satisfecho de sí mismo. Le propuse a Iciar que en el vestuario de los personajes del equipo y de los actores, cuando no estaban de época, vistieran las mismas marcas caras que hay en los países ricos, ordenadores estupendos, móviles de última generación, gafas de sol de no sé quien. Esas serían las nuevas armaduras de los poderosos.

– **Alterna los ordenadores, los caballos, las lanzas...**

– En efecto. También trabajamos el color en general con la figuración, de manera que, aunque Bolivia es muy colorista, todo fuera en una sola gama de colores. Es decir, se quitó cualquier color que fuera rojo o azulón, muy tradicionales allí.

– **Esto de jugar con dos épocas... A algo parecido se enfrentó en 'Los otros'.**

– Sí. Ahí hubo que engañar mucho al espectador, disfrazarlo todo. Había que vestir dos épocas muy diferentes sin dar pistas sobre el relato. Evitar detalles muy marcados para no poner sobre aviso al espectador antes de tiempo.

– **Kidman recordaba constantemente a la muerte, pero no te das cuenta de ello hasta que la historia vuelca. ¿Cómo llegó a ese diseño de vestuario?**

– Pensé mucho en la iglesia católica, en las sacristías. Había algo en el personaje de Nicole que era como entrar en una sacristía.

– **¿Qué es el cine, para usted?**

– Una industria que me permite hacer lo que más me gusta y, además, ganarme la vida. Que me lleva a participar muy cercanamente de historias y personajes que no existirían si no fuera por la imaginación de un autor, de un director. Un privilegio.

en 'Los girasoles ciegos', de José Luis Cuerda?

– Vivimos de nuestra memoria y en este caso –como antes con *La lengua de las mariposas*– me alimenté de recuerdos infantiles, de personajes que conocí, de relatos que escuchaba de pequeña. Nuestras primeras percepciones son las que hacen el gran desarrollo de lo que luego llegarás a ser como creador.

– **'También la lluvia', de Iciar Bollaín, en Bolivia. ¡Menudo cambio tras 'No es tan fácil', la comedia de Nancy Meyers!**

– Sí, la verdad. Había estado nueve meses rodando una película de ricos, como digo yo, con un presupuesto para vestuario de un millón de dólares, ¡y en Nueva York! Chófer, ayudante personal... Y a los quince días de regresar, me llaman para hacer la película de Iciar.

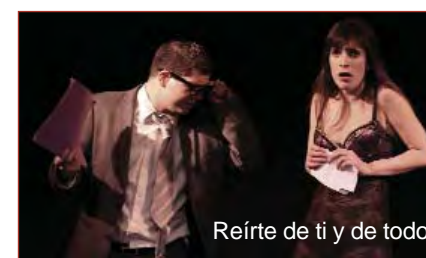
– **Un equipo de cine español rodando en un país pobre una historia sobre Colón. Casi una metáfora**

Mirar al público a los ojos, desafiante y contundente
 FOTOGRAFÍAS: QUICO MERA

Bailar como si no hubiera un mañana

Reírte de ti y de todo

Sacar al clown para el gag

Contarle al público tus problemas

APOTEOSIS DEL ENCAJE Y LA PICARDÍA

NOS METEMOS EN LA PIEL DE EDUARDO SOLÍS Y JOSÉ LUIS SAIZ, LOS DIRECTORES DEL TALLER DE CABARÉ QUE HA IMPARTIDO AISGE

CARLA ROGEL

Bienvenidos al curso de cabaré. ¿Habéis oído hablar de la cuarta pared? Pues olvidaos de ella. En este género, el espectáculo no acaba en los bordes del escenario, sino en las paredes del lo-

CURSOS

cal. Al público hay que mirarlo a los ojos, desafiante, someterlo a un juego. Solo vais a necesitar tres cosas: arrojo, valentía y capacidad de juego. Y ropa fuera, por favor, que vamos a ponernos serios.

Chicas: tacones de baile, combinación corta, tanga,

medias de rejilla y ligeros, *culotte* y sujetador. Negro. Chicos: zapatos, traje completo –pantalón y americana–, tanga, camisa y corbata, calzoncillo ajustado tipo boxer. Negro.

Vamos a trabajar todas las vertientes del cabaré: *sketches*, coreografías,

playbacks y *gags*. El material de trabajo sois vosotros mismos. En escena el antagonista no es vuestro compañero, sino el público. La clave fundamental del cabaré es invitar al espectador a que participe en el espectáculo y juegue con vosotros. Sobre esta

idea necesitáis tener un control global del espacio, para que la gente interactúe en beneficio del propio espectáculo sin sacros del personaje.

Las entradas y salidas a escena son esenciales para definir vuestra actitud escénica. Paso decidido, pisad

fuerte, ruido con los tacones y ojos bien abiertos. Que los focos no te cieguen, *aquí estoy yo*. Mutis similar, *ahí te quedas*.

En el cabaré estás expuesto más que en ningún otro género teatral. Tu *atrezzo* se limita al encaje y la picardía, y el desnudo

te convierte en un blanco vulnerable. Mucha atención al *streaptease*. No es una exhibición corporal sino una dramatización escénica en la que tu cuerpo es tu arma. No te dejes confundir con ideas de frivolidad y petardeo, porque el respeto del público y la

CURSOS

energía que fluye en ese momento lo convierte en el punto culminante del espectáculo.

Erotismo y comedia, esa es la combinación del cabaré. El humor impregna el espectáculo y provoca la retroalimentación con el público. Tú te ríes de ti mismo y ellos también. Y rápido. Necesitas agilidad mental para conducir el espectáculo: si un espectador responde, tienes que pillarle al vuelo. Controlar el tempo en una actuación en directo es definitivo para el bagaje profesional de cualquier actor.

Manos a la obra. Poneos las pilas y quitaos la ropa. Estrenamos en dos semanas, que no es lo mismo contarlo que vivirlo.

– Perdona, tú, la chica rubia.
 – ¿Sí...?
 – ¿Has llegado en una Yamaha de gran cilindrada?
 – Sí...
 – Genial, tu abres el *show*. Entrarás a oscuras conduciendo la moto enfundada en un salto de cama blanco y casco negro.

PRONTO, MÁS

El curso de cabaré organizado por la Fundación AISGE en Madrid, en noviembre de 2010, fue posible gracias a un profesorado único: José Luis Saiz, actor, profesor de interpretación y director de escena, y Eduardo Solís, bailarín, profesor de danza y coreógrafo. Además de impartir el curso, de dos semanas de duración, escribieron, dirigieron y coreografiaron un excelente espectáculo de cabaré de una hora de duración que se celebró en la sala Réplica. Los dieciséis alumnos que participaron en el curso se convirtieron en estrellas del género entre bailes, parodias, mimo, monólogo y demás recursos habituales.

En 2011 repetiremos en Barcelona. Próximamente, más información.

ENTRE MATAHARIS Y AGENTES SECRETOS

TÍTULO • PELÍCULAS CLAVE DEL CINE DE ESPÍAS
AUTOR • XAVIER PÉREZ
EDITORIAL • EDICIONES ROBINBOOK
PÁGINAS • 265
PRECIO • 19,95 EUROS

¿Quién fue Matahari? ¿Cuándo se realizó la primera película de espías de la historia del cine? ¿Cuáles son las caras más frecuentes que han encarnado a los agentes secretos más famosos del celuloide? La obra *Películas clave del cine de espías* contesta a estas y otras preguntas ofreciendo, además, un generoso listado de la evolución de este género en la gran pantalla: desde su gran título fundacional *Spione*, de Fritz Lang hasta los taquillazos más actuales: *Misión imposible*, *El caso Bourne* o incluso el nihilista enfoque de los hermanos Cohen en *Quemar después de leer*.

Estas páginas escritas por Xavier Pérez, profesor de Narrativa Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, incluyen una breve historia de un género que cuenta en nómina con directores tan dispares como Alfred Hitchcock, Roman Polanski o James Cameron. Tras

LIBROS
 UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

PASIONES ENTRE LAS BAMBALINAS DEL RODAJE

TÍTULO • ELLOS Y ELLAS. RELACIONES DE AMOR, LUJURIA Y ODIOS ENTRE DIRECTORES Y ESTRELLAS
AUTOR • HILARIO J. RODRÍGUEZ (Ed.)
EDITORIAL • CALAMAR EDICIONES
PÁGINAS • 224
PRECIO • 19,50 EUROS

El cine siempre ha servido de escaparate para múltiples historias, reales o imaginadas, en las que el ser humano plasma su particular forma de ver el mundo que nos rodea, nuestro presente más cotidiano pero también el pasado y el futuro. Con *Ellos y ellas*, sin embargo, el lector se sumergirá en el cine desde otra perspectiva: la de lo que se cuece dentro de la industria y, muy especial, en cuanto a las relaciones entre directores y actrices, no siempre del todo bien avenidas.

Hilario J. Rodríguez coordina la edición de este libro publicado con el apoyo de la Fundación del

Festival del Cine de Huesca. A través de sus páginas, diversos escritores –Marta Sanz, Care Santos Francesc Miralles...– reflexionan sobre la fijación que muchos cineastas han tenido con algunas estrellas o personajes femeninos a los que dirigieron. La obsesión de Alfred Hitchcock por las mujeres rubias, la historia de “amor no correspondido” entre Woody Allen y Mia Farrow o, ya en la esfera patria, el tándem integrado por Pedro Almodóvar y Carmen Maura.

el pormenorizado recorrido histórico, el grueso de la obra lo integra una pormenorizada y comentada lista de películas clave, con pinceladas anecdóticas y curiosidades a modo de aderezo.

Por último, el libro se completa con una sección dedicada a los grandes iconos que han mantenido vivo el espionaje no solo en la gran pantalla. De ahí que aparezcan nombres como el J.J.

Mediante breves ficciones –no exentas de toques realistas– se construyen singulares retratos que describen nítidamente las pasiones surgidas entre cineastas y estrellas, con sus desencuentros y obsesiones. En definitiva, se muestra cómo el cine influyó en sus vidas y cómo su vida marcó la profesión de cada uno. ¿O es que acaso se imaginan la escena de la ducha en *Psicosis* con una mujer de larga melena morena?

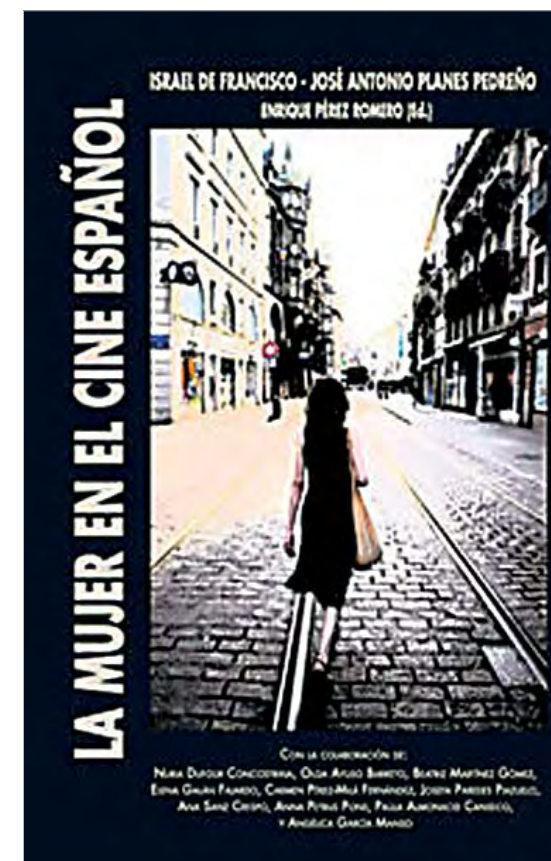
Pero también nos hallamos ante una obra que reflexiona sobre el papel de la mujer en el séptimo arte. Lo hace a partir de aquella frase que Jean Luc-Godard pronunciara al principio de su carrera: “Para hacer una película no hacen falta más que una pistola y una mujer”. Y es que estas breves narraciones simbolizan el tortuoso camino que las féminas han recorrido desde los orígenes del cine hasta hoy para “empuñar la pistola ante las cámaras”.

Abrahams (guionista de la serie *Alias*) o los escritores Graham Greene y John Le Carré. Y así, entre mataharis y agentes, ganas le entrarán a algún lector de incorporarse a los servicios secretos.

VOCES EN FEMENINO PLURAL

TÍTULO • LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL
AUTOR • DE FRANCISCO, JOSÉ ANTONIO PLANES PEDREÑO Y ENRIQUE PÉREZ ROMERO (Ed.)
EDITORIAL • ARKADIN EDICIONES
PÁGINAS • 299
PRECIO • 17,31 EUROS

¿Una visión sobre la mujer en el cine español realizada por tres hombres? Esto es lo que, a simple vista, podría resultar chocante a los lectores de *La mujer en el cine español*. Pero Israel de Francisco, José Antonio Planes Pedreño y Enrique Pérez Romero son solo los coordinadores y editores de diez voces femeninas, diez profesionales de la comunicación que escriben sobre el papel social de las mujeres en el cine. La obra también analiza retratos de arquetipos femeninos a los que el cine ha dado cabida –piensen en aquella Juani del extrarradio interpretada por Verónica Echegui, hoy espejo y símbolo de mujer luchadora– y destaca la labor actual de mujeres cineastas como

Iciar Bollaín, Isabel Coixet o Gracia Querejeta. Todo este argumento se desarrolla mediante un exhaustivo y ameno en-

foque que aporta distintos prismas de estudio. Por un lado, el texto incluye una perspectiva histórica con la que se muestra la lucha

LIBROS
 UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

de las mujeres por alcanzar la igualdad a través de acontecimientos historiográficos como el voto femenino, la mujer en la Guerra Civil, el paradigma de la mujer franquista y el de la “liberada” a partir de la transición.

El otro análisis, de carácter temático, describe perfiles femeninos –como el de la “mujer ama de casa”– que se han reflejado en el cine español, pero también ofrece una reflexión sobre la particular mirada que algunos cineastas han trasladado sobre el universo femenino: Almodóvar o Buñuel, pongamos por caso.

Además, aspectos por desgracia tan actuales como la violencia de género son examinados desde el ámbito del celuloide, con lo que se renueva el papel de denuncia social que siempre se le ha atribuido al arte de rodar películas. En suma, son casi trescientas páginas de voces en femenino coordinadas, sí, por tres hombres. Porque, como ellos mismos afirman en la introducción, “la lucha por la igualdad no obtendrá los resultados óptimos mientras los hombres no batallamos codo con codo con las mujeres”.

AVENTURAS DE UN SIMPÁTICO ‘MUDITO’

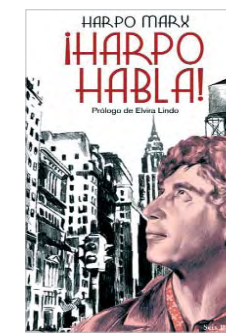
TÍTULO • ¡HARPO HABLA!
AUTOR • HARPO MARX
EDITORIAL • SEIX BARRAL
PÁGINAS • 629
PRECIO • 25 EUROS

Quizás el nombre de Arthur Adolph Marx les suene a poco. Pero seguro que si a este nombre le añadimos un arpa, cuatro hermanos y películas como *Sopa de ganso*, *Una noche en la ópera*, *Una tarde en el circo* o *Una noche en Casablanca* ya sepan de quién hablamos. Porque lo que se dice él –Harpo Marx, uno de los

cinco miembros de los hermanos Marx– no decía ni media palabra. Su personaje era mudo e iba siempre ataviado con su genuina gabardina y una peluca naranja. De tal guisa aparecía este neoyorquino en aquellas memorables joyas cinematográficas.

Y puesto que el personaje de Harpo Marx carecía de habla, ahora los lectores podrán acercarse a sus palabras si se hacen con sus memorias. *¡Harpo habla!* es, en efecto, un delicioso y conmovedor relato de la vida de este pecu-

liar personaje que tan gozosos momentos hizo pasar a los amantes de la comedia y, en general, del cine. Con un prólogo a cargo de la escritora Elvira Lindo, esta narración llama a la ternura y está repleta del tinte humorístico que caracterizaba al propio Harpo. La humildad de la persona y el sar-

casmo del personaje impregnan la narración, por lo que, pese a las cerca de 700 páginas, a veces se hace difícil soltar el libro de entre las manos. Nada mejor para una tarde de lluvia que disfrutar con las aventuras de este simpático mudo, apodado Harpo en honor al instrumento que siempre tañía.

ÚLTIMA TOMA

UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

ESPAÑOLES EN LA MECA

Juan de la Cierva y su 'dynalens' de Oscar

Para los que aún piensen que Penélope Cruz y Javier Bardem son casi pioneros como ganadores del Oscar de Hollywood; para los que crean que Gil Parrondo, Luis Buñuel o incluso José Luis Garcí fueron los primeros españoles en llevarse una estatuilla a casa, aquí tienen a un (casi) desconocido para el mundo del cine: Juan de la Cierva, inventor e ingeniero de Telecomunicaciones español, nacido en Madrid en 1929, y verdadero ganador del primer Oscar para nuestro país. Fue en 1969, y se le incluyó en ese apartado que suelen ventilar de prisa y corriendo en la noche de la ceremonia: el de los premios técnicos. De la Cierva –sobrino del inventor del autogiro, del mismo nombre, y hermano del historiador y político Ricardo de la Cierva– lo consiguió gracias al *dynalens*, un estabilizador óptico utilizado para eliminar los efectos de movimiento, vibraciones y desenfoque de las cámaras. Algo así como el antecedente directo de las *steadycams*. La famosa *Tora, Tora, Tora!*, producción japonesa-estadounidense sobre el ataque a Pearl Harbor, fue la primera película en aplicar el ingenio del inventor. De hecho, ese mismo año en que el español ganó el Oscar, la película dirigida por Richard Fleischer obtuvo el galardón a los mejores efectos especiales. De la Cierva, que tiene otras 32 patentes, desarrolló su trabajo sobre todo por encargo de la industria militar –diseñó un láser que permitía disparar sin apenas error desde los aviones de combate–, y se fue a vivir a Estados Unidos en el año 1959, donde realizó trabajos para el Departamento de Defensa.

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Sara y su cigarro: nace un mito

“Fumando espero, al hombre que yo quiero (...). Ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseos, cuando sus ojos veo, sedientos de pasión (...). Dame el humo de tu boca, anda, que si no me vuelvo loca”. La letra de la canción ya se las traía, y a los españoles del momento, claro, viendo a aquella mujer llena de curvas, se le salía el corazón de la butaca. Era Sara Montiel cantando *Fumando espero* en *El último cuplé*, película dirigida por Juan de Orduña en 1957 (en la imagen). Una producción que convirtió a su protagonista en una estrella, pero en la que nadie confiaba antes de rodarse. De hecho, hubo numerosos problemas de financiación con los coproductores italianos, que no terminaban de cumplir su inicial aportación del 50 por ciento del presupuesto; estrellas del

cine y de la canción de aquella época, como Carmen Sevilla y Paquita Rico, habían rechazado el papel, e incluso numerosos distribuidores y exhibidores se negaron a comprarla porque la consideraban anticomercial. El cine Rialto de Madrid, en cambio, la tuvo en cartelera durante todo un año, llegando a recaudar 150 millones de las antiguas pesetas. Como en los clásicos del boxeo, la historia contaba el ascenso y caída de un mito, en este caso de la canción, pero lo que en realidad llevó a los altares a la película eran sus componentes eróticos –que la censura no supo ver con antelación–, tanto de los cuplés como de la sensual protagonista. “No soy apta para menores”, le llegaba a decir el personaje a una seguidora infantil, en un relato en el que se cantaban nada menos que 24 canciones.

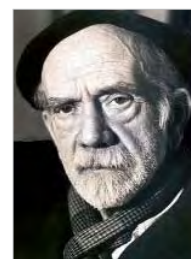
LA LÍNEA HISTÓRICA

«No tengo miedo»

Frase final de *París-Tombuctú*, última película de Luis García Berlanga, referida a la muerte inminente.

EXPEDIENTE X

Pío Baroja y el cine

¿Sabía que el insigne novelista Pío Baroja colaboró en el guión y en las localizaciones –además de aparecer como actor interpretándose a sí mismo– en *Las inquietudes de Shanti Andía*, basada en su novela y dirigida por Arturo Ruiz Castillo en 1946?

HOLLYWOOD CASERO

La aventura conquense de Charlton Heston

Dos caballeros, montados sobre sus briosos corceles, se disponen a la batalla en un torneo. Sonido de fanfarrias al fondo. Y a sus espaldas, el impresionante

castillo de Belmonte, en Cuenca. Estamos en 1961 y aún no existe el *croma* –esas pantallas que convierten un plató de cine de Los Ángeles en cualquier recóndito lugar–. Charlton Heston, Raf Vallone y Sofía Loren, entre otros, están allí, dirigidos por un grande de Hollywood, Anthony Mann. Es *El Cid*, superproducción de Samuel Bronston sobre la figura

del héroe del siglo XI Rodrigo Díaz de Vivar, que optó aquel año a tres Oscar (dirección artística, música y canción original). Una de esas

películas rodadas a lo grande –en 70 mm., tres horas de duración, cientos de extras, decenas de localizaciones naturales– y que tuvo como escenarios, además de Belmonte, los castillos de Manzanares el Real (Madrid), Torrelobatón (Valladolid) y Ampudia (Palencia), la sierra de Guadarrama y hasta la playa de Peñíscola (Castellón).

LA PODADORA ARTÍSTICA

'Ama Lur', retrato de un "pueblo recio"

Algo en apariencia tan simple como un documental sobre el País Vasco podía tener más dificultades de las previstas allá por el año 1966. Sobre todo si se quería terminar la película con la siguiente frase: “Pues el hombre no poseerá otro pueblo, otra historia y otro porvenir que los que cada día de su vida sea capaz de forjar”. Una cita, desde luego, abierta a mil in-

terpretaciones. *Ama Lur* fue dirigida por el pintor y escultor Néstor Basterrechea, y por el músico y fotógrafo Fernando Larruquert (en la imagen), y ya desde el inicio del proceso de producción la autocensura de los autores, sabiendo lo que se les podía venir encima, fue grande. De hecho, el inicial título de *Euskal Herria* fue sustituido pronto por el definitivo de *Ama Lur (Tierra Madre)*. La polémica vino después de terminada: la Junta de Censura obligó a los directores a que, entre otras cosas, apareciera la palabra España al menos tres veces (no salía ni una sola). Además, se les solicitaba que desapareciera una escena en la que salía el *Guernica*, de Pablo Picasso. En cambio, a los censores se les pasaron otras referencias, como esa que define al País Vasco como “un pueblo recio, nacido de la necesidad de vivir en libertad”, que en su día convirtieron a la película en un mito del nacionalismo.

Una panorámica general de la mesa presidencial de la IV asamblea general de Latin Artis, con Abel Martín (AISGE) en el centro de la imagen

Latin Artis culmina su primer año con una intensa agenda de actividades

Cubiertos todos los objetivos fundacionales y aprobado un intenso plan de actuaciones para el presente año 2011

FERNANDO MARÍN

Latin Artis, la asociación que aglutina a las principales entidades de gestión de actores de la órbita iberoamericana, ha finalizado el primer ejercicio de su historia con un balance óptimo en cuanto a actividades desplegadas y objetivos conseguidos. Así se hizo constar en la cuarta asamblea general de este organismo, celebrada el 26 de noviembre en Río de Janeiro y que sirvió como antesala para el VII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales y el I Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, que tuvieron lugar en la misma metrópoli brasileña en días sucesivos.

Los directivos de las entidades representadas

INTERNACIONAL

—la española AISGE, la mexicana ANDI, la peruana IAP, la chilena CHILEACTORES, la portuguesa GDA, la brasileña IAB, la colombiana ACTORES SCG y la uruguaya SUGAI—refrendaron por unanimidad el informe de gestión correspondiente a 2010. En este documento se destaca que desde la constitución de la entidad, en febrero de ese año, y en apenas diez meses había que contabilizar al menos cuatro hitos en materia de gestión: la adopción de una posición común en relación con el futuro instrumento internacional sobre interpretaciones audiovisuales, el establecimiento de un decálogo para la protección de estas inter-

pretaciones, la obtención del estatus de observador permanente en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) y la organización de los dos eventos arriba

OBJETIVO CUMPLIDO

Este éxito otorga a las entidades de gestión iberoamericanas una importante herramienta para promover la difusión y la protección de los derechos intelectuales de los actores

mencionados, el VII Foro Iberoamericano y el I Congreso sobre Creatividad.

“Debemos felicitarnos de que, en un plazo tan exiguo de tiempo, Latin Artis haya puesto en marcha todos sus engranajes a pleno rendimiento y

eche a andar con una agenda intensa y una gestación poderosa”, señaló el secretario general de este organismo, Abel Martín. A su juicio, el funcionamiento, ya desde estos primeros meses, “ha avalado que los principios de rigor y transparencia establecidos en los estatutos se cumplen sin excepciones, y que Latin Artis aporta soluciones prácticas y reales sin concesiones a la mera retórica”. De

ahí el permanente empeño por ofrecer respaldo técnico y político a las entidades miembros cuando surgen confrontaciones administrativas o de cualquier otro tipo.

Con el informe de gestión ya avalado por el respaldo de todos los asis-

tentes, Latin Artis también quiso aprovechar el cónclave de Río para diseñar el Plan de Acción 2011. Esta “hoja de ruta” en principio solo iba a contar con cuatro puntos primordiales, pero ha ampliado su radio de acción hasta un total de once puntos, por proseguir con la filosofía fundacional de proactividad y eficacia.

Las deliberaciones de los distintos países presentes en esta IV Asamblea General permitieron también abordar cuestiones de alcance nacional y buscar fórmulas aplicables a cada caso.

De esta última asamblea general del año, también salió la elección de una vicepresidencia segunda, que recaerá hasta febrero de 2012 (por el proceso de rotación que contemplan los estatutos)

Los participantes se sumaron a la celebración del vigésimo aniversario de AISGE con una tarta conmemorativa

en la colombiana ACTORES, SCG.

Incluso más que el trabajo técnico-político, que ha sido intenso y eficaz, conviene destacar el clima de transparencia, res-

peto y cordialidad que ha presidido todas las reuniones y la convivencia entre los representantes de las diferentes instituciones miembros de Latin Artis. Espíritu que viene

INTERNACIONAL

marcado en sus estatutos y que, hasta la fecha, ha facilitado el avance en el cumplimiento de los objetivos de una manera ejemplar. Y dicha forma de operar, probablemente, sea el único camino factible dado el ambiente hostil que se vive en muchos países en relación con la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente en el terreno musical por ser este el más antiguo.

Ojalá las cosas sigan por la senda inicial, de manera que Latin Artis, desde su ámbito concreto, pueda contribuir al reconocimiento, desarrollo y mejora de la gestión colectiva de los derechos de los actores en toda Iberoamérica. Ese es el compromiso asumido y el objetivo esencial.

Río de Janeiro alberga con éxito el VII Foro Iberoamericano del sector audiovisual

‘El actor: protagonista de la creación’, título reivindicativo para quienes son «imagen de la cultura de un país»

A. A.

La metrópoli brasileña de Río de Janeiro sirvió como escenario, los días 29 y 30 de noviembre, de una nueva edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, que versaba esta vez sobre *El actor: protagonista de la creación y de la diversidad cultural*. A lo largo de estas dos intensas jornadas, especialistas llegados de toda la órbita de habla hispana, inglesa, francófona y lusófona, así como representantes de las principales entidades supranacionales vinculadas con la propiedad intelectual, debatieron sobre el papel protagónico que los actores y actrices encarnan como agentes de la “nueva realidad cultural”.

El encuentro brasileño suponía la prolongación y consolidación de un Foro que ya ha visitado siete países –la edición del año anterior, la sexta, había tenido lugar en Madrid– y reafirma su estatus como uno de los encuentros internacionales más prestigiosos y relevantes en el ámbito de la interpretación y las industrias culturales. Expertos de hasta 23 países diferentes se dieron cita en las diferentes mesas y ponencias que se sucedieron, con ritmo extenuante, en las instalaciones habilitadas a tal efecto en el hotel Windsor Barra.

Los contenidos encontraron acomodo en el pro-

INTERNACIONAL

Richard Owens (OMPI) habla ante, entre otros, el jurista húngaro Mihaly Ficsor

José María Montes (AISGE), junto a Justin Hughes (EE UU), Richard Owens (OMPI) y Duncan Crabtree Ireland, de la federación estadounidense de actores.

grama a partir de cinco bloques temáticos. Los trabajos comenzaron el lunes 29 con las “ponencias marco sobre aspectos esenciales de la propiedad intelectual” y en la sesión vespertina se centraron en *Los derechos intelectuales del actor*. El programa era aún más frenético en el caso del martes 30, con las sesiones relativas a *Situación de los derechos intelectuales del*

actor en América Latina, La gestión de los derechos y, ya por último, los *Aspectos sociales, económicos y culturales de las interpretaciones audiovisuales*.

Como *leit motiv* de esta apretada agenda figuraba una reflexión que el director general de AISGE, Abel Martín, estableció en sus prolegómenos. “El actor no solo crea cuando

construye su personaje”, argumentó, “sino que es la imagen global que de la cultura de un país se percibe en el exterior. Porque el actor, además de generar contenidos culturales, encarna un instrumento privilegiado para su divulgación”.

A juicio de los participantes, la interrelación entre el sector audiovisual y la explotación de sus con-

Magdalena Rodríguez y Jorge Coutinho (Brasil), José Vaz (ministerio de Cultura de Brasil) y María Eugenia Penagos (Colombia) atienden a la intervención de Jorge Bosso, de la Federación Internacional de Actores

Esperanza Silva, Juan Sebastián Aragón (SCG, Colombia), Jenny Galván (SUGAI, Uruguay), Ismael Larumbe (ANDI, México) y los peruanos Ernesto Cabrejos y Tomás Escalante (IAP), entre otros representantes de entidades iberoamericanas

Un momento de distensión en la mesa de Fernando Marín y Abel Martín, de AISGE

INTERNACIONAL

tenidos a nivel global ofrece en estos momentos “nuevas perspectivas, pero también nuevos problemas”. Sobre todo, porque aún no todas las legislaciones nacionales reconocen los derechos de propiedad intelectual que han de corresponder a los intérpretes, por no mencionar las nefastas consecuencias de las descargas ilegales a través de páginas de enlaces o redes p2p.

REIVINDICACIÓN ABRUMADORA

El Foro Iberoamericano sirvió, además, para escenificar la reivindicación abrumadora en defensa de un tratado internacional sobre interpretaciones audiovisuales. Tras el fracaso de las Conferencias Diplomáticas de 1996 y 2000, auspiciadas por la OMPI, parecen soplar vientos de renovadas esperanzas en relación con dicho instrumento, lo cual ha de observarse siempre con muchas cautelas, ya que el principal escollo sigue siendo la transferencia de derechos del actor al productor.

Esta transferencia, si solo fuera de derechos exclusivos, podría estar acorde con las legislaciones europeas y latinoamericanas. En cambio, si no se diferencia y no se dejan a salvo los derechos de simple remuneración, tendremos como consecuencia el vacío de contenido de tales derechos, en cuyo caso no interesa un tratado internacional que consagre tan solo uno de los dos modelos de protección –y además lo haga de manera parcial; es decir, sin contraprestación–.

DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Los dos sistemas de protección en liza, por simplificar, son el *copyright* del ámbito anglosajón y el derecho de autor de ámbito europeo y latinoamericano. Ambos son válidos y eficaces en sus respectivos

mercados. Por ejemplo, el *copyright* de EEUU exige que todos los derechos de los creadores (actores, guionistas, etcétera) queden transferidos al productor, quien además ostenta la condición de autor. En el ámbito del derecho de autor cada creador conserva, al menos, unos derechos de remuneración que le permiten durante un tiempo obtener o participar de los ingresos de explotación obtenidos por la obra audiovisual.

De esta manera, si el futuro tratado determinase que los derechos del actor se transfieren sin excepción al productor en Europa y América Latina, los actores se quedarían sin derechos y ese efecto sería absolutamente perverso al perseguir: que los actores cuenten con un mínimo de protección universal. Por tanto, el optimismo, además de ser moderado, ha de tomarse con mucha precaución.

Finalmente, el VII Foro puso sobre la mesa y en debate aspectos económicos nada desdeñables en relación con el volumen de negocio que mueven las creaciones audiovisuales en las diferentes ventanas de explotación: cine, televisión, Internet... Sobre todo, y por lo que a Iberoamérica se refiere, las novelas y los productos actorales para televisión acaparan la mayor parte de los mercados nacionales e internacionales, habiéndose convertido en el elemento determinante - y aún vigente - del modelo televisivo de las tres últimas décadas.

En consecuencia, el trabajo del actor sigue siendo la base de negocio de las grandes corporaciones televisivas de toda América Latina, España y Portugal. Es, además, el contenido que mejor compete con las industrias audiovisuales de EE UU, de manera que resulta fundamental para el logro de una auténtica diversidad cultural.

Esperanza Silva (Chileactores) preside una de las mesas, con lleno absoluto

IMAGEN PARA LA ALDEA GLOBAL

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR GENERAL DE AISGE (*)

El artista en general y el actor muy particularmente son protagonistas indiscutibles de la nueva realidad cultural que se vive en todo el planeta. El actor no solo crea cuando construye su personaje sino que es la imagen que de la cultura de un país se percibe en el exterior, en el resto de la *Aldea Global*, porque el actor, además de crear contenidos culturales, es un instrumento privilegiado para su divulgación.

Consecuentemente al análisis de estas cuestiones de notable actualidad política, jurídica y social se orienta una primera parte del VII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales. La interrelación entre el sector audiovisual y la explotación de tales contenidos a nivel global ofrece nuevas perspectivas y también nuevos problemas para abordar desde diferentes puntos de vista.

El Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales nuevamente reivindica el objetivo de propiciar un lugar para el debate y el análisis de la realidad práctica y legislativa de los derechos intelectuales de los artistas del audiovisual en América Latina y en el contexto internacional, sobre todo después de que las Conferencias Di-

plomáticas de 1996 y 2000, auspiciadas por la OMPI, no lograran un consenso de mínimos imprescindible para poder promulgar un tratado internacional sobre interpretaciones audiovisuales.

No obstante dicho vacío normativo a nivel internacional, fiel reflejo de los dos sistemas de protección en liza - el *copyright* anglosajón y el de "derecho de autor" de corte europeo y latinoamericana-, las interpretaciones audiovisuales siguen afianzándose tanto a nivel creativo como económico y social hasta el punto que se hace necesario arbitrar normas nacionales y regionales para brindarles un marco de explotación adecuada

en cada uno de los países productores o consumidores masivos de obras cinematográficas, teleseries, telenovelas, etcétera. Este Foro, pues, se dirige a los artistas del medio audiovisual, a

políticos, estudiantes de materias audiovisuales, juristas, representantes de actores, funcionarios públicos, gestores culturales, economistas y demás estudiosos interesados en el sector audiovisual, el derecho de autor -sobre todo, en materia de interpretaciones audiovisuales-, en políticas culturales o en la diversidad cultural.

(*) Abel Martín Villarejo también es secretario general de Latin Artis

EL FORO

«Reivindica propiciar un lugar para el debate y el análisis de la realidad práctica y legislativa de los derechos intelectuales de los artistas»

I Congreso Internacional sobre creatividad, mercado y diversidad cultural

Expertos de 23 países debaten problemas y fórmulas de solución equilibradas entre los intereses de los creadores, el mercado global de contenidos y la diversidad cultural

A. A.

“La creatividad ha marcado la diferencia entre el ser humano y los demás seres que habitan la tierra y, tal vez, haya sido el elemento más decisivo de la propia evolución y progreso de la humanidad. El creador y el inventor han sido reconocidos y admirados en casi todas épocas, excepto cuando sus creaciones e inventos colisionaban con el poder religioso o económico del momento, tiempos de crisis en los que prevalecía el interés de unos cuantos sobre el interés general”. Con esta contundencia se expresaba el director general de AISGE, Abel Martín, en la presentación del I Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, que tuvo lugar en Río de Janeiro entre el 1 y el 3 de diciembre. La cita aprovechaba la etapa histórica que vive Brasil como país, que reivindica su carácter de potencia mundial y cuenta con el impulso transformador que la ciudadanía y la comunidad creativa brasileña están poniendo de relieve en las últimas décadas. Con la venia de la audiencia local y de las auto-

La mesa presidencial del Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, con Trevor C. Clarke, subdirector general de la OMPI (en el centro, con gafas) / FOTOGRAFÍAS: LUIS BONILLA

ridades presentes, Martín reformuló el lema de la bandera de Brasil - “orden e progreso” - por el de “creatividad y progreso”.

El congreso contó con el respaldo, activa y relevante participación de instituciones de la máxima relevancia, entre las que destacan las organizadoras del evento: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a cargo de su subdirector, Trevor C. Clarke, y del director de la división de Derecho de Autor, Sector de Cultura e Industrias Creativas de dicho organismo, Richard Owens; el ministerio de Cultura de Brasil, bajo el compromiso

del ministro João Luiz Silva Ferreira y con las ponencias de Marcos Alves de Souza y Jose Vaz de Souza. Por su parte, AISGE y la entidad local de los actores IAB ejercieron de anfitriones para dar acogida entrañable a los más insignes expertos mundiales en la materia y a un público entusiasta, que mantuvo una media superior a las 200 personas asistentes y que no perdió la oportunidad para formular las cuestiones que más les inquietan sobre el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio y la adecuada protección del esfuerzo creador de las perso-

nas que dedican su talento y su tiempo a hacer la vida más agradable a los demás. En un momento de encendido debate internacional sobre propiedad intelectual y los nuevos modelos de explotación, estas tres jornadas aportaron reflexiones para, en palabras de Martín, “hallar un justo equilibrio entre quienes trabajan y aportan contenidos, quienes los explotan y divulgan, quienes desarrollan mecanismos técnicos para almacenar y explotar tales contenidos y quienes los consumen”.

Por su parte Fernando Marín, actor y vicepresidente de AISGE, señaló:

“El problema en estos casos, históricamente, ha sido siempre el de conciliar el talento creador y los impulsos artísticos con la necesidad no menos imperiosa de satisfacer las facturas a fin de mes y llevarse algún currusco de pan a la boca dos o tres veces a diario. Y en este sentido debemos congratularnos de que la propiedad intelectual haya servido para preservar ese bien intangible pero precioso que es la creación, ya sea actoral, musical, literaria o de cualquier otro género”.

Marín cerró su intervención con un aviso a navegantes. “Debemos permanecer siempre alerta, ya que quienes abominan de esta propiedad, a veces con excusas tan peregrinas como la de la *cultura libre*, son siempre los poderosos, los adinerados, aquellos que prefieren aumentar a toda costa sus márgenes de beneficios”, expresó. Y también tuvo palabras para combatir el predominio de los países angloparlantes en la escena internacional: “Muy flaco favor le hacemos a nuestra cultura si desdenamos lo que más nos une a 500 millones de habitantes de este planeta y, sobre todo, si no reivindicamos, en voz alta y clara, la diversidad cultural frente al empuje avasallador de ese gran imperio económico que es la anglofonía”.

CINCO BLOQUES

Las sesiones se articularon en torno a cinco bloques temáticos, de gran amplitud argumental y ambición por la nómina de ponentes. Los debates del miércoles 1 giraron sobre *Aspectos básicos y generales de creatividad, mercado y diversidad cultural y La protección jurídica de la creatividad*. En la jornada siguiente hubo tiempo para abordar aspectos sobre *Modelos de negocio tradicionales en la explotación de los contenidos culturales y Modelo de negocio on line*,

Víctor Drummond (Brasil), Richard Owens (OMPI), Fernando Marín y Abel Martín (AISGE) y José Vaz (Ministerio de Cultura de Brasil).

EL AUJE DEL PATRIMONIO INTANGIBLE

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR GENERAL DE AISGE (*)

El derecho de autor y los derechos conexos constituyen la mejor herramienta para desarrollar y proteger la diversidad cultural de cada pueblo. El derecho de autor es la arquitectura jurídica que sostiene e incentiva todo el armazón creativo y cultural de los pueblos; el derecho de autor opera, asimismo, como un factor relevante del desarrollo económico y cultural de los países, ya se encuentren estos en vías de desarrollo o desarrollados. Quienes tratan de confundir diciendo que el derecho de autor es un obstáculo para la divulgación de la cultura ocultan deliberadamente, sin lugar a dudas, otros intereses distintos al interés general o común de los pueblos y de la propia humanidad.

La propiedad intelectual en sentido amplio y el derecho de autor de modo particular soportan el peso de un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia al proteger todo los bienes inmateriales desde diferentes concepciones. De hecho, tanto en el ámbito público como en el privado, el patrimonio o los bienes intangibles han adquirido en las dos últimas décadas una relevancia exponencialmente mayor que los tangibles o materiales.

Sin embargo, esta nueva realidad en la

que confluyen avances tecnológicos y desarrollos espectaculares de la sociedad de la información, en lugar de beneficiar a todos, está generando desequilibrios, conflictos de intereses y, sobre todo, mucha confusión social y política acerca de cómo afrontar tales problemas.

Por todo ello se ha considerado la oportunidad de reflexionar y debatir con absoluta libertad y responsabilidad, con al ayuda de los mejores expertos del mundo en la materia, sobre los problemas y soluciones que cabe considerar para hallar un justo equilibrio entre quienes trabajan y aportan contenidos, quienes los explotan y divulgan, quienes desarrollan mecanismos técnicos para almacenar y explotar tales contenidos y quienes los consumen.

Y en la búsqueda de tales equilibrios se hace necesario abordar los problemas desde los tres ángulos de intereses y derechos que concurren en todo el proceso cultural: la creatividad, el mercado y el consumo o disfrute plural que ampara la diversidad cultural en beneficio de los ciudadanos y los pueblos. Especialistas de todo el mundo y de las diversas materias en liza llamados a enfrentar y contrastar sus análisis, ideas y soluciones.

(*) Abel Martín Villarejo también es secretario general de Latin Artis

BUSCANDO LA CONFUSIÓN

«Los que dicen que el derecho de autor es un obstáculo para la divulgación de la cultura ocultan intereses distintos al interés general»

El juez André Gustavo Correa de Andrade (Brasil) interviene ante el brasileño Paulo Rosa, Juan José Marín (Universidad de Castilla-La Mancha), Esperanza Silva (Chileactores), Xavier Blanc (AEPO-ARTIS) y Ted Shapiro, de la MPA (EE UU).

NÓMINA DE PONENTES

• La siguiente nómina de ponentes ofrece, en definitiva, una perspectiva de las dimensiones de este congreso, la diversidad de ponentes y su alta cualificación:

- **Alves de Souza, Marcos.** Director de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de Brasil
- **Antequera Parilli, Ricardo.** Jurista. Profesor de la Universidad de los Andes, Venezuela
- **Aragón, Juan Sebastián.** Actor y Secretario General de Actores SCG, Colombia
- **Arantes, Antonio.** Profesor y antropólogo, Sao Paulo, Brasil
- **Assafim, Joao Marcelo.** Profesor de la UFRJ y de la Universidad Cândido Mendes, Brasil
- **Bichara de Oliveira, Claudine.** Consultora, Experta en e-Business y contenidos digitales. Directora General de Netune Ltd, Brasil
- **Blanc, Xavier.** Secretario General de AEPO-ARTIS y Director Jurídico de SPEDIDAM, Francia
- **Bonfiglio, Andrés.** Actor y Consejero de ANDI, México
- **Bonilla, Luis.** Ingeniero. Director del Departamento de Informática y Sistemas de AISGE y del T.W.G. de la SCAPR, EE UU
- **Bosso, Jorge.** Vicepresidente de la Federación Internacional de Actores (FIA) y miembro del Ejecutivo de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDV), Argentina
- **Cabanellas, Ana M^a.** Presidenta del Comité IFRRO en América Latina y el Caribe, Argentina
- **Cabrejos, Ernesto.** Actor y Presidente de IAP, Perú
- **Camargo, Priscila.** Actriz y Vicepresidenta de IAB, Brasil
- **Carpenter, Thomas.** Director Jurídico de AFTRA, EE UU
- **Chantilly, Ricardo.** Empresario y promotor musical, Brasil
- **Clarke, Trevor C.** Subdirector General OMPI, Suiza
- **Correa de Andrade, André Gustavo.** Juez, Brasil
- **Costa, Francisco.** Actor y Consejero de GDA, Portugal
- **Coutinho, Jorge.** Presidente de SATED-RJ, Brasil
- **Crabtree Ireland, Duncan.** Subdirector Ejecutivo Nacional y Director Jurídico de Screen Actor's Guild (SAG), y miembro de la Federación Internacional de Actores (FIA), EE UU
- **Damous Filho, Wadih Nemer.** Presidente Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- **Drummond, Víctor.** LATIN ARTIS, Brasil
- **Escalante, Tomás.** Ingeniero y Director General de IAP, Perú
- **Ficsor, Mihaly.** Jurista y experto internacional en derecho de autor y diversidad cultural, Hungría
- **Fontes, André.** Juez, Brasil

- **Galván, Jenny.** Actriz y consejera SUGAI, Uruguay
- **Hughes, Justin.** Asesor Principal de la Secretaría de Comercio para la Propiedad Intelectual, Oficina de Patentes y Marcas, EEUU
- **Jensenius, Ann.** Secretaria General de SCAPR, Dinamarca
- **Juell-Sundbye, Bjørn.** Director General de GRAMEX y Presidente de SCAPR, Dinamarca
- **Keenan, Brad.** Director General de ACTRA-PRS, Canadá
- **Larumbe, Ismael.** Actor y Vicepresidente de ANDI, México
- **Lewicki, Bruno.** Profesor de la UFRJ, Brasil
- **Liang, Nyasha.** Oficina de Propiedad Intelectual, Belice
- **Luisi, Edwin.** Actor y Presidente de IAB, Brasil
- **Marín, Fernando.** Actor y Vicepresidente de AISGE, España
- **Marín, Juan José.** Profesor Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, España
- **Martin, Abel.** Profesor de la UCM, Director General de AISGE y Secretario General de Latin Artis, España
- **Maza, José M. O.** Consultor y Director del Museo Nacional de Arte Moderno, Guatemala
- **Montes, José María.** Vicepresidente de Aeop-Artis, España
- **Owens, Richard.** Director de la División de Derecho de Autor, Sector de Cultura e Industrias Creativas de la OMPI, Suiza
- **Penagos, María Eugenia.** Presidenta del Círculo Colombiano de Artistas (CICA)
- **Prado, Osmar.** Actor, Brasil
- **Rodrigues, Magdalena.** Presidenta de CONATED, Brasil
- **Rogel Vide, Carlos.** Catedrático de Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid, España
- **Rosa Varela, Guilherme.** Abogado, Instituto Brasileño para la Defensa de los Consumidores (IDEC), y miembro de Consumers International, Brasil
- **Rosa, Paulo.** Presidente, Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), y miembro de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Brasil
- **Serrano, Eduardo.** Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España
- **Shapiro, Ted.** General Counsel and Deputy MD Motion Picture Association (MPA), EEUU
- **Silva Ferreira, João Luiz.** Ministro de Cultura de Brasil
- **Silva, Esperanza.** Actriz y Presidenta de Chileactores, Chile
- **Simão, Eloyssa.** Diseñadora y empresaria destacada de moda, Brasil
- **Vaz de Souza, José.** Asesor de la Oficina de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura de Brasil
- **Vila, Ernesto.** Director General CENDA, Cuba

mientras que el último de los tres días se consagró a *La diversidad cultural y el derecho de autor*. El secretario general de AEPO-ARTIS, Xavier Blanc; el presidente de SCAPR, Bjørn Juell-Sundbye; la secretaria general de SCAPR, Ann Jensenius; el director de la División de Derecho de Autor de la OMPI, Richard Owens, fueron, respectivamente, los moderadores de los cuatro primeros bloques temáticos mencionados, en tanto que el quinto y último bloque sobre diversidad cultural fue moderado por Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, y por Juan Sebastián Aragón, también actor y vicepresidente de ACTORES, SCG, de Colombia.

De esta manera se analizó la situación actual desde todas las ópticas para la “necesaria búsqueda de equilibrios”, en palabras de Abel Martín. El máximo responsable técnico de AISGE señaló: “A partir de ahora, debemos abordar siempre los problemas desde los tres ángulos de intereses y derechos que concurren en todo el proceso cultural: la creatividad, el mercado y el consumo o disfrute plural que ampara la diversidad cultural en beneficio de los ciudadanos y los pueblos”.

Fernando Marín también se refirió a esta pluralidad de intereses, nuevamente en tono lírico. “Siempre he pensado que la creatividad es, por encima de cualquier otra consideración, la gran característica que nos distingue a los humanos de los primates. Nietzsche ya lo dijo de forma solemne: ‘La vida, sin arte, sería un error’. Pero, más allá de sus resonancias poéticas, esas palabras encierran una gran verdad: las expresiones del alma constituyen los momentos en los que el hombre trasciende su condición pasajera y asume toda la nobleza que es capaz de transmitir a los congéneres que le rodean”.

ANTE LA LEY SINDE

LO CONFIESO: SOY INTERNAUTA

PILAR BARDEM
ACTRIZ Y PRESIDENTA DE AISGE (*)

Ahora que con esto de la llamada *Ley Sinde* se está retratando todo hijo de vecino, he visto claro que por mi parte también ha llegado la hora de las confesiones. Y me propongo deslizar aquí unas cuantas. Con la venia: me llamo Pilar Bardem Muñoz, nací en Sevilla, vengo ejerciendo como actriz los últimos cuarenta años de mi vida, tengo tres hijos de los que me siento muy orgullosa y me hace enorme ilusión la perspectiva de volver a ser abuela.

Ya puestos, permítanme solo una confidencia adicional: yo también soy internauta. Sí, como lo oyen. Al igual que otros 25 millones de españoles, según los cálculos que manejan los expertos en sociología y telecomunicaciones. Mis conocimientos sobre las nuevas tecnologías no alcanzan para que aspire a ningún cargo ejecutivo en Silicon Valley, ciertamente, pero me defiendo con una mínima solvencia frente a la pantalla del ordenador. Por suerte o desgracia, invierto pocas horas a diario en el trámite del sueño, así que dispongo de ratos libres suficientes para informarme sobre lo que sucede en el mundo, leer reseñas en torno a mis actores y actrices favoritos o trastear en mi perfil del Facebook ("administrar", me cuentan voces más sabias que se llama esta operación), una labor de la que, sí, me ocupo en persona. Sin cómplices interpuestos.

De nada de lo aquí referido me jacto ni pretendo sacar pecho. Como ven, mi aportación a un colectivo que integramos veinticinco millones de compatriotas es muy modesta. Si hubo un

momento en que la condición de internauta podía ser minoritaria o singular en este país, el avance de los tiempos y las tecnologías lo ha extendido y democratizado todo. Los internautas españoles somos mucha gente: tantos como todos los votantes que ahora mismo sumarían el PSOE, el Partido Popular, Izquierda Unida, Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. Una mayoría abrumadora.

Así las cosas, no acabo de entender por qué en todos estos debates sobre la *Ley Sinde* se habla de 'los internautas', en general, como una difusa entelequia que se asocia con *blogueros* e ideólogos muy determinados. Son unos pintorescos personajes que se tienen por influyentes y a los que llamaremos, a partir de ahora, Los Gurús, en atención al modo en que consideran que sus palabras, y hasta cada una de sus sílabas, sientan cátedra.

Yo, en esta suerte de confesión, me represento a mí misma (que no es poco). Pero me pregunto a quién representan tales Gurús y asociaciones, si su opinión o posicionamientos verdaderamente generan tendencia de voto y opinión pública, o sencillamente contribuyen a crear más confusión de la ya existente. Me pregunto si sus posicionamientos coinciden más con los de las grandes corporaciones, incluso multinacionales, que con los de esos 25 millones de internautas que operamos en España con cierta autonomía, sin cicerones, conscientes de que la única libertad posible es la que se ejerce con responsabilidad y que nuestros derechos individuales llegan

hasta la frontera donde comienzan los de los demás.

Entre la nómina de 'Gurús habituales' existe incluso una entidad denominada Asociación de Internautas. Debería inferir que me representan también a mí, en mi condición de *ci-bernavegante*, pero nada me han consultado al respecto. No sé en nombre de quién hablan, cómo eligen a sus directivos, cuál es su financiación. Ignoro si establecen ca-

REPROCHE

«Solo sé, por lo que vengo leyendo, que tanto Los Gurús como 'los internautas' se han sentido muy ofendidos por la *Ley Sinde*»

ARGUMENTO

«Yo me represento a mí misma (que no es poco). Pero me pregunto a quién representan tales Gurús y asociaciones»

tegorías entre sus feligreses: qué internautas encajan en la definición de 'los internautas' y a cuáles tienen por desechos de tiena.

Solo sé, por lo que vengo leyendo, que tanto Los Gurús como 'los internautas' se han sentido muy ofendidos por la *Ley Sinde*. Y, sin embargo, no parecen preocuparles hechos tales como que España tenga una de las *altas velocidades* en Internet más lenta y cara de Europa, que la factura de la luz suba sin freno, que el Estado refinancie a la misma banca que ha hundido en la miseria a gran parte de la población, que España cuente aún con una Ley Electoral injusta, etcétera. No. El gran drama de Internet en España es que Los Gurús actúan en nombre del pueblo para que algunas puertas –no las de sus casas– queden

abiertas al objeto de que cualquiera pueda bajarse por la patilla toda la música, películas, libros y videojuegos que les demande su insaciable sentido de la curiosidad. Y sus infinitas ansias por culturizarse, intuimos.

Ya lo ven: nuestros Gurús y los autoproclamados portavoces de "los internautas" quieren seguir disponiendo de vía libre para el expolio. Llamen libertad, por ejemplo, a que determinadas

páginas se lucren impunemente con el trabajo de músicos, actores, productores, escritores, guionistas, directores, compositores, diseñadores y demás profesionales implicados en el complejo proceso de elaboración de un disco, una película, una serie televisiva, una novela o un videojuego. Son esas mismas páginas que, ante la posibilidad de

que alguien ponga coto a semejante atropello, colocan su portada en negro como señal de protesta. ¿Qué tendrá que ver la libertad con la gratuidad y con la apropiación indebida de lo ajeno? ¿Acaso tales Gurús o representantes de internautas trabajan gratis y viven de la nada?

En fin, no confundamos el culo con las témporas, la libertad con la anarquía o el delito impune. Yo soy internauta de cinco o seis horas diarias; una ciudadana que daría su vida por la auténtica libertad, la auténtica democracia y por los auténticos derechos humanos. Entre ellos, el de poder vivir del esfuerzo personal; es decir, del trabajo.

(*) Este artículo se publicó en parte en 'El País' el 15 de enero

ANTONIO RESINES
ACTOR Y SOCIO DE AISGE

Cuando terminaron las pasadas navidades y nos vimos inmersos en plena cuesta de enero, me dio por hacer balance y me llevé una colosal sorpresa. Resulta que el gran culebrón para este cambio de calendario no había sido ninguna boda o divorcio en la realeza europea, un rebrote desalmado de la pertinaz crisis, cualquier duelo a quemarropa entre Zapatero y Rajoy o los fichajes de última hora en el mercado de invierno. Qué va. De lo que más había hablado (y escrito) la gente, y sigue hablando y escribiendo, es de la llamada *Ley Sinde*, ese intento de regular de alguna manera las descargas en Internet cuando se realizan de manera indiscriminada y atañen a productos culturales protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

El debate, estarán conmigo, ha sido encarnizado: los adalides de uno y otro bando se aplican con una virulencia como ya no se recordaba en este país llamado España. Con casi tanta excitación –y, a veces, mala baba– como una discusión furibunda entre madridistas y culés un lunes, en cualquier bar, a primera hora de la mañana. Y yo me pregunto: ¿de verdad no podíamos intentar aplicar un poco de sosiego? ¿Es necesario que a los unos y los otros se nos inyecten los ojos en sangre? ¿No podríamos pedir, como decía aquella frase televisiva, "un poquito de por favor"?

Calma, calma. El asunto es de gran importancia, sin duda, pero estoy seguro de que, dejando de lado la

bilis y aplicando algo de sosiego y tolerancia, podríamos llegar a un término medio razonable, a una *entente cordial*. Porque, en el fondo, no creo que sea tan difícil alcanzar un consenso de mínimos en este asunto. Lo demuestra el acuerdo alcanzado en el Senado por los representantes del PSOE, PP y CiU, tres fuerzas parlamentarias que representan a unos 22 millones de votantes. Y confieso que encuentro mucho más positivo para todos ese escenario de diálogo que no la reproducción del eterno modelo de 'las dos Españas'. Que ya bastantes disgustos nos ha dado a lo largo de la historia.

Antes de que regresara un cierto margen de sosiego a las bancadas populares y socialistas, no había podido evitar una cierta sensación de 'frentismo' al leer y escuchar a los unos y a los otros. Como si todo hubiera de ser siempre blanco o negro, José Luis o Mariano, blaugrana o mengrengue, bueno o malo, gay o hetero. Basta ya de disyuntivas extremas. ¿Por qué nuestras fuerzas políticas no intentaron desde el primer momento un mínimo acercamiento de posturas? ¿Por qué hemos tenido que pasarlo tan mal?

Hasta la reconciliación del 24 de enero en el Senado, si se han fijado, el escenario se asemejaba a un *ring* pugilístico. En un extremo de la loneta se encontraban los artistas y demás creadores, asistidos por el PSOE y los ideólogos de izquierdas. En el otro extremo, con la misma predisposición a lanzar un gancho mortífero a la mandíbula del rival, calentaban sus músculos los internautas y defensores de

los derechos fundamentales, amparados por las voces políticas más próximas al Partido Popular. Pero en el medio quedábamos muchos millones de ciudadanos, vinculados o no al mundo de la cultura, identificados o no con tal o cual sigla partidista, pero un poco hartos ya de que las discusiones, en este país, se zanjaran siempre a mandoblasto limpio.

¿Por qué nos cuesta tanto no politizarlo todo? ¿De veras era tanto pedir un punto de equilibrio entre las partes, teniendo en cuenta que Internet, la cultura y la libertad de expresión son asuntos que nos atañen a todos? ¿No nos conviene que en España, alguna vez y por alguna feliz conjunción de factores, se alcancen pactos de Estado que miren por el bien común, y no solo por la división entre afines y discrepantes, entre los unos y los otros?

Yo disto de ser un experto jurídico, honestamente, pero intuyo –por lo que leo, por lo que colijo y por lo que me cuentan– que la *Ley Sinde* dista de ser una solución perfecta. Por lo pronto, se coló 'de rondón' en las disposiciones adicionales de un texto mucho más amplio y ambicioso, la Ley de Economía Sostenible, como si la regulación del ciberespacio pudiera ventilarse con un apéndice legal de última hora, o como si estas cuestiones les dieran mu-

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO

«Encuentro mucho más positivo para todos ese escenario de diálogo que no la reproducción del eterno modelo de 'las dos Españas'»

PUNTO DE EQUILIBRIO

«¿Por qué nos cuesta tanto no politizarlo todo? ¿De veras era tanto pedir un punto de equilibrio entre las partes?»

OPINIÓN

cho miedo a nuestros señores y señoras gobernantes.

También estoy seguro de que el articulado de esta llamada *Ley Sinde* es mejorable y, en consecuencia, la clase dirigente lo irá puliendo en formulaciones sucesivas. Hay que ser garantistas, sin duda, y no arramblar contra ninguna web, empresa ni particular solo a partir de sospechas, indicios o criterios discutibles. Claro que sí. Pero, a partir de ahí, había que ponerse serios y admitir también que ese gigantesco universo virtual que es Internet no puede estar regido por la anarquía ni por el todo vale; que lo que sucede en el espacio de las tres

aves dobles tiene repercusión en el mundo real y en personas de carne y hueso: con nombre, apellidos, DNI y número de cotización a la seguridad social. Admitamos sin ambages que el 'gratis total' es inasumible y

que todos –lecheros, agentes inmobiliarios, abogados, ingenieros navales o astronautas, pero también músicos, literatos, programadores de videojuegos o actores o directores de cine– merecen un precio justo por su trabajo. Nos conviene a todos, de veras. A los unos y a los otros. Y merece la pena luchar por esos espacios comunes. Cambiemos la pelea encarnizada por el respeto al divergente. Solo así se sacan las leyes adelante. Y, poco a poco, a este país.

Buenos tiempos para la producción española

El 85 por ciento de los programas más vistos en televisión durante 2009 tenían rúbrica nacional ■ Las televisiones extranjeras emitieron 6.190 películas españolas

H. Á. J.

Buenas noticias para el sector audiovisual: los españoles siguen enchufados al televisor. A esta actividad le dedicaron de media 226 minutos diarios durante el año pasado, una cifra que supera con creces la media mundial de consumo televisivo (192 minutos al día, según Eurodata TV). Pero siempre hay quién nos gana: esas casi cuatro horas colocan a España en el puesto 22 de una clasificación compuesta por 72 países, que encabeza Serbia (303 minutos diarios) y termina con República Dominicana, donde solo se invierten 139.

Estas cifras constan como una de las conclusiones más relevantes del informe *Panorama audiovisual*, que la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) viene publicando cada año desde el ejercicio de 2001. Los datos ahora analizados corresponden a 2009 y revelan una distribución geográfica desigual en cuanto a consumo televisivo: si los andaluces y aragoneses fueron los que más tiempo pasaron frente al aparato, los gallegos y madrileños son los menos *teledictos*.

Por edades, los mayores de 65 años fueron los

telespectadores más activos (311 minutos de media cada día), frente a los 145 que dedicaron los jóvenes de entre 13 y 24 años. La televisión generalista volvió a acaparar la mayor parte de la audiencia (el 79,4%), pero se consolida la pujanza de las parrillas temáticas: un 10,2% fue para los canales especializados en abierto y otro 7,5%, para los de pago en TDT.

La ficción mantuvo su papel de género estrella de las programaciones al acumular casi el 35% de la audiencia total, seguida por los informativos (con el 20%) y los espacios de entretenimiento (14%). La producción española cerró 2009 con excelentes resultados, pues el 85% de los programas más vistos tuvo firma nacional. Así las cosas, el discurso del *imperialismo cultural* estadounidense va desmoronándose, pues solo el 12% de los contenidos procedentes de aquel país consiguieron el favor masivo del público.

HOLLYWOOD, IMBATIBLE

La presencia del cine en televisión siguió crecien-

do en 2009: se programaron 717 largometrajes más que en 2008, hasta un total de 15.259. Y solo un 10,2% de ellos (1.492 películas) tenía nacionalidad española. Cadenas públicas como La 2 o Castilla-

AUDIENCIA Y TRAMOS POR EDADES

Los mayores de 65 años fueron los telespectadores más activos, frente a los 145 que dedicaron los jóvenes de entre 13 y 24 años y la televisión generalista acaparó la mayor parte de la audiencia

La Mancha Televisión fueron las más comprometidas con el celuloide autóctono, mientras que los canales estatales privados dedicaron casi todo su

PREPONDERANCIA EN LAS PARRILLAS

La ficción mantuvo su papel de género estrella, al acumular casi el 35% de la audiencia total, seguida por los informativos (con el 20%) y los espacios de entretenimiento (14%)

tiempo a filmes de Hollywood.

El operador público TVE1 fue el que más películas despachó en el año: 537. La segunda posición la ocupa por La 2, con 452 cintas (un 49% con sello

español y solo un 27%, estadounidense). Esta situación se invierte en el caso de las cadenas privadas, según Egeda. Más del 73% de los títulos emitidos por Antena 3 eran un estadounidense; un fenómeno similar al de la parrilla de Telecinco (68%) y que se agudiza en los casos de Cuatro (83%) y La Sexta (91%).

Los telespectadores de todo el mundo pudieron disfrutar durante 2009 del cine español gracias a las 6.190 emisiones de largometrajes contabilizadas en televisiones extranjeras, principalmente en México, Argentina, Francia y EE.UU. Grandes *taquillazos* como *El orfanato*, *Astérix en los juegos olímpicos* o *REC* fueron los más difundidos más allá de nuestras fronteras.

REÑIDO LIDERAZGO EN SERIES

El éxito de la ficción televisiva se tradujo en un incremento del 4% en sus emisiones, que superaron las 41.000 durante el pasado ejercicio. De esa cifra, el 14% correspondió a series autóctonas, que no pudieron hacer

El informe Egeda confirma la tendencia a la producción nacional en la televisión

LAS AUTONÓMICAS, REFUGIO PARA PROGRAMACIÓN INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES

Las cadenas de ámbito regional aglutinaron en sus parrillas el 82,8% de todas las emisiones de series de animación contabilizadas en España durante 2009, siendo el Canal 33 catalán líder indiscutible en la difusión de obras de este género. El 17,2% restante de las emisiones se distribuyó de forma desigual entre las televisiones de cobertura estatal, pues el 45% de los contenidos infantiles programados por éstas correspondió a La 2, lo que pone de manifiesto el escaso interés de los operadores privados hacia los más pequeños.

Al contrario de lo que ocurre con la ficción para adultos en series y largometrajes, la mayor parte de las obras de animación difundidas el año pasado procedió de Japón, Europa (un 26,8% del total) y España (con el 15%). No obstante, las producciones estadounidenses fueron las más seguidas por el público, destacando series como *Los Simpsons*, *Futurama*, *Padre de familia* o *American Dad*. Aunque la repercusión de la animación española fue limitado en el interior del país, 24 títulos nacionales consiguieron salir al extran-

jero, con Suiza, Francia y Alemania como principales destinos.

Los documentales –cuyas emisiones crecieron un 5,6% en 2009– experimentaron el mismo desequilibrio que la animación en cuanto a su programación en los distintos canales. Las televisiones autonómicas también se convirtieron en abanderadas de este género al difundir el 80,1% de sus obras, mientras que el 19,1% restante llegó a la audiencia a través de las cadenas de ámbito nacional. La 2 repitió hegemonía entre estas últimas, pues acumuló el 49% de los documentales emitidos por ellas.

La industria nacional consiguió liderar este género el año pasado, tanto en número de obras como en audiencia cosechada. El 56,2% de todos los documentales televisados tuvo sello español y algunos (*50 años de... o 23-F, regreso a los cuarteles*) figuraron entre los más vistos. Por detrás se situaron las producciones europeas (un 26% del total) y estadounidenses (13,1%), relegadas a un tercer puesto inconcebible en contenidos de ficción.

AUDIOVISUAL

sombra al 49% acumulado por las norteamericanas. A pesar su menor presencia en las programaciones, las obras españolas figuraron entre las más seguidas por los televidentes; destacaron *Aída*, *Águila Roja* o la miniserie *23-F: el día más difícil del Rey*.

Como ya sucedía con el celuloide, las series nacionales tuvieron su máximo respaldo en las cadenas públicas, especialmente las autonómicas. Los grandes éxitos cosechados por estas últimas respondieron a producciones propias de cada región: *Padre Casares* (en la TVG gallega), *L'alqueria blanca* (en el valenciano Canal 9) o *Ventdelplà* (en la TV3 de Cataluña) son algunos de los mejores exponentes. En cuanto a los operadores públicos estatales, sorprende que La 2 programase solo un 1% de títulos españoles, frente al 89% de origen estadounidense. No obstante, TVE1 invirtió la tendencia de su hermana al emitir un 46% de ficciones autóctonas y un discreto 12,5% de obras rodadas en la otra orilla del Atlántico.

Los canales privados ofrecieron más de lo mismo: multitud de producciones foráneas y algunas nacionales que, paradójicamente, les reportaron mayúsculas cuotas de audiencia. Este es el caso de Antena 3, que, a pesar de difundir un 37% de series americanas, encontró en la española *Doctor Mateo* su gallina de los huevos de oro. La Sexta (con el 74% de sus ficciones) y Cuatro (con el 73%) fueron los canales abanderados de los títulos extranjeros. Telecinco se convirtió en excepción entre las privadas, pues apostó en mayor medida por proyectos propios (53% de todas sus emisiones de este género) que por las importaciones (45%).

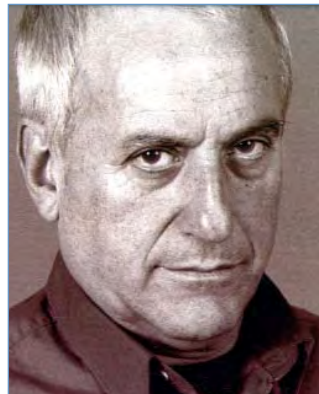
Ana Goya, nueva censora de cuentas de AISGE en 2011

Carlos Olalla, vocal del Comité de Garantías

Ana Martorell, presidenta del Comité de Garantías

Enrique Cazorla, secretario del Comité de Garantías

Los directores de fotografía se incorporan como socios de AISGE

La entidad modificará su autorización administrativa para poder gestionar los derechos de estos artistas

INMACULADA SANCHÍS

El pasado 19 de diciembre se celebró la Asamblea General de AISGE en la sede madrileña de la Fundación AISGE. Las asambleas territoriales ya habían tenido lugar días antes (entre el 12 y 17 de diciembre), tal y como establecen los estatutos, en Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Barcelona. La Asamblea General Extraordinaria comenzó con el estudio y aprobación de la propuesta de ampliación de la autorización administrativa de AISGE para que el colectivo de directores de fotografía pueda incorporarse a la entidad.

Los fotógrafos cinematográficos se encuentran asociados en la Asociación Española de Directores de Fotografía (AEC). La Ley de Propiedad Intelectual española no les reconoce expresamente como coauto-

res de la obra audiovisual, cosa que sí sucede en otros países europeos. AISGE solicitará ahora al Ministerio de Cultura la modificación de su autorización administrativa, de 1990, así como los estatutos, para que sea posible gestionar los derechos de estos directores de fotografía.

Esta propuesta se sometió a votación en todas las asambleas territoriales y en la Asamblea General, con resultado unánime. Se registraron 1.792 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.

La modificación de los Estatutos presentada en la Asamblea se refería fundamentalmente a dos cuestiones: la regulación precisa para incorporar el colectivo de directores de fotografía a AISGE y el sistema renovación del Comité de Garantías. La propuesta de modificación de estatutos fue aprobada por 1.726

votos favorables, 75 en contra y 9 abstenciones.

PRESUPUESTO Y TASA DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se celebró la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2011 y la Tasa de Administración. El presupuesto salió aprobado por unanimidad con un total de 1.941 votos. Idéntico resultado unánime obtuvo la votación de la tasa de administración, que para 2011 se ha fijado en un 6,14 por ciento.

CENSOR DE CUENTAS

La Asamblea General designó como censor de cuentas para el ejercicio 2011 a Ana Goya, con Juan Rubio Méndez (Xuan Tobi) como suplente. Ellos fueron los únicos socios que presentaron su candidatura para ocupar el puesto. Goya obtuvo 1.813 votos y Xuan Tobi,

79. También se contabilizaron 63 abstenciones.

COMITÉ DE GARANTÍAS

Tras la elección, en junio, de un nuevo Consejo de Administración, era preceptivo nombrar un Comité de Garantías que desarrolle sus funciones durante los próximos cuatro años. El Comité está compuesto por tres miembros. Como presentaron su candidatura nueve socios, los tres más votados salieron elegidos y el resto quedan como suplentes.

La composición del nuevo Comité de Garantías queda de la siguiente manera: Marta Martorell Méndez (Marta Martorell) como presidenta; Enrique del Río Cazorla (Enrique Cazorla) como secretario y Carlos García de Olalla (Carlos Olalla) en funciones de vocal. Los primeros suplentes son Jesús Guzmán Garetá, Xosé Antón López Rodríguez y Alberto Alonso López.

A la Asamblea asistió Juan Navarro, que había ocupado hasta ese mismo 19 de diciembre, y durante los últimos ocho años, el cargo de secretario del Comité de Garantías. Tras su fallecimiento, el pasado 10 de enero, no podemos sino trasladar nuestro cariño a su familia y recordar desde estas líneas su permanente colaboración con AISGE y el interés que siempre demostró por su gestión.

| EN NUESTRO RECUERDO |

El consejo de administración y los órganos directivos de AISGE quieren hacer constar con estas líneas su dolor por la pérdida de los siguientes socios de la entidad. Sirvan estas breves líneas como homenaje y solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos.

ASUNCIÓN VILLAMIL

Socia número 2.956

Asunción Cagigal Gutiérrez en el registro, esta vizcaína falleció en Madrid el 26 de diciembre, a los 84 años de edad. Era socia de AISGE por sus papeles en *De hombre a hombre*, *La mujer del juez* y, sobre todo, *El beso del sueño* (Rafael Moreno Alba, 1992), en la que desempeñaba un papel de relevancia junto a su protagonista, Maribel Verdú.

EUGENIA ROCA

Socia número 5.386

La barcelonesa Eugenia Graciani Roca nos abandonó el 4 de octubre de 2010. Tenía 82 años y residía en la localidad Móstoles (Madrid). Logró mucho prestigio en el género de la revista, sobre todo en los años 60, gracias a títulos como *Mister guapo 61*, *Transplantes de marido* o *Las atrevidas*, y en la siguiente década la recordamos como pareja cómica de Juanito Navarro, que la ha sobrevivido apenas tres meses. En los ochenta pasó por el *Un, dos, tres* y en 2001 hizo de madre de Lina Morgan para la serie televisiva *Academia de baile Gloria* (TVE). En la pantalla grande la vimos en *La reina del Chantecler* (Rafael Gil, 1962), junto a Sara Montiel.

LÁZARO ESCARCELLER

Socio número 1.589

Acababa de cumplir 96 años Llàtzer Escarceller Sábate, natural de Ribas de Freser (Girona) y domiciliado en Barcelona, que nos dejó el pasado 26 de octubre. En Cataluña ya se había hecho muy popular por el concurso Filiprim cuando Chicho Ibáñez Serrador supo apreciar su potencial y ficharlo como 'el abuelo' para la octava etapa del inolvidable concurso *Un, dos, tres*. Más memorable aún fue su anciano de la serie de Televisión Española *Makinavaja*, que compartía con el también añorado Pepe Rubianes. Participó en películas como *La plaza del diamante*, *Romance estéril*, *Asalto al Banco Central*, *El aire de un crimen*, *El niño de la luna*, *Estigma*, *Los fieles sirvientes*, *Adiós, tiburón*, *La señora* o *Don Jaime, el Conquistador*.

ROSA VALERO

Socia adherida

Con 81 años recién cumplidos nos dijo adiós, el pasado 1 de diciembre, la madrileña Rosa Gómez García, de apellido Valero a efectos artísticos. La pudimos ver como actriz de reparto en películas como *Marcelino pan y vino*, *La hermana Alegría*, *Los clarines del miedo*, *Mi tío Jacinto*, *Pluma al viento* o *Tarde de toros*, pero sus momentos protagónicos los vivió como dobladora de personajes femeninos muy relevantes de *Cómo casarse con un millonario*, *El padre de la novia* y *El padre es abuelo* (en el papel de Myrna Fahey), *El señor de Hawai* y *Niágara*.

ANTONIO DE VICENTE

Socio número 2.163

El barcelonés Antonio Gómez de Vicente fue otro grande del doblaje español, con cerca de 1.100 títulos en su trayectoria. Contaba 81 años de edad y se nos fue el pasado 23 de noviembre, apenas una semana antes que Salvador Arias. Fue voz habitual de Richard Briers, David Ogden Stiers, George Takei o Desmond Llewellyn, y participó en series (animadas o de personajes reales) como *Timón y Pumba*, *Casper*, *Lois and Clark* y, sobre todo, *Corrupción en Miami*, donde se erigió en el álder ego hispanoparlantes del Teniente Lou. También fue Din Don en *La bella y la bestia*.

Respalda

a todos los socios mayores de 60 años

- Que estén jubilados
- Que estén en situación de necesidad