

aisge

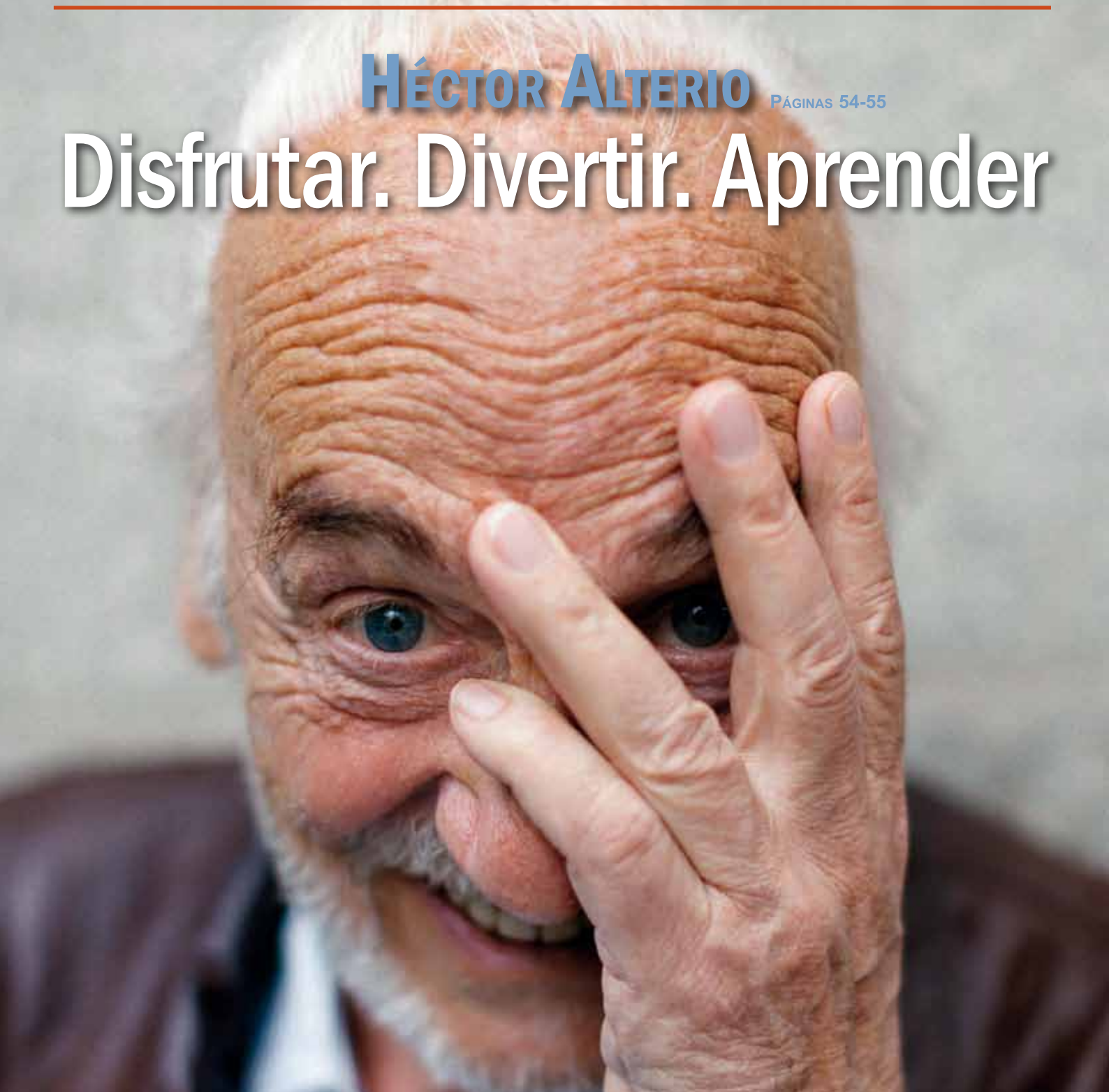
ACTÚA

REVISTA DE LOS ARTISTAS

Nº 39 • ABRIL/JUNIO 2014

HÉCTOR ALTERIO PÁGINAS 54-55

Disfrutar. Divertir. Aprender

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TRAS LAS ELECCIONES EN AISGE

| ANA DIOSDADO | CARLOS BARDEM | NATALIA MATEO | JOAQUÍN CORTÉS |

CINEQUIZ

UN PASATIEMPO CINÉFILO DE HÉCTOR ÁLVAREZ

1. ¿Qué director español combatió a favor del bando republicano durante la Guerra Civil y luego tuvo que alistarse en la División Azul para salir de un campo de concentración?

- A. LADISLAO VAJDA B. JOSÉ LUIS SÁENZ DE HEREDIA
 C. PEDRO LAZAGA D. ANTONIO DEL AMO

2. La primera película conjunta de Bardem y Berlanga, cuyo protagonista iba a ser Paco Rabal, nunca se rodó por la prohibición de la censura. ¿Cuál era su título?

- A. 'LA HUIDA' B. 'LOS SEGADORES'
 C. 'ESA PAREJA FELIZ' D. 'SIENTE UN POBRE A SU MESA'

3. "Tú eres la única que me puede quitar lo de cantar y bailar en el cine", le dijo Sara Montiel a otra actriz tras verla en *La verbena de la Paloma* (1963). ¿Quién fue la piropeada?

- A. CARMEN SEVILLA B. IRAN EORY
 C. SILVIA SOLAR D. CONCHA VELASCO

4. ¿Qué cinta de Rafael Gil, premiada en los festivales de San Sebastián y Venecia en 1953, estuvo suspendida varias semanas por la denuncia que interpuso el Colegio de Médicos contra un personaje?

- A. 'LA GUERRA DE DIOS' B. 'LA REINA DEL CHANTECLER'
 C. 'CURRITO DE LA CRUZ' D. 'SANGRE EN EL RUEDO'

5. Su autógrafo alcanzó un valor de 350 liras en 1955, fue recibido por el Papa Pío XII y presentó *Marcelino Pan y Vino* ante el presidente de Francia. ¿De qué actor hablamos?

- A. JAIME BLANCH B. JOSELITO
 C. ANTONIO VICO D. PABLITO CALVO

6. Pedro Masó había ejercido de guionista en títulos tan celebrados como *Las chicas de la Cruz Roja*, pero en 1961 arriesgó todo su patrimonio para fundar una empresa propia y producir...

- A. 'SOR CITROËN' B. 'LA GRAN FAMILIA'
 C. 'LA CIUDAD NO ES PARA MÍ' D. 'NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO'

7. Camilo José Cela apareció como actor en el filme *La colmena* (1982), inspirado en su propia novela. ¿Qué personaje interpretó?

- A. RICARDO SORBEDO B. MARIO DE LA VEGA
 C. MATÍAS MARTÍ D. LEONARDO MELÉNDEZ

8. Aurora Bautista regresó a España solo dos días después de casarse en México, pues se había comprometido a actuar bajo las órdenes de un debutante. ¿En qué largometraje?

- A. 'LAS RATAS' B. 'LA TÍA TULA'
 C. 'DIVINAS PALABRAS' D. 'TERESA DE JESÚS'

9. "Berlanga no es comunista, es algo mucho peor: es un mal español". Esas palabras fueron pronunciadas en 1963, tras el pase de *El verdugo* en el Festival de Venecia. ¿Por quién?

- A. JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO B. MANUEL FRAGA
 C. FRANCISCO FRANCO D. ALFREDO SÁNCHEZ BELLA

10. José Luis Sáenz de Heredia proporcionó a Paco Rabal su primer papel cómico en el celuloide. ¿Con qué éxito de 1955?

- A. 'TRÍO DE DAMAS' B. 'DIEZ FUSILES ESPERAN'
 C. 'TODO ES POSIBLE EN GRANADA' D. 'HISTORIAS DE LA RADIO'

Soluciones: 1c, 2a, 3d, 4a, 5d, 6b, 7c, 8b, 9c, 10d

EFEMÉRIDES

■ HACE 85 AÑOS

- El onubense Francisco Elías dirige en 1929 *El misterio de la Puerta del Sol*, primer largo sonoro español. La cinta, recuperada y restaurada por la Filmoteca, puede verse en la web de RTVE.
- El coreógrafo ruso Balanchine crea *The prodigal son* a partir de la parábola bíblica. La pieza se estrena el 21 de mayo en el Théâtre Sarah Bernhardt de París. Baryshnikov la interpretaría 50 años después con el NY City Ballet.
- El 30 de marzo se inaugura en Sevilla el Teatro Lope de Vega. Tres meses después, el Apolo se despide de Madrid tras medio siglo. Fue en su pórtico donde se vieron los primeros puestos de helado.

■ HACE 55 AÑOS

- Barcelona celebra en 1959 la Primera Semana de Cine en Color. Uno de los promotores, el crítico José Luis Guarnier, exponía en el 25 aniversario el motivo de reivindicar el color: "Tenía algo de desafío y profecía porque en aquellos años se defendía el blanco y negro".
- Bronston rueda *El capitán Jones*, su primera gran producción en la península. Rodará varias más gracias a la concesión de créditos oficiales a bajo interés, la desinteresada colaboración del ejército en los rodajes y la cesión de parques nacionales. La contrapartida: inclusión de símbolos patrióticos, financiación de documentales de propaganda y utilización de personajes españoles como centro de las historias.
- Fernán-Gómez estrena *La vida alrededor*. Bardem, *Sonatas*. Vadja, *El cebo*.

■ HACE 20 AÑOS

- En agosto de 1989, el Consejo de Ministros adjudica licencia de emisión a las privadas A3, T5 y Canal+. En el ámbito autonómico inician emisiones CSur, Telemadrid y la tristemente desaparecida Canal Nou.
- Los Ondas premian *Junca* (TVE). Siete capítulos protagonizados por Paco Rabal y Rafael Álvarez 'El Brujo'. Seis meses de rodaje, siete de montaje y un presupuesto de 400 millones de pesetas.
- Muere en París el dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Su amistad y admiración por Joyce le enemistó con Hemingway cuando este vapuleó *Finnegans Wake*, la última obra del autor del Ulises.

X. E.

4 Sergi Pàmies

El autor catalán habla en su artículo *Raquel Welch que estás en los cielos* de su fascinación juvenil por Raquel Welch e ironiza sobre cómo acudía a salas de arte y ensayo a la par que consumía, sin mayor cargo de conciencia, cine comercial de la época dorada de Hollywood.

6 Roberto Pérez Toledo

El director de *Seis puntos sobre Emma* o *Los amigos raros* se ha convertido en un consumado descubridor de nuevos talentos. Aquí explica por qué los personajes "de veintipocos a treinta y tantos" le interesan tanto a la hora de rodar y escribir.

8 José Luis García Sánchez

Guionista, productor, artista inquieto y polifacético como pocos en nuestra cinematografía. En esta extensa conversación (arte que también domina, como buen tertuliano que es) se burla de los vanidosos y califica su estado actual como "fase TNR: Trabajo no remunerado".

12 Jano, el gran cartelista del cine español

Sus pinceles dieron vida a más de 2.000 afiches, entre ellos casi todos nuestros grandes títulos desde los años cincuenta hasta la década de los setenta. Alfredo Landa le dijo: "Me veo más parecido en tus dibujos que cuando me miro al espejo". Una exposición le redescubre.

aisge |

82 Elecciones en AISGE

La candidatura de consenso que encabezaba Pilar Bardem obtiene más del 97 por ciento de los votos en la jornada electoral del 28 de junio. Cuatro nuevos intérpretes se incorporan al Consejo de Administración de la entidad: Juan Diego Botto, Josep Maria Pou, Ana Turpin y Pepe Viyuela.

84 Asamblea general de socios

La presentación de las cuentas de AISGE correspondientes al ejercicio de 2013 obtiene un respaldo casi unánime. La entidad acredita 33,4 millones de ingresos, pese a la grave coyuntura económica, y deja la tasa de administración en solo el 3,58 por ciento.

Tvemos |

38 La tele que viene

Repaso a la primera mitad del año y a las novedades de las parrillas para la vuelta del verano.

40 Premios Iris

Los galardones de la Academia de la Televisión consagran a Rodolfo Sancho y Adriana Ugarte como mejores intérpretes.

44 Una redacción efervescente

B&B tardó algunas semanas en consolidarse en la parrill, pero las aventuras en esta revista de sociedad han terminado seduciendo a los espectadores de Tele 5.

50 Ana Diosdado

Un repaso a *Anillos de oro* de la mano de su autora e intérprete, una de las más grandes dramaturgas que ha dado nuestra escena.

18 Interpretaciones de premio

Repasamos los palmarés de los Mestre Mateo y los María Casares (ambos en Galicia), los Simón del audiovisual aragonés y los recién nacidos Platino del cine iberoamericano. Y nos asomamos por los festivales de Málaga y Torrelavega.

28 Teatro desde las trincheras

La reedición de *Camino leal* permite adentrarnos en las muy poco conocidas peripecias de Francisco Martínez Allende, el guerrillero del teatro republicano, que bien podrían servir de argumento para una película.

34 Taller de la Memoria, toma 13

Las autobiografías de Encarnita Polo, Guillermo Montesinos, Francisco Merino y Paloma Lorena engrasan la colección.

Y ADEMÁS...

- EL CAMINO DE... 54 Héctor Alterio
- EN PRIMER PLANO 56 Luz Valdenebro
- LA MIRADA DE... 60 Carlos Bardem
- CRUZANDO PUENTES 62 Olimpia Melinte
- HUMOR CON SENTIDO 64 Rosario Pardo
- REPARTO DE LUJO 66 Pere Ponce
- TIEMPO DE DANZA 68 Joaquín Cortés
- LA SILLA DEL DIRECTOR 70 Belén Macías
- COMPAÑEROS DE VIAJE 72 Lucio Godoy
- ÚLTIMA TOMA 76 El anecdotario de Javier Ocaña

EN ESTE NÚMERO

ACTÚA

Nº 39 ABRIL/JUNIO DE 2014

Revista cultural de AISGE • Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión
 Edita: Fundación AISGE
 Dirección de contenidos • Willy Arroyo, Maite Blasco, Xabier Elorriaga (coordinador) y César Sánchez
 Director de la Fundación AISGE •

Abel Martín
 Gerente de la Fundación AISGE • José Carlos Erdozain
 Diseño original • Moncho Trigueros
 Edición y maquetación • Francisco J. Antonio
 Imagen portada • E. Cidoncha

Fotografía • Enrique Cidoncha, Pau Fabregat, Miguel García-Gallo, Archivo AISGE ACTÚA
 Distribuye • Fucoda
 Depósito legal • M-41944-2004
 ISSN • 1698-6091
 Patronato de la Fundación AISGE •

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@fundacionaisge.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.aisge.es

Pilar Bardem (presidenta), Alicia Agut, Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco, Maite Blasco, Frank Capdet, 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 de comunicación plural. AISGE no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras informaciones publicadas en estas páginas.

En mi adolescencia y juventud fui razonablemente mitómano. Entonces no se consideraba ni un defecto ni una virtud. Cada palo aguantaba su vela y la iconografía del momento, tan espectacular como popular, permitía levantar pequeños altares domésticos a base de fotografías recortadas y programas de mano de salas de reestreno. Quizá porque nací en una familia enfáticamente atea, practiqué una idolatría caótica destinada a compensar mis carencias religiosas. Por ejemplo: tenía diez años y, sin ser ni dejar de ser prematuramente homosexual, me gustaban actores tan dispares como Richard Burton, Lino Ventura, Alain Delon, Lee Marvin y Louis de Funès. Cuando digo que me gustaban me refiero a que, al salir de ver sus películas, siempre deseaba ser como ellos. Durante unas horas vivía un proceso de emulación que me llevaba a imitarlos o, mejor dicho, a intentarlo. Por fortuna, nadie reparaba en mis esfuerzos mutantes y, aunque yo intentaba hacerme el misterioso como Delon, fruncir el ceño como Ventura o mostrarme psicopáticamente impaciente como De Funes, el éxito de mis muecas era perfectamente describible.

Cuando es invisible, el fracaso no duele tanto. Quizá por eso, no tardé en abandonar mis frustradas veleidades de imitador, sin rencores, y me concentré en el lado más tópico de la mitomanía cinematográfica: el factor libidinoso. Entonces no lo llamábamos así y justificábamos nuestras pasiones con vulnerables declaraciones de amor al cine y otras patrañas *celuloídicas*. No teman: no les aburriré con la enésima revisión de la nostalgia masturbadora de la fila de los mancos ni

RAQUEL WELCH QUE ESTÁS EN LOS CIELOS

• SERGI PÀMIES (*) •

con las secuelas de una mala educación que nunca tuve. El engaño bien entendido empieza por uno mismo. Y si de repente empezaba a coleccionar fotografías de Sofia Loren y Brigitte Bardot, siempre podía echarle la culpa a la belleza de un encuadre o al homenaje a algún director de pomposo renombre.

Por razones biográficas y de contexto histórico, mi inoxidable cinefilia infantil, basada en la generosa e indiscriminada heterodoxia de los programas dobles de salas de reestreno, se vio alterada por una adolescencia marcada por la llegada y el esplendor del cine de arte y ensayo. Para no perder comba entre mis amigos y poder subirme al tren militante e histriónicamente progresista de la época, tuve que modificar algunos de mis principios mitómanos y eso conllevó algunos cambios de gusto. Eran, por supuesto, cambios forzados, consecuencia de ese infructuoso pero desesperado esfuerzo por no desentonar y por sumarme al gregario rebaño del inconformismo. Ahora puedo decirlo sin que se me rompa la voz: el cambio fue traumático. De vivir la asidua felicidad de películas de vaqueros y

esgrimas de mosqueteros, de abordajes piratas y trincheras bélicas, de espías irresistibles y comedias vovodilesca, tuve que vérmelas con la oscura selva del blanco y negro, la parquedad expresiva titulada y un conflicto interior en crisis existencial

«Cuando aparecía en la pantalla yo abandonaba toda esperanza de redención intelectual. Me dejaba llevar por aquella magnética y volcánica presencia»

que parecía no tener límites.

El contraste fue brutal y tuvo dolorosas consecuencias. La más evidente: me salieron granos en la cara y pelos en rincones insospechados de mi anatomía. Aunque el médico insistió en diagnosticar un vulgar acné juvenil y una no menos previsible edad del pavo, siempre sospeché que la culpa la tuvo cambiar Louis de Funes por Miklos Jankso, Errol Flynn por Pasolini, los hermanos Marx por los hermanos Tavianni. El sacrificio del cinéfilo de arte y ensayo deja secuelas y vi cómo muchos de mis coetáneos se perdían en el intento, incapaces de controlar su adicción. Perdieron sus referencias y cayeron en profundos abismos

de experimentación y muermo. Por no llevarles la contraria y porque siempre fui más cobarde que intrépido, yo también afirmé haber disfrutado con un ciclo dedicado a Fassbinder o viendo, en una de las noches berlinesas más tristes de mi vida,

el *Solaris* de Tarkovsky en versión original subtitulada al alemán.

La impostura, sin embargo, nunca fue ni absoluta ni verosí-

mil y, a escondidas, llevé una sistemática y liberadora doble vida. Con furor bulímico, consumí todo el cine experimental y de arte y ensayo que requerían aquellos tiempos pero, clandestinamente, nunca abandoné el cine comercial y de entretenimiento. Y tuve que afinar mi diapasón mitómano y fingir unos gustos que, en realidad, no eran los míos. A mí me seguía gustando Louis de Funès pero siempre presumí de admirar a Pierre Clementi o a cualquier otro de esos pálidos y depresivos jinetes de la excentricidad maldita.

Pero llegó un momento en el que la impostura se estrelló contra el muro de los principios. Cada vez más, observaba que entre los amantes del arte y en-

FIRMA INVITADA

sayo de mi época los gustos eran, cuanto menos, discutibles. Las actrices que gozaban de mayor éxito y ante las cuales mis amigos se reclinaban con humillante sumisión no seguían ninguno de los cánones inequívocos de mi bendita infancia. Así que cuando empecé a observar que mi entorno se inclinaba, de un modo alarmante y contra natura, por elogiar a baba suelta la supuesta de belleza de actrices como Hannah Schlygulla o la esquelética Charlotte Rampling, opté por, de un modo preventivo, doblar mi actividad clandestina. Hasta ahí podíamos llegar. Sí, defendía en tertulias y debates improvisados la transgresión estilística y política del cine de Liliana Cavani y de sus escualidos y algo desaliñados actores. Pero, cual Zorro disfrazado ávido de justicia, salía por las noches y, enarbolando mis más inconfesables principios, me dejaba seducir por la imponente y brutal presencia de Rachel Welch. Sabía que no podía defenderla ante nadie. Que mis amigas la consideraban el colmo de la vulgaridad pechugona. Que mis amigos más brillantes la veían como una muestra de debilidad estética facilona, decadente, hiperbólica y antifeminista. Pero cuando Raquel Welch aparecía en la pantalla yo abandonaba toda esperanza de redención intelectual. Me dejaba llevar por aquella magnética y volcánica presencia. Y volvía a experimentar el placer de quien ya no se resiste a los encantos, tan felices como peligrosos, del opio del pueblo.

Sergi Pàmies es escritor y columnista del diario 'La Vanguardia'. Su más reciente libro es la colección de cuentos 'Cançons d'amor i de pluja' (Quaderns Crema, 2013)

LUIS FRUTOS

Elenco de *Al final todos mueren*

Reparto al completo de *Los amigos raros*

LA VIDA ENTRE ACTORES

• ROBERTO PÉREZ TOLEDO (*) •

Me lo preguntan a menudo: ¿cómo eliges a tus actores? Y nunca sé bien qué responder. Suelo balbucear que prefiero evitar los *castings* como tales, pues me parecen una forma fría, antinatural, muy poco exacta y un tanto hostil de conocer a un actor o de atisbar siquiera su verdadero potencial. ¿Y entonces? Entonces contesto que me gusta más tomar un café con él o ella, escudriñar trabajos previos... o poner a funcionar mi radar. ¿Qué radar?, me interrogan. Uno que quiero pensar que tengo cuando se trata de elegir a los protagonistas de mis historias.

Hasta ahora he sido mi propio director de *casting*, y así espero que siga siendo (con todos mis respetos, claro está, a la labor de los directores de *casting*). De momento me voy apañando. O será que, quizás por aquello de haber dirigido películas *pequeñas*, aún no he experimentado eso que cuentan que pasa: estar en un despacho con directivos de una cadena de televisión decidiendo un reparto en función de cuánto se supone que *vende* en taquilla, sin que importen demasiado los rostros ideales que tenías en mente mientras escribías. Cuando me ocurra, si me ocurre, ya os contaré.

Mientras, veo muchos cortometrajes, acudo a todas las obras de teatro (micros, medianas, grandes, muestras de escuelas) que puedo, me trago al menos el primer capítulo de cada serie que se estrena, echo un vistazo a los *videobooks* que me envían a través de las redes sociales, escucho recomendaciones de compañeros... Intento estar muy alerta, vaya. Siempre en busca de intérpretes que me inspiren a la hora de materializar futuros guiones. Lo considero mi obligación, parte esencial de mi trabajo.

Los personajes de mis historias se mueven, en su mayoría, en una franja de edad entre los veintipocos y los treinta y algo. Ya crecerán, como voy creciendo yo, pero ahora mismo es esta la etapa vital en la que, como guionista, hallo los conflictos que más me interesan en cuestiones relacionadas con los vínculos afectivos: el amor, el desamor, el amor que se disfraza de amistad, el deseo, los sentimientos no correspondidos, los que sí son correspondidos...

¿Acaso no caben todos los géneros, hasta el más terrorífico, en el universo de una relación de pareja? Pero no nos metamos en jardines, que esto va de actores, de los actores que me acompañan cuando se trata de convertir en imágenes verdaderas las líneas de guion que escribo.

Así, con cada nuevo proyecto, toca comenzar la búsqueda del reparto perfecto en ese territorio de los actores jóvenes. En esa horquilla me topo con actores ya curtidos y con otros que empiezan, con algunos que ya lo han hecho todo y otros que apenas nada, con los que se están formando todavía y los que ya han terminado, con los que tienen clarísimo que actuar es su vida y los que dan tumbos en busca de alguna señal reveladora. Con los que conservan la ilusión intacta y los que ya irradian el cierto desencanto de comprobar que los sueños no siempre se cumplen, o no al menos con la rapidez que uno espera. Pero todos, siempre, dispuestos a lanzarse apasionadamente a la piscina conmigo en cuanto les propongo algún reto, grande o pequeño: ya sea

una película de largo recorrido o un cortometraje instantáneo para grabar en unas cuantas horas el próximo fin de semana.

Es en esta juventud actoral en la que he encontrado hasta el momento mi materia prima más preciada. Los intérpretes con los que he ido formando, a

«He aprendido a amarlos incondicionalmente. A los intensos, a los pragmáticos, a los excéntricos, a los arrolladores, a los frágiles, a los que me vuelven loco...»

fuerza de repetir con muchos de ellos, una familia de la que me enorgullezco y por la que me siento privilegiado.

Esta familia arrancó cuando, tras licenciarme en Comunicación Audiovisual en Salamanca, llegué a Madrid y empecé a necesitar actores para mis primeros cortos. En aquellos iniciáticos escarceos con la cámara (*Lluvia* y *En otra vida*) trabajé con **Raúl Prieto**, un tipo grande, ahora imprescindible, y siempre brillando, en los montajes teatrales de Miguel del Arco. Después vinieron **David Velduque** en *Estrela*, **Alejandro Albarracín** e **Iñaki Arda-**

«No hay mayor efecto especial que el trabajo de un actor. Estoy convencido. Y tengo suerte por poder disfrutar del espectáculo desde la primera fila»

naz en *Bailad para mí* o **Nacho Aldeguer** en *Vuelco*, entre otros tantos. Con Albarracín he repetido en *Nuestro propio cielo*, *Rotos* y *Al final todos mueren*. Con Aldeguer también; él me ha regalado una interpretación clave en mi cine: la de Ricky, el chico con discapacidad psíquica en mi ópera pri-

ma en el largometraje, *Seis puntos sobre Emma*.

Y más: **Ruth Armas** y **Fran R. Castillo** en *Los gritones*, **Dani Herrera** en *Manguitos*, **Jonás Berami** y **Laura Díaz** en *Blanco escayola*; **Elena Furiase**, **Elisa Mouliá**, **Javier Calvo**, **Dani Muriel** y **Anita del Rey** en *Rotos...*

Actores incipientes, firmes promesas o intérpretes ya consolidados con los que he crecido y avanzado rumbo a lo siguiente. Una gozada.

Hasta llegar a mi ópera prima larga, *Seis puntos sobre Emma*, estrenada en mayo de 2012. Y no hay día en que no me sienta afortunado por haber podido contar con la que para mí es la actriz más inconmensurable de su generación, **Verónica Echegui**. Dirigir a Verónica en el personaje de Emma ha resultado una de las experiencias más arrebatadoras de mi filmografía. Y junto a Echegui, otra bestia parda que se comerá el mundo, **Alex García**; un niño prodigio del cine español que madura con brío, **Fernando Tielve**; y una actriz de poderosas armas aún por descubrir, **Mariam Hernández**.

En la película colectiva *Al final todos mueren*, que estrenamos el año pasado, se sumaron a la familia **Andrea Duro**, **Andrea Ros**, **Javier Zapata** y **Juan Trueba**. Y hace apenas unos meses me embarqué en la locura de gestar un #littlesecretfilm, con lo que ello conlleva: rodaje más que expés y presupuesto prácticamente inexistente. De este abrupto pero gratificante abrazo nació *Los amigos raros*, protagonizada por diez jóvenes actores. He

OPINIÓN

trabajado por primera vez con **Adrián Expósito**, **Ventura Rodríguez**, **Néstor Losán**, **Violeta Orgaz** y **Román Reyes**. He repetido con **Andrea Duro**, **Dani Herrera**, **Javier Zapata**, **Laura Díaz** y un habitualísimo compañero de aventuras, **David Mo-**

ra. Me seguiría deshaciendo en elogios infinitos hacia todos los citados y otros muchos a los que no he nombrado. A lo largo de estos 15 años haciendo pelis cortas y algunas más largas he entendido que mis guiones dependen intrínsecamente de los actores y he aprendido a amarlos incondicionalmente. A los intensos, a los pragmáticos, a los excéntricos, a los arrolladores, a los frágiles, a los que me vuelven loco con 300 propuestas, a los que hacen ruidos raros ("calentar la voz", lo llaman) antes de rodar un plano, a los que te preguntan hasta la marca del dentífrico que usa su personaje porque a ellos les resulta un dato trascendental en la secuencia... A todos ellos, gracias por tanto.

Me he vuelto adicto a la magia; porque es magia, aunque suene tópico, trabajar con seres humanos delante la cámara. Por eso siempre digo que, como director (y aunque uno nunca diga que de estas aguas no se bebe), no me estimula el cine de animación. Porque soy yonqui de lo que ocurre cuando pronuncio "acción", de ese momento repleto de posibilidades, de esa toma irreplicable que será la que finalmente monte.

No hay mayor efecto especial que el trabajo de un actor. Estoy convencido. Y tengo suerte por poder disfrutar del espectáculo desde la primera fila.

(*) Roberto Pérez Toledo (Lanzarote, 1978) es director y guionista

ENRIQUE CIDONCHA

Tenemos suerte. Hoy es martes y los martes José Luis García Sánchez suele regalar una sobremesa locuaz. Es el día de las lentejas. El día en el que varios colegas del cine y las letras tratan de “arreglar el mundo” alrededor de las legumbres de hierro en una tasca madrileña. Un almuerzo hipercalórico donde se enaltece la amistad y la creación desde el aperitivo hasta los postres. Hoy se han sentado a la mesa Tina Sainz, Eulalia Ramón, Fernando Sánchez Dragó... “Tratamos de recuperar la hermosísima tradición de la charla en la taberna, de la mesa camilla”, reflexiona el cineasta salmantino, de 72 años, ya en su casa, con vistas a la catedral de la Almudena. Y se entrega a la tertulia, como hace un rato en Casa Recio. Somos todo oídos.

— ¿A qué se dedica el resto de días?

— A esperar a que llegue el martes [risas]. Como la industria del cine ha muerto, estoy en la fase TNR: Trabajo No Remunerado. Bo-

JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ «Estoy en la fase TNR: Trabajo No Remunerado»

Guionista, productor y alma inquieta. El salmantino ahorma el término cineasta, en el que caben todas sus acepciones gremiales. En esta charla defiende su confianza ciega en la amistad como cantera del séptimo arte

UNA ENTREVISTA DE JAVIER OLIVARES / FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHA

los, charlas e iniciativas con diseño de películas nuevas, como *las de las lentejas*. Ya tenemos ocho o diez proyectos nacidos ahí, en la sobremesa. Solo faltan los 3.000 euros para acabarlas, pero quedan para la historia.

— Si no tienes dónde expresarte...

— ...lo haces con los amigos en las lentejas de los martes. Pero yo he hecho muchas películas, y lo de expresarse no era el fin... en mi caso, más bien he tenido un negocio. Es esta una industria que requiere readaptar todo. Hoy he visitado a [Basilio Martín] Patino. Le he enseñado un portal de Internet que aloja 20 películas suyas y se ha quedado flipado. No pagan, pero tampoco cobran. Sigue siendo negocio, por tanto, porque acude la publicidad a ocupar huecos en la web.

— Pero en la red no hay tertulia a los postres.

— Es que la electrónica es una canallada para las relaciones humanas. No me gustaría en absoluto tener una novia en Internet. No quiero Twitter ni Facebook ni pollas en vinagre. Estos son unos oficios muy cabrones... Se lo voy a contar todo.

— Cuente, cuente.

— En el teatro menos, pero el cine está basado en la amistad. Todo lo que he hecho en cine ha sido por

amistad. Todo. Hice mis primeras dos películas con José María González-Sinde, amigo mío. La tercera, con Luis Megino, amigo mío. Escribes con amigos, como son amigos los actores. Es un contacto humano que no concibo hoy con la electrónica. La amistad es lo contrario a Facebook.

— Gracias a esas amistades empezó usted antes incluso, con Saura y con Patino.

— Sí. Hoy estaba en la comida Lali Ramón, la señora de Saura, un tío cojonudo al que con 27 o 30 años le hicieron catedrático en la Escuela de Cine. Fue profesor mío y tenía solo ocho o diez años más que nosotros. Y conocimientos, más o menos los mismos que nosotros. Le he llamado “pesado”, “dogmático”, “capullo”... pero es de una ternura acojonante. Creo, como él, que el arte se aprende, pero no se enseña.

— Algún ‘amigo’ le pisaría alguna vez una idea o un protagonista.

— No, le corrijo. La amistad tiene algo buenísimo: no es excluyente. En la Escuela de Cine, en los 60, yo tenía como amigos a Manuel Gutiérrez Aragón y a otros. Josefina Molina tenía a otros en su círculo. Y gente que trabajaba en televisión conocía a otros. Con un ayudante, un productor, un fotógrafo... se abre el abanico.

— Eso sí es una escuela.

— Sin duda. Mire, me acuerdo del segundo operador Eduardo Noé, con el que hice *Hay que deshacer la casa*. Lo había conocido en el instituto. Era familia de los Burmann —Chinín, decorador, y Hansi, operador y director de fotografía—, que trabajaban en los estudios CEA y tenían una caseta en un árbol, el sueño de cualquier chaval. ¡Una gozada! Eran unos tipos libres. Vuelvo a Noé, que me desvió: era tan bueno que, rodando en Guadalajara, subido en una grúa, se orinó, terminó el plano, se marchó y murió aquella misma noche. Tenía un cáncer por ahí abajo. Hace falta un par de cojones para estar muriendo y acabar el plano. Esto lo he conocido yo en la otra escuela de cine, la de la vida.

— ¿Esas cosas hacen grande al cine español?

— Es que tú piensas en el cine español y... ¿Sabe quién es Ladislao Vajda? Pocos saben quién es. Pues es el director de *Marcelino pan y vino*, una película universal, la hostia, con una música que te mueres ¡de Pablo Sorozábal! Esa es la ventaja de la amistad: tiene tentáculos inabarcables. “He conocido a...”. Cuando alguien se te queda mortecino, te separas y listo. No hay que ir al juzgado, como haces para rom-

per una pareja.

— Tomando una cerveza, ¿de verdad que nunca otro director le ha quitado, por ejemplo, a un protagonista?

— Que no, jamás. Ni una historia, tampoco. Cierzo que la Escuela de Cine, en los 60, era un foro de convivencia que arrancaba en las aulas y se prolongaba en el bar Ventaina y en los cabarés de la noche. En el Oliver, por ejemplo, conocí a Juan Estarlich, amigo de Berlanga. Y conocí por esos caminos a Rafael Azcona, con el que he hecho muchas películas. Le presenté a Fernando Trueba y en las comidas que hacíamos los tres los miércoles teníamos una escuela para ella.

— Por cierto, ¿quedó usted satisfecho con el homenaje que le hizo en 2011 a Azcona, completando su trilogía?

— Los muertos no se tocan, nene era, en efecto, un homenaje que completaba las adaptaciones de sus novelas *El cochecito* y *El pisito*. Quiso hacerla él, pero se me murió.

— ¿Qué tenía de genial?

— Todo. Un mes antes de unas elecciones, cuando ya estaba enfermo, me pidió algo que podía gestionar mi señora [la cantautora Rosa León], entonces concejala en el Ayuntamiento de Madrid: que fuera a su casa un notario para que depositara la papeleta. Es un derecho de los enfermos. ¡Y votó en blanco! Manda cojones. Me produce una emoción incontrolable, según lo cuento. Era un acto de reafirmación democrática.

García Sánchez acabó dos carreras: Derecho y Sociología. A su padre, que era militar, le daba igual la licenciatura, pero no que fuera del Partido Comunista. “Un día me esperó hasta las 4 de la mañana, con la pistola preparada. ‘He visto que te han mandado publicidad de *Mundo Obrero*.”

UN TALENTO POLIFACÉTICO

Mucho que decir, en todos los lenguajes

Rebelde por naturaleza, García Sánchez incluso contraviene sus costumbres: últimamente apenas va al cine. “Las tres últimas veces que he ido a una sala estaba yo solo. Y eso es duro de cojones”. Autor de una treintena de películas, asegura que el panorama actual se presta a una segunda entrega de la película coral *Hay motivo*, una de sus últimas claquetas. “Desde esa película, los políticos nos odian. Y era una denuncia por un acuerdo entre EE UU y España para invadir un país en el que presuntamente había armas de destrucción masiva. Ahora podríamos hacer *Hay más motivo*. Se apuntarían más directores, porque estamos viviendo algo patético. Los políticos son, por definición, reaccionarios”.

Con el nuevo milenio, ni siquiera la televisión constituye una buena salida para el mundo de cine. “Sería difícil hacer una serie como *La mujer de tu vida* [años 90], aunque hay cosas bonitas por hacer, de formato televisivo: por ejemplo, *Las crónicas urbanas de Vicente*, escritas por Rafael Azcona. Pero, ¿a quién lo ofreces? La televisión pública no es hoy tan pública”. El director salmantino también es —fue— productor de éxito. *Bajarse al moro*, por ejemplo, contó con sus desvelos. “A Basilio Martín Patino le produje muchas obras... Inventar las películas es bonito, pero producir es otra cosa. Las más difíciles, las de Isabel Pantoja. En *Yo soy esa* fui productor ejecutivo, con Luis Sanz”.

Tú eres de esos?', me preguntó. 'Sí', contesté. '¿Quieres que te pegue un tiro y me pego luego yo otro?'. 'No, mejor pégatelo tú solo' [risas]. Y nos llevamos de p.m. a partir de entonces. La risa tiene una ventaja: si en un momento de dramatismo haces reír a alguien, se acaba el drama. Mi padre era un tío cojonudo. Un militar franquista que solo saltaba cuando oía la palabra 'patria'. A la señora Sánchez, ama de casa "encantadora", no le privaba el cine, precisamente. "Al salir de un pase privado de un estreno mío, mi madre se echó a llorar porque había visto reflejado a mi padre en un fascista del reparto. Luego se acostumbraron, como en cualquier trabajo".

– ¿Pasó miedo alguna vez con la censura?

– Sí. Cuando mis hijos eran pequeños, yo residía en la calle Sotomayor, de Madrid. Enfrente vivían el golpista Tejero y su familia. Me pincharon las ruedas del coche. No digo que fueran ellos... Y tengo más episodios. Verá: volvíamos de rodar *Queridísimos verdugos* [1973], con Patino, y nos encontramos un control policial en La Mancha. Buscaban a El Lute. Uno de los verdugos, Vicente Copete, me dijo: "Sigue por la izquierda, adelante. No pasa nada". Al llegar al control, 30 kilómetros más adelante, sacó un papel para enseñárselo a los guardias. Dos motos nos escoltaron hasta Madrid.

– ¿Qué decía en el escrito?

– Que veníamos a una ejecución [risas]. "Facilitese el acceso a Madrid". Todos tenemos anécdotas...

– Hablando de rodajes, usted trabaja mucho a medias. Con Manuel Gutiérrez Aragón concibió el guion de 'Las Truchas'. Con Andrés Linares, la dirección de 'Dolores'. ¿Hay lucha de egos?

– En mi caso, nunca. ¡Me

ENRIQUE CIDONCHA

DEFINICIONES

Nombres de una incansable vida

No es fácil condensar casi 50 años de carrera en un glosario y menos con una carrera tan larga, iconoclasta y prolífica como la de José Luis García Sánchez. Pero el director acepta de buen grado el reto de definir nombres y acontecimientos que han marcado su trayectoria profesional:

♦ **Valle Inclán** (varias adaptaciones al cine). "El mejor autor de la historia de la literatura universal".

♦ **Manuel Vicent** (adaptó su *Tranvía a la Malvarrosa*). "Un genio".

♦ **Juan Echanove** [piensa largo rato]. "Complicado... Esplendoroso. Su problema es que ha ido adelgazando, y eso le ha hecho perder expresividad".

♦ **Fernando Fernán Gómez**. "El fenómeno más importante del teatro y el cine español del siglo XX".

♦ **Antonio Gamero**. "Un amigo".

♦ **María Galiana**. "Una maestra. Una vez, me hacía falta una señora con acento andaluz, con cara de ama de casa, y que supiera lo que decía. No había más que ella. Yo no sabía que trabajaba en un instituto y le gritaba al dirigirme a ella. "No hace falta que me grite, soy catedrática".

♦ **Martes y 13**. "Fue cosa mía meterlos en *La corte del faraón*. Acababan de separarse, creo. Volvería a contar con ellos, ¿por qué no?".

♦ **María Barranco**. "No tiene desperdicio".

llamo García Sánchez! Apellidos humildes. Si fuera vanidoso... por definición, el cine es un trabajo en equipo. Con Azcona llegué a un acuerdo: yo no firmaría los guiones. Era muy evidente: él ponía más en el empeño. Ahora mismo, mientras charlamos usted y yo, estoy haciendo un guion con Gutiérrez Aragón [risas]. Ahora le llamaré: "Manolo, ¿por qué no sale ella mejor y le dice al protagonista...?". Estamos escribiendo todo el rato. Hay que ser muy gilipollas para ser vanidoso en el cine.

– ¿Qué le deslumbró en Ana Belén, con la que trabajó mucho?

– Es la figura internacional más importante en el mundo del espectáculo. Llevará 50 años arriba, sin bajar nunca de ahí. Ni una concesión, ni una tropelia, ni un lío innecesario. El premio a la mujer más atractiva de España de *Diario16*

fue 14 años para ella. Es serena, consecuente... gran actriz. Y, por último, es amiga.

– ¿Hay alguien similar del género masculino?

– Juan Diego. Era mediocre cuando empezó. En

Fantasia 3, por ejemplo. Ha aprendido día tras día, con un esfuerzo y un trabajo tremendos. Es el mejor actor de España, con diferencia. ¿Por qué? Por la amistad: se ha fiado de sus amigos, ha estudiado y los

EDUARDO NOÉ

«Hace falta un par de cojones para estarse muriendo y acabar el plano.

Esto lo he conocido yo en la otra escuela de cine, la de la vida»

ha seguido.

– Está 'traicionando' a Juan Luis Galiardo, su fetiche varón...

– Es que hablamos de otra cosa. Juanito ha sido siempre un actor de teatro, de reparto, y se ha construido. Galiardo fue un actor de teatro triunfador en el mun-

LA LUCHA DE EGOS EN EL CINE

«En mi caso, nunca. ¡Me llamo García Sánchez! Apellidos humildes. Si fuera vanidoso... por definición, el cine es un trabajo en equipo»

do, pero desahuciado por sus aventuras, sus desplantes... En un momento dado entendí que tenía un camino riéndose de sí mismo y lo explotó. Lo querían mucho la cámara y las mujeres. Al final... más la cá-

mara, cuando hacía de *pollaboba*.

– ¿El público español desprecia al galán?

– No gusta el guapazo. Se le considera bobo. Pero ningún galán ha roto la barrera. Excepto Paco Rabal, que con la edad deja de querer ser él para empaparse, imitar. Antes de *Los santos inocentes* se fue a Extremadura buscando modelo. Y encontró un tonto de pueblo para crear a

Azarías. Copiar de otro actor se nota, pero del natural, no. Es la escuela más fiel.

– ¿Diría que usted siempre acertó en los reparos?

– A mí me gusta trabajar con monstruos, gente rara, maravillosa. Chus Lam-

preave, por ejemplo. Había hecho con Ferreri *El cochecito* y *Mi querida señorita*, con Armiñán. Yo hice con ella *Colorín colorado*. Es maravillosa. O María Ga-

liana, un pedazo de actriz. Ser intérprete es una condición latente, está dentro. Como ser escritor. Todos somos escritores, hasta un pastor puede ser narrador. Pero ser profesional es otra cosa.

PANORAMA

– A Pilar Bardem le dio usted su mejor papel...

– Hizo un trabajazo en mi *María querida*, cierto, pero no le han dado lo que se merecía. En una película rara, como es la vida de una filósofa, lo bordó. Y es una deliciosa mujer para trabajar con ella, sin problemas nunca.

– ¿Volveremos a las relaciones cercanas o la Red condiciona todo?

– Sin duda. Mire: hace poco he descubierto un delicioso portal acabado en ... *book* en el que firma Lady Filstrup, un personaje de algún tebeo. Escribe sobre actores y actrices de los años 40. Amparo Rivelles, por ejemplo. Con fotos. Lo hará por amor, porque dinero no da...

– ¿Y descubrió ya quién es Lady Filstrup?

– Sí. ¿Se acuerda de La Cuadrilla, Santiago Aguilar y Luis Guridi? Pues el primero era Lady Filstrup. ¡Le he descubierto! ¿Por qué no firmas con tu nombre, hombre? Ahora está desempolvando la figura de Rosita Díaz Gimeno, una actriz del cine de la República, que se decía de la amante del presidente Juan Negrín, y se casó con su hijo. Seguro que va a publicar nuevas cosas. ¡Yo quiero ver a ese hombre en las tabernas!

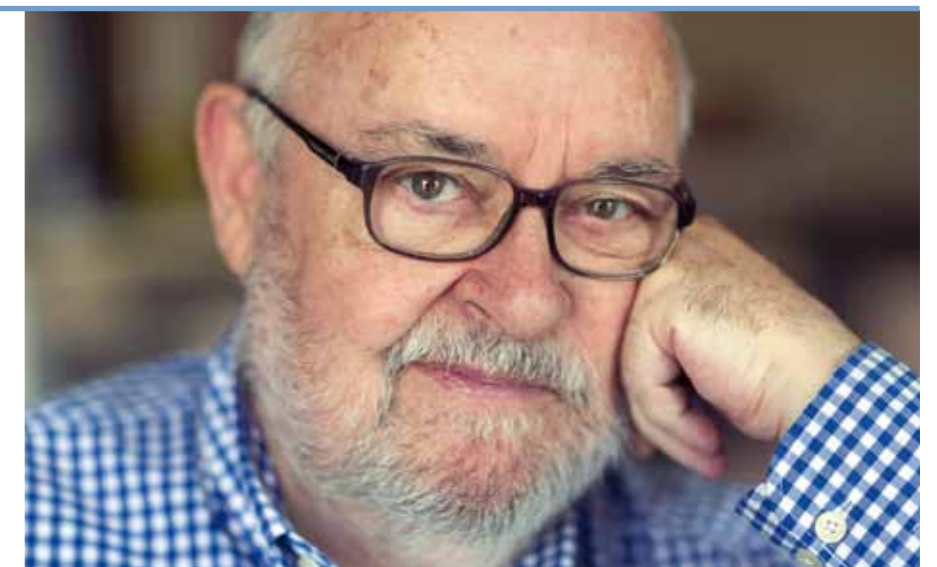
de creación

♦ **Chiquito de la Calzada**. "Un tipo inteligentísimo. Inconmensurable. Hay que dejarle hacer delante de la cámara. Lo primero que tenía que decir en *Franky Banderas* era '¿Avelino?', por teléfono. Y él decía '¿Aladino?'. O cortabas o le dejabas que dijera lo que le saliera de ahí".

♦ **Cómicos**. "Un gremio tremendamente desaprovechado en España. Por ejemplo, hacer un informativo con Chiquito de la Calzada y María Barranco sería desternillante. Hay aquí actores de p.m.".

♦ **Juan Diego**. "El mejor actor de España. *Anochecer en la India*, plano a plano, la convierte él solo en una obra maestra".

♦ **Rafael Álvarez**. "Un literato en escena".

ANTONIO FRAGUAS

A veces surgen personas únicas que nos recuerdan que todos tenemos derecho a soñar. Hubo un tiempo en España en que parecía insalvable la distancia entre la realidad gris de la posguerra y la ficción luminosa del cine. Para el mozo de cuerda, el limpia-botas, la fregona y la costurera, las estrellas del celuloide vivían en una constelación a miles de años luz. Era un universo tan irreal como el de los cuentos de hadas o los mitos de la antigüedad. Si alguien contribuyó en España a crear la ilusión de que esa realidad sobrenatural del cine podía estar al alcance de cualquiera y de que todo el mundo tenía derecho a soñar, fue sin duda Francisco Fernández-Zarza Pérez, alias Jano, autor de miles de legendarios carteles de cine, una selección de los cuales se expusieron desde el 6 de mayo hasta el 5 de junio en la Fundación AISGE.

“Entrar en un cine tenía mucho de religioso, algo de místico”, contaba en la presentación de la muestra el actor José Sacristán, retratado en varias ocasiones por Jano. Hay que imaginar a un José Sacristán niño, en pantalones cortos, ahorrando con disciplina una peseta para conseguir entrar en “el templo” de la sala de proyecciones. Cuando terminaba la sesión, la vuelta a la cruda realidad: “En ese periodo de tiempo entre que te echaban a la puta calle y lograbas ahorrar de nuevo, los carteles de Jano conseguían prolongar el milagro. Eran una forma de llevarse a casa el gesto de Greta Garbo o la arrogancia de Errol Flynn”.

Jano confeccionó a lo largo de su carrera cerca de 2.300 afiches, tanto de películas extranjeras como españolas, entre otras *Surcos*, *¡Bienvenido, Mr Mar-*

Jano, el retratista de otros mundos posibles

José Sacristán y María Luisa San José apadrinan en la Fundación AISGE una exposición retrospectiva con las mejores obras del genial cartelista madrileño

shall!, *Calle Mayor*, *Atraco a las 3*, *Historias de la radio*, *Un rayo de luz* y *El extraño viaje*. La selección de la Fundación AISGE se centró en los trabajos elaborados entre 1947 y 1979. Tal y como recalcó Fernando Marín, vicepresidente de la entidad, algunos de esos carteles son lo primero que viene a la mente del público cuando se piensa en determinados títulos.

CARACTERIZACIÓN

Es el caso, por ejemplo, de *La ciudad no es para mí* (1966), la película de Pedro Lazaga protagonizada por Paco Martínez Soria. El retrato de ese Agustín Valverde, natural de Calacierva, desbordado por las amplias avenidas mientras se aferra a una cesta de mimbre con una gallina muerta y a una caja de galletas atada por un cordel es un buen resumen de la capacidad estética de Jano. Su hijo, Víctor Zarza, director del departamento de Pintura y Restauración de la Universidad Complutense de Madrid, anotó: “No se quedaba solo en el retrato, sino que buscaba la caracterización. La cuestión no era sacar el pareci-

do sino dar con el rasgo que definía una personalidad”. La caricatura fue una de las grandes habilidades de Jano, hasta el punto de que algunos actores, como José Luis López Vázquez, José Isbert o Fernando Fernán Gómez, se convirtieron casi en personajes suyos, como puede apreciarse en los carteles de *Historias de la radio* y *Atraco a las 3*.

El centenar de asistentes que acudieron a la presentación —entre otros, el cineasta Jaime de Armiñán o las actrices Julia Gutiérrez Caba y Asunción Balaguer— rieron cuando Zarza contó algunas anécdotas del artista. Como cuando Alfredo Landa en una ocasión le dijo: “Me veo más

parecido en tus carteles que cuando me miro al espejo”. O esa otra del escritor cinéfilo Terenci Moix, que al conocer a Jano lo tomó de las manos y le dijo: “Cuántos petardos me he tenido que tragar por culpa de tus carteles”.

COMO UN ARTISTA DEL MEDIEVO

La tarea del cartelista —“el retratista del *star-system* nacional”, en palabras de Zarza— era parecida a la de los artistas religiosos en la Edad Media: tenían que comunicar de manera directa y sencilla al pueblo llano la realidad de un mundo sobrenatural. Algunos carteles, como el de *La danza de los deseos*, película de Florián Rey de

Fernando Marín, María Luisa San José, Víctor Zarza, José Sacristán y José Luis Piqueras, en la inauguración de la exposición / E. C.

1954 protagonizada por Lola Flores, se acercan mucho a la estética de una estampa religiosa. Hoy es el tráiler de una película lo que nos seduce, pero en aquel tiempo los carteles eran la única herramienta de seducción para que el público entrara en el cine. En algunos de la veintena que se expusieron en la Fundación AISGE se podían apreciar todavía los orificios de las chinchetas que un día los sujetaron en el vestíbulo de algún cine, o la doblez realizada por algún coleccionista apresurado que lo despegó de una tapia. Porque los carteles eran para eso, para estar en la calle: obras de arte efímero que en algunos casos se han “arranca-

do a la destrucción”, en palabras de Zarza, gracias a los aficionados.

De familia modesta, Jano nace en Madrid en 1922. Su madre es una portera viuda. Sus primeros dibujos, que publicó con solo cinco años en la revista *Macaco*, ya fueron caras de actores. Su pasión por el cine y el dibujo iban de la mano, y de esa pasión hizo su profesión. “Era un niño que se compraba la revista *Cinegramas*, que era carísima”, apunta Zarza. María Luisa San José, retratada en varios carteles (en la exposición pudo verse el de la película *Mis relaciones con Ana*, de 1979, en el que la actriz aparece desnuda), leyó un testimonio

del artista que da una idea de su vocación profunda: “No sirvo para jubilado. Yo solo sé pintar y me divertí haciéndolo. Pintar es mi hobby”. Zarza contó incluso que su padre los llevaba de vacaciones con su caballete, sus pinceles “y a veces con sus colaboradores”.

TRABAJO EN EQUIPO

Porque Jano no trabajaba solo. Disponía de un taller en un enorme piso de la calle Bordadores, donde vivía su familia, y por allí desfilaban decenas de colaboradores que se encargaban de las tareas que menos le gustaban (por ejemplo, las tipografías). No vio, era imposible, las más de 2.000 películas de

PANORAMA

las que hizo carteles (trabajaba con sinopsis y fotos promocionales), pero su intuición publicitaria le hacía dar en el clavo. José Luis Piqueras, cinematógrafo que distribuía sus carteles, lo definía así: “Jano era un explicador de películas”. En una ocasión Piqueras se encontró a Jano y sus colaboradores sentados de madrugada en un bordillo de la Gran Vía. “Estamos esperando para ver amanecer”, le dijeron. Ver amanecer era precisamente lo que esperaba el público de aquella España. Un público al que Jano, a través de sus carteles, le otorgó el derecho a soñar. Y soñar, ya se sabe, es el primer paso para empezar a cambiar las cosas.

RETRATOS FEMENINOS

Sensualidad y ‘destape’

En el tórrido cartel de *Mis relaciones con Ana*, María Luisa San José aparece desnuda. Es una película de 1979. “Entonces nos desnudaban a todas, menos a Rafaela Aparicio”, relató la actriz. Pero la sensualidad, más sutil y contenida, estaba en los retratos femeninos de Jano mucho antes del llamado destape. Las curvas de Sara Montiel, Marilyn Monroe o Joan Crawford, entre muchas otras, pasaron por los pinceles de Jano. Su hijo, Víctor Zarza, cuenta que su padre compraba “de extranjijs” ejemplares de la edición americana de la revista *Playboy* en la plaza del Campillo del Mundo

de una generación

Nuevo, en pleno Rastro madrileño. “En mi casa veías muchas más cosas que otra gente de tu generación”, cuenta Zarza entre risas. Qué duda cabe de que esos carteles y esas estampitas que se repartían en forma de programa de mano y que se coleccionaban con celo por los chavales de aquella época nutrieron buena parte del imaginario erótico de varias generaciones de españoles. “Yo no hubiese sobrevivido sin aquello de lo que me nutría en la sala de cine y que quedaba en la memoria y en el bajo vientre”, apuntó José Sacristán.

PANORAMA

El alma desnuda de Luz Olier

La polifacética actriz debuta en la poesía con la profundísima obra 'Pulsiones y extravíos'

Jaime Blanch, Luz Olier, Pilar Bardem, la editora Ainhoa Martín y Fernando Marín, durante la presentación de los poemas en la sede madrileña de AISGE / MIGUEL GARCÍA-GALLO

HÉCTOR MARTÍN RODRIGO

Emocionante y profundo. Esos fueron los dos adjetivos más repetidos sobre *Pulsiones y extravíos*, el primer poemario de Luz Olier, que se presentó el 29 de mayo en la sede madrileña de AISGE. La actriz, guionista y escritora estuvo flanqueada durante el acto por algunos de los amigos que conoció hace décadas encima de las tablas, donde se cortió de jovencita: Pilar Bardem, Fernando Marín, Jaime Blanch y Rosa Ál-

PANORAMA

varez. “Es bonito que estemos aquí por este motivo, ya que siempre nos reunimos para contar las tragedias de la profesión”, señaló la presidenta de la entidad. Tampoco quisieron faltar a la cita Paco Racionero, Claudia Gravi o Paco Merino, entre otros.

“Hay un cordón umbilical que nos une”, dijo Bardem sobre la relación con su amiga, a la que conoció el 9 de abril de 1970. La presidenta de AISGE había llegado desde Canarias con sus

tres retoños en el capazo y ese día se estrenó como actriz al sustituir a Olier en una obra teatral por su avanzado estado de gestación. A partir de entonces se hicieron casi inseparables. “Compartíamos marido, pero ella le tenía en casa y yo solo en el escenario”, bromeó. También se agenciaban prendas del vestuario, “aunque esa travesura era socialismo de la ropa y no robo”. Llegó la hora del parto y juntas presenciaron el nacimiento de una niña que, lamenta-

blemente, se fue del mundo hecha mujer.

Bardem calificó *Pulsiones y extravíos* de “emocionante y hermoso, con pasajes que llegan profundísimamente al alma”. Y añadió: “Lo abras por donde lo abras vas encontrando palabras, soledades... Pero hay una luz al final, la de autora. Sus padres no pudieron ponerle un nombre mejor: esta mujer lleva toda su vida iluminando a la gente”.

Ainhoa Martín, de la joven editorial AM, tampoco escatimó en alabanzas. “La poesía constituye un acto tan valiente como hablar desnudo. También es un ejercicio de generosidad, pues se comparten con los demás vivencias propias”.

POEMAS PARA CONTAR

Otro viejo conocido de la flamante poetisa, a la que hoy sigue llamando Mari Luz, es el vicepresidente de AISGE Fernando Marín. Elogió su compromiso social y versatilidad: “Es una actriz todoterreno y una escritora poliédrica”. *Pulsiones y extravíos* estaba todavía en la imprenta cuando Olier le propuso que recitase en la presentación dos textos que le gustaran. “Descubrí entonces que todos eran ideales para contarlos, porque estos son poemas para contar a la gente”, explicó. Cuando entonces *Despedida*, cuyos versos retratan la incurable nostalgia provocada por la pérdida de un ser querido, confesó que le resultaría difícil llegar al final sin lágrimas en los ojos.

Jaime Blanch también trata a la autora desde aquellos tiempos en que era Mari Luz para los que la rodeaban y le dio las gracias “pertenecer a esa élite de seres que dignifican un oficio al que no siempre le permiten ser digno”. En su voz resonó

Detector de metales, un dardo contra la sumisión a esas prohibiciones que ya regulan casi todas las parcelas de la vida cotidiana.

La amistad que une a Olier y Rosa Álvarez da buena cuenta de los caprichos del destino. Ambas actuaron a principios de los setenta en un café-teatro y no volvieron a verse hasta hace pocos meses, cuando coincidieron en el Ateneo madrileño y retomaron el contacto a través de Facebook. “Me comuniqué mucho con ella, casi tanto como con mi hija”, desveló Álvarez.

CAPERUCITA CONTRA LA PRECARIEDAD

“No he venido a hablar de mi libro”, sentenció la protagonista, consciente de las carcajadas que esa frase iba a provocar por el recuerdo de aquel iracundo Paco Umbral. Su agradecimiento más sentido se lo llevó Pilar Bardem. Además de aplaudir su solidaridad, recordó una amistad duradera que les ha regalado experiencias insólitas, como representar un musical sobre Caperucita Roja. Olier encarnó entonces a la ingenua niña, mientras que Bardem bordó a una abuelita muy *sexy*. Y no olvidó su paso por el paritorio: “Estuvo a mi lado mientras me retorcí de dolor. No sé si sería para animarme en ese trance, pero decía que le daba mucha envidia porque a ella le encantaba parir”.

Olier se despidió con unas palabras sobre el adverso panorama de la interpretación en España. “Antes los cómicos eran seres extraños a los que la gente de orden no enterraba en sagrado, pero hoy continuamos siendo gente nada recomendable. Abundan las maneras despectivas de referirse a un sector que tiene a tres de cada cuatro trabajadores en paro”, resumió.

PANORAMA

LUZ OLIER

«La poesía no se explica. La poesía se siente»

Pulsiones y extravíos es el tercer título que publica la madrileña. Hace una década vio la luz su novela *La conjura de los sabios* y en 2010 se pasó al relato corto con *Cuentos del otro lado*. Su larga andadura interpretativa comenzó en 1969, con *Solo Dios puede juzgarme*, a la que siguieron abundantes funciones televisadas de *Estudio 1* o *Pequeño estudio*. Su cénit de popularidad le llegó en 1983 de la mano del mítico programa infantil *Barrio Sésamo*, que le brindó durante tres temporadas el personaje de Matilde, la dueña de la horchatería frecuentada por Espinete. Ha dedicado al doblaje la mayor parte de su tiempo como directora y actriz. Su voz puede escucharse en películas como *El lago azul*, *Bitelchús*, *Mi gran boda griega* o la saga de *Harry Potter*.

— ¿Siempre ha estado presente en usted la faceta literaria?

— En realidad empecé escribiendo. De pequeña era un ratón de biblioteca: me pasaba el día entre libros y, a base de tanto leer, inventaba obras que después representaba con mis compañeras. Así se mezclaron mis dos pasiones. A los 19 años, recién comenzados los estudios de Periodismo, firmé mi primera novela para la radio.

— ¿Con qué se siente más cómoda, con la prosa o el verso?

— No tienen nada que ver. Este libro se titula *Pulsiones y extravíos* porque se

compone de imágenes y frases surgidas repentinamente. La poesía es como un vómito del alma. La narrativa, en cambio, requiere mayor elaboración.

— ¿Le ha costado dar el salto a la lírica?

— Como escritora ha sido sencillo. Un poema no es algo premeditado, surge de

que no explico abiertamente. Pero la poesía no se explica. La poesía se siente.

— ¿Vivimos malos tiempos para la lírica?

— Desde luego, como dice la canción. Para la poesía hace falta una sensibilidad que no abunda en el mundo actual, un mundo muy competitivo donde solo se

valora lo que uno tiene, no lo que uno es. Sin embargo, por muchas posesiones que una persona pueda acumular, las preguntas sin respuesta que nos atormentan son iguales para todos.

— Algunos intérpretes españoles reciben críticas por su dicción. ¿Qué opina usted al respecto?

— En las series se trabaja deprisa y ese aspecto se cuida poco, pero el teatro es solo palabra y tiene que llegar a los demás de forma clara. Una buena dicción

es absolutamente necesaria para hablar en un escenario, aunque algunos directores digan que no resulta natural.

— ¿Cuál es el secreto de un buen doblaje?

— Que la pronunciación no parezca robótica, sino que el doblador se exprese con libertad dentro de la corrección. Los nuevos profesionales empiezan la casa por el tejado, aprenden al dedillo la técnica antes de incorporar la interpretación. Por el contrario, los veteranos llegábamos de la radio o el teatro, ya éramos actores. Y esa experiencia aportaba naturalidad.

SERGIO GARRIDO

La sede madrileña de la Fundación AISGE abrió sus puertas el pasado 19 de mayo a una proyección que derivó a su vez en animada charla sobre los oficios cinematográficos: dirigir, interpretar, escribir. Y es que ese lunes pudo disfrutarse gratuitamente del cortometraje *Ojos que no ven*, el alabado trabajo de la actriz y cineasta Natalia Mateo que el pasado año resultó elegido entre los finalistas de los premios Goya. Dirigir, interpretar y escribir son precisamente las múltiples facetas que esta actriz conqense ha desempeñado a lo largo de su carrera y de las que debatió al hilo de este pase.

Con el también cortometrajista Eduardo Cardoso como moderador, Mateo habló —con sinceridad, desinhibición y mucho humor— de la cara y la cruz de la profesión interpretativa así como de sus inicios como cineasta. El acto se englobaba en la 16ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, un ciclo de actividades que se prolongaba por toda la región hasta el domingo siguiente.

Rodada en 2012, *Ojos que no ven* nos sitúa en la Nochebuena de una familia donde los secretos y las mentiras circulan en el ambiente. Tras un inesperado acontecimiento, los atribulados familiares deben decidir si conviene destapar todo o continuar con “una mentirijilla más”. La cinta cuenta con el guion y la dirección de la propia Mateo, que tras la proyección explicaba por qué eligió esa fecha tan señalada para situar la historia de esta familia. “La Nochebuena es la noche del conflicto universal. No quería retratar un conflicto normal

Natalia Mateo y Eduardo Cardoso, en la sede de la Fundación Aisge / MIGUEL GARCÍA-GALLO

“Los directores no pensamos en el porqué, como los actores, sino en el para qué”

Natalia Mateo charla sobre los secretos del oficio tras la proyección de su alabado cortometraje ‘Ojos que no ven’

PANORAMA

y el que la abuela estuviera ciega me daba juego”, comentaba.

Esa entrañable abuela no podía ser otra que Asunción Balaguer. “Tener a Asunción en un elenco es una pasada. Lo primero que te dice cuando la llamas es que no: que está muy cansada, que lo hace muy mal, que quien lo hacía bien era Paco... Pero al día siguiente, te llama y te pregunta: ‘¿Encontraste a alguien?’”, relataba Mateo. La veterana actriz encabeza un elenco de primera categoría, con Ana Wagnener, Luis Callejo, Raquel Pérez, Carlos Olalla y Esther Ortega entre sus integrantes. Mateo no escatimó halagos para el resto de intérpretes que pusieron su granito de arena en el proyecto (entre ellos su hijo, el niño Teo Planell). “A Ana Wagnener siempre la quie-

ro en un reparto. Para este papel tuve que convencerla porque no quería hacer de madre. Le prometí que iba a estar jovencísima”, desveló la polifacética cineasta.

SENTIRSE MUY RARA
 Pero Mateo no solo charló sobre este premiado cortometraje, sino que también recordó sus comienzos en la interpretación, especialmente su paso por la Escuela de Cristina Rota.

COMIENZOS DUROS

Aquellos difíciles inicios implicaron abandonar el domicilio familiar para trasladarse a Madrid y trabajar ocho horas diarias en un bar

“La gente no me caía bien allí. Los veía como tíos de Pozuelo a los que todo les tocaba el nispero. Hice la escuela sintiéndome una persona muy rara y no encontraba mi sitio”, se sinceró.

POLIFACÉTICA

Sus inquietudes la han llevado por muy diversos caminos. Además del de la interpretación y la dramaturgia ha hecho dirección

Aquellos difíciles inicios implicaron abandonar el domicilio familiar para trasladarse a Madrid y trabajar ocho horas diarias en un bar para costearse la escuela. Natalia aprendió a marchas forzadas y se

curtió con trabajos publicitarios. “Me salvó la vida un casting para un anuncio de Tampax. Pagaban 500.000 pesetas y...me cogieron”.

Ya por entonces había comenzado también a esbozar sus primeros relatos. “Yo he escrito siempre, porque carecía de amigos”, admitió, entre la confesión y la autoparodia. Pero conoció a la actriz Marta Aledo y con ella sí acertó a poner en marcha algunos proyectos. “Tenía unos sketches muy macabros y entre Marta, Bebe y yo conseguimos llevarlos a la Sala Triángulo”.

Sus inquietudes la han llevado desde entonces por muy diversos caminos. Además del de la interpretación y la dramaturgia, *Ojos que no ven* constituye uno de sus mejores ejemplos como directora, un oficio del que también aportó su visión. “Los directores no piensan en el porqué, como los actores, sino en el para qué”, resumió.

Su más reciente pasión es la enseñanza. Una de es-

PANORAMA

tas experiencias como docente le permitió impartir clases a presos, todos los sábados durante dos años, en la cárcel de Soto del Real. Mateo recordó su aquella actividad con el asombro desparpajo: “Dar clases allí era muy chulo, pero no tardé en descubrir que la mayoría no quería aprender interpretación, sino foliar. Luego encontré la solución: puse un biombo, delante los que iban a aprender; detrás, los que querían hacer manitas”, relataba entre las risas del auditorio.

Así, con un caluroso aplauso de despedida y tras más de dos horas de animado debate, la charla llegó a su fin. Con esta proyección de *Ojos que no ven*, AISGE colabora por segundo año consecutivo en la Semana del Cortometraje y acerca el oficio de contar pequeñas historias a todo el público. Pequeñas historias que han alcanzado grandes premios. Precisamente, en mayo de 2013, Esteban Crespo y Gustavo Salmerón debatieron en la entidad sobre *Aquel no era yo*, la cinta que el pasado mes de febrero disputó el Oscar de Hollywood al Mejor Cortometraje de ficción.

PERFIL

Luchando por encontrar su sitio

Natalia Mateo nació un 12 de diciembre de 1975 en Cuenca, una ciudad “tan inspiradora como oscura y lúgubre”. Ha tocado todos los palos cinematográficos: actriz, guionista y cineasta. Estudió interpretación en la Escuela de Cristina Rota y, a pesar de que no encontraba allí su lugar, consiguió que su maestra la abrazara cuando se sentía sola y desubicada en aquel Madrid tan distinto a las calles conquenses.

Como actriz se especializó interpretando a una yonqui en dos cortometrajes, *Carisma* (David Planell) y *Exprés*, de Daniel Sánchez Arévalo. Con 32 años y un hijo, esta conqense tuvo que aparentar 21 años y “jugar a las muñecas” para dar vida a Amparo Balaguer en *Amar en tiempos revueltos*. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco gracias a papeles en películas como *El patio de mi cárcel*, de Belén Macías y a su papel de protagonista en el largometraje *La vergüenza*, de David Planell. ¿Cuál es su

secreto como actriz? “La técnica se puede aprender, pero un actor tiene que tener vivencias y muchos viajes”, nos ha confesado.

En la faceta de directora y guionista, Natalia se lanzó con *Test*, un cortometraje que codirigió con su amiga y actriz Marta Aledo. Siguió escribiendo y dirigiendo cortometrajes como *Qué divertido* y el premiado *Ojos que no ven*. Su labor como difusora del cortometraje en España fue premiada en 2010 con el I Premio Cortometrajista Ejemplar, de Cortos con N.

Una de sus últimas incursiones como actriz ha tenido lugar en el cortometraje *Sin respuesta*, de Miguel Parra, donde interpreta a una teleoperadora que realiza un angustioso trabajo: conseguir que las personas que tienen deudas con los bancos hagan frente a sus pagos antes del vencimiento. Una excelente y demoleadora interpretación sobre la crisis, en formato corto.

Miguel de Lira recibió el premio al mejor actor / MONCHO FUENTES

Isabel Blanco (derecha) se hizo con el galardón a la mejor actriz

Isabel Blanco y Miguel de Lira, mejores actores en los Premios Mestre Mateo

‘Somos gente honrada’ arrasa en la gala e Isabel Risco se convierte en ‘trending topic’ con una soflama cómica y encendida

E. TEIXO

Los premios Mestre Mateo, que reconocen anualmente la producción audiovisual gallega, celebraron su duodécima gala el pasado 12 de abril. La Academia Galega do Audiovisual escogió al cómico Roberto Vilar para dirigir la velada con la insólita participación de una familia anónima. Desde el salón de su casa en Vila-

PANORAMA

nova de Arousa, tres generaciones de los Reyes Abal fueron ofreciendo su opinión sobre lo que en el escenario principal acontecía. Se trataba de un guiño alegórico con el que la Academia quería conceder el protagonismo al público, a la audiencia. En ninguna parte estaba escrito que la actriz Isabel Risco fuese a acaparar el foco de modo natural e inevitable. Tampoco existía

la seguridad de que *Somos gente honrada* (Vaca Films/El Terrat), ópera prima del joven director vigués Alejandro Marzoa, fuese a llevarse media docena de premios. Pero así sucedió.

“¿Actores? Todos unos mangantes. No trabajan ni pa’ Dios”, ironizaba el humorista David Perdomo, caracterizado de taxista, mientras supuestamente conducía a Roberto Vilar

a la gala, celebrada en el auditorio coruñés de Pallexco. Vilar, célebre por su trabajo con el dúo cómico Os Tonechos (TVG), arrancó fuerte: “Hace dos años presenté estos premios María Castro y luego fue Cristina Castaño. Si este año me han llamado a mí, supongo que el próximo ya será Cañita Brava y, dentro de 318 años, Mariló Montero...”.

Los actores Javier Rey

y Sabela Arán, elegantísimos, entregaron el primer trofeo de la noche a Ricardo de Barreiro por su Interpretación Masculina de Reparto en *Somos gente honrada*. Al recoger el premio, De Barreiro confesó que realizó su trabajo en esta película hace dos años y que, desde entonces, no había sido requerido para ningún otro filme. Al actor (que también es, por cierto, un celebrado pintor) lo hemos podido ver en *Celda 211*, *Los girasoles ciegos* o *Doctor Mateo*, pero la realidad es fiera. Ricardo de Barreiro calificó a Alejandro Marzoa como “un gran director de actores” y fue, también, el primero en recordar al fallecido Xosé Manuel Olveira *Pico* (1955-2013), quien un día le recomendó sentirse “orgulloso de ser un obrero de esta profesión”.

Uno de los momentos más emotivos de la gala se produjo con el homenaje a *Pico*, a cuyo recuerdo cantaron en el escenario Mabel Rivera, Ernesto Chao, Artur Trillo, Rosa Álvarez y Blanca Cendán, entre otros. Con el auditorio en pie y algunas lágrimas liberadas, Roberto Vilar añadió que *Pico*, no solo como actor, sino también como presidente de la Academia Galega do Audiovisual, “puso a esta profesión un cuño de dignidad”.

INCONSTANTE MONTAÑA RUSA

El de *Pico* fue el primero de varios homenajes. La organización ofreció el Premio de Honra Fernando Rey 2014 a Manolo González, formador de un par de generaciones de profesionales del audiovisual gallego desde la Escuela de Imaxe e Son (A Coruña). Además, la Aca-

demia celebró el 25º aniversario de los primeros tres largometrajes gallegos: *Sempre Xonxa*, *Urxa* y *Continental*. Dos de los implicados en aquellas producciones pioneras, el director Xavier Villaverde

UNA GALA DISTINTA

La Academia Galega do Audiovisual escogió a Roberto Vilar para dirigir la velada con un insólito planteamiento

RECONOCIMIENTOS

El de Pico fue el primero de varios homenajes. El Premio de Honra Fernando Rey 2014 fue para el formador Manolo González

y la actriz Uxía Blanco, entregaron el premio a la Interpretación Femenina Protagonista, que recayó en Isabel Blanco por su papel en *Todos os Santos*. La galardonada recordó que la profesión “es una montaña rusa en la que lo

más constante es la inconstancia”. Confesó que *Todos os Santos* se rodó en 15 días para su estreno en televisión y agradeció el esfuerzo al director, Ángel de la Cruz, “un eterno soñador”.

En la candidatura a la Interpretación Masculina Protagonista eran finalistas Antonio Durán Morris, Federico Pérez, Miguel de Lira y Xúlio Abonjo. Es cierto que *Morris* se había aventurado a pronosticar que De Lira saldría elegido, quién sabe si por meter presión o desde la convicción. El caso es que acertó. Miguel de Lira, que realizó un excelente trabajo (muy característico, también) en *Somos gente honrada*, armó un juego de palabras con el título de la película al afirmar que “es una paradoja

DISCURSO DEL PRESIDENTE

Sentido y sensibilidad

Antonio Mourellos, presidente de la Academia Galega do Audiovisual, dijo querer desarrollar un discurso conciliador pero también reivindicativo. Se refirió sucintamente a la indefinición que rodea la posible bajada del IVA cultural o la Ley de Mecenazgo. Dirigiéndose a las autoridades políticas, afirmó que “la puerta del diálogo no está cerrada y el respeto es mutuo”, aunque reclamó más

“sentido (común) y sensibilidad con el sector audiovisual, que genera, además de los económicos, otros beneficios”. Mourellos recordó que “hay compañeros que siguen sin cobrar el poco

trabajo que se les ofrece”, pero se refirió a la audiencia para afirmar: “Hay que seguir contando historias. Mientras el público siga confiando en nosotros, seguiremos existiendo”.

RISCO, A LO SCARLETT

La mujer espectáculo

Fernando Tato y Yelena Molina entregaron a la coruñesa Isabel Risco el premio a la Interpretación Femenina de Reparto por su trabajo en la serie *Era visto!* (TVG). La actriz, copresentadora de los premios María Casares dos semanas atrás, tomó el escenario arrollando y calificó su designación como una “chaladura”. Autodefiniéndose como “la Scarlett Johansson gallega, en *caldeirada*”, tuvo tiempo en su discurso para todo un poco: afirmó que no se operaría “las glándulas [mamas]” porque “no me apetece costuras en el cuerpo”; reivindicó la cultura y la lengua gallegas “porque no restamos nada al mundo, pero sumamos la hostia”; citó la enseñanza y la sanidad públicas como argu-

mentos de “un país digno”, y mencionó muy gráficamente la dependencia política de Berlín. La soflama de Isabel Risco levantó al auditorio, y tanto se encendió la cómica que terminó engullendo el micrófono, en sentido literal. “Tengo tendencia a meter objetos en la boca”, dijo; “el micro se lanzó a mí”. En su segunda aparición (como integrante del equipo de *Era visto!*, que recogió el trofeo a la Serie de Televisión), Risco aprovechó para ironizar con un supuesto viaje a Londres “con una amiga que tiene que cometer una ilegalidad”, en referencia a la reforma de la ley del aborto. Risco se marchó a casa con dos logros: un premio Mestre Mateo y el *trending topic* número 1 de Twitter en España.

PANORAMA

Los actores gallegos reivindicaron su oficio «ahora que todo es teatro»

Josito Porto, Susana Dans, César Goldi y Patricia de Lorenzo se coronan como los mejores intérpretes en los XVIII María Casares. 'Eurozone', espectáculo del año

E. TEIXO

En su decimotercera edición, los Premios María Casares del Teatro Gallego se dilucidaron en un *furrancho*. Tal es la denominación local para esos improvisados mesones en los que bodegueros particulares sirven vino casero a los vecinos, siempre a bajo coste, para dar salida al excedente de producción. Así están las cosas: desde una tasca fuera de la ley, entre tazas de porcelana y raciones de queso y jamón, se reconoció como mejor producción teatral del año en Galicia un espectáculo, *Eurozone*, que narra la historia de una clase política viciada.

En el plano de la realidad, la ceremonia anual de referencia para las artes escénicas gallegas tuvo lugar en el teatro Rosalía de Castro, de A Coruña. Como siempre, en 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. La Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), que organiza la gala con el patrocinio de la Fundación AISGE, adujo, dada la situación precaria del oficio en Galicia y en todas partes, lo apropiado de simular una fiesta en un *furrancho* en lugar de buscar soluciones más glamurosas. Con dirección de Santiago Cortegoso, el acto se

disparó desde el inicio con la música en vivo de Radio Cos y la irrupción de la pareja de presentadoras: las actrices Isabel Risco y Marián Bañobre. De indudable dotación cómica y formadas en el mundo del *clown*, salieron en tromba, bailando entre las butacas. Sus diálogos intensos y lenguajes imprimieron un ritmo desbocado en todo momento, reivindicando la uva como elemento vital y estableciendo la comparación entre España y una bota de vino picado.

GALLEGA VUELTA AL MUNDO

El actor y dramaturgo Avelino González, presidente de la AAAG, fue llamado al escenario y, taza de tinto en mano, parafraseando a Álvaro Cunqueiro, lanzó una invitación a dar "una vuelta al mundo por los teatros gallegos", para luego pedir "que nuestros problemas sean nuestra fuente de inspiración". Refiriéndose a las dificultades del sector, las presentadoras sugirieron la analogía con los avatares de una bodega clandestina: cuando un modelo de negocio decae, hay que buscar fórmulas para atraer a la clientela. Bien sea microteatro o *microfurrancho*.

En el mesón de los XVIII María Casares, los

espectáculos mejor parados de la noche fueron *Eurozone*, de la compañía Chévere, y *As do peixe*, de Abropalabra Creacións Escénicas. Conquistaron cuatro y tres premios, respectivamente. *Eurozone* establece vínculos entre los principales líderes políticos europeos y los personajes de *Reservoir dogs*, el filme de Quentin Tarantino, sugiriendo sus resortes y motivaciones individuales para plasmar su fresco personal de lo que denominan "el gran atraco especulativo". Galardonada al término de la velada como Mejor Espectáculo, esta producción recaudó también las jarras María Casares a la mejor Iluminación (para Fidel Vázquez), Escenografía (Chévere y Javier Domingo Ballestín) y, finalmente, Actriz Secundaria (Patricia de Lorenzo).

En realidad, las tres actrices candidatas en este apartado eran compañeras de elenco en *Eurozone*. De Lorenzo, Mónica García y Arantza Villar asistieron a la gala caracterizadas como sus personajes en el espectáculo y, anunciado el nombre de la ganadora, simulaban una pelea en el patio de butacas, trasladando la acción de *Eurozone* a la propia gala. Patricia de Lorenzo, al recoger su premio,

hizo el primero de los varios alegatos que se producirían en los María Casares por el aborto libre y gratuito en España.

PREMIOS Y FELICIDAD

Los honores como mejor actor secundario recayeron en César Goldi por su participación, cargada de rock and roll, en el musical *Bye bye, honey*, de Obras Públicas-Abropalabra. El creador de la obra, José Prieto, le dijo "no concibo a ningún otro actor que no seas tú", y Goldi se preguntó, sobre el escenario, si sería que no había dinero para más. "Los premios no dan dinero, pero hacen muy feliz", añadió después, y acabó reconociendo a su hijo Max, de dos años y medio, como su "profesor de *clown*".

El premio a la mejor actriz protagonista se dilucidaba entre tres aspirantes de perfiles tan distintos como celebrados: Belén Constenla, Iolanda Muíños y Susana Dans. Finalmente, triunfó esta última por su papel en *As do peixe*, una propuesta de Cándido Pazó que, oscilando del drama a la risa, glosa las vivencias de las trabajadoras de las empresas conserveras. El espectáculo estaba siendo escenificado en esos momentos en Pontevedra, y

Imagen de todos los galardonados, en la taberna que sirvió como marco de la gala / OLALLALOJO

Patricia de Lorenzo, premiada por *Eurozone*

César Goldi, mejor actor secundario

ACTOR INOLVIDABLE

Recuerdo a 'Pico'

La AAAG decidió, por unanimidad, dedicar este año el Premio de Honor Marisa Soto a Xosé Manuel Oliveira Pico (1955-2013). Uno de los actores más queridos de la escena gallega, Pico falleció en junio del pasado año y dejó consternada a una profesión que ahora le recuerda como "actor enorme, curtido en mil personajes (...) a los que entendía, defendía y humanizaba". Un hombre respetado y amado por compañeros y ajenos al oficio, cuyo recuerdo en la noche de los María Casares arrancó, una vez más, lágrimas en butacas y palcos y marcó un punto de inflexión en la gala. Suya, en su ausencia, fue la ovación de la noche.

Recogió el premio, muy emocionado también, su hijo, Pablo Oliveira Lago (en la imagen), de manos de Victoria Pérez. "El oficio hermoso de la actuación dio a mi padre grandes alegrías", dijo; "esta también lo habría sido". Y apenas pudo continuar.

MANIFIESTO

"Cada uno a lo suyo"

El Manifiesto Galego do Día Mundial do Teatro, obra del periodista, crítico y escritor Camilo Franco, comienza diciendo: "Ahora que el mundo es tan teatral, el teatro debería ser obligatorio". El texto, titulado *Todo é teatro*, afirma que "desde la policía a los jueces, desde los banqueros a los presidentes de gobierno, están decididos a dar espectáculo en lugar de hacer el trabajo por el que cobran". Por eso, el manifiesto concluye que, ahora que la vida imita a los escenarios, es el momento de mirar al teatro como espejo para entendernos mejor. El galardonado actor Josito Porto (en la imagen) fue claro en su parlamento: "Dignidad. Pido a los políticos que hagan su trabajo. El nuestro es la mentira. Nosotros somos los payasos. Cada uno a lo suyo". No fue la única declaración al respecto durante la velada. Otros participantes quisieron referirse al "intrusismo" de la clase política en los mundos de la ilusión y la farsa, tan propios, por oficio, de actores y actrices.

PALMARÉS

- **Mejor espectáculo**
Eurozone, de Chévera
- **Mejor dirección**
Cristina Domínguez, por *As do peixe*
- **Mejor actor protagonista**
Josito Porto, por *As mil vidas de Matías Houseman*
- **Mejor actriz protagonista**
Susana Dans, por *As do peixe*
- **Mejor actor secundario**
César Goldi, por *Bye bye honey*
- **Mejor actriz secundaria**
Patricia de Lorenzo, por *Eurozone*
- **Mejor escenografía**
Javier Domingo Ballestín, por *Eurozone*
- **Mejor texto original en gallego**
Cándido Pazó, por *As do peixe*
- **Mejor adaptación-traducción**
Xosé Manuel Pazos-Varela, por *A charca inútil*
- **Mejor música original**
Carlos Mosquera 'Mos', por *Bye bye honey*
- **Mejor iluminación**
Fidel Vázquez, por *Eurozone*
- **Mejor vestuario**
Uxía P. Vaello, por *Waltz*
- **Mejor maquillaje**
Trini Silva, por *C'est la vie*

PANORAMA

esto explicó la inevitable ausencia de Dans, que borda el papel con su desenvoltura característica. Los otros premios conseguidos por *As do peixe* fueron a la mejor dirección (para Cristina Domínguez) y texto original (Cándido Pazó).

La jarra al mejor actor protagonista fue, esta vez sí, para Josito Porto, un clásico en las candidaturas de los María Casares. Premiado por su entrega al monólogo *As mil vidas de Matías Houseman*, de Teatro do Adro, el actor recordó en el estrado el momento en que decidió dedicarse a la actuación: "Le dije a mi padre: 'Papá, voy a hacer en la vida lo mismo que tú: obras'. Mi padre era constructor". Saltando dos generaciones, Porto mandó también un guiño a su hijo Antón, del que dijo ser remedio para cualquier eventual desencanto con la profesión.

Foto de familia con todos los participantes en la gala del Teatro Principal / GABI ORTE

Germán Roda y Ramón J. Campo, mejor película por *Juego de espías*

Jorge Usón, mejor intérprete del año, con Sergi Mateu (AISGE) y Ana Pavía (Sindicato de Actores)

El audiovisual aragonés exhibe músculo

Jorge Usón gana el trofeo al mejor intérprete por su encarnación de Félix Romeo en 'Por qué escribo' en la tercera edición de los Premios Simón

PANORAMA

F. NEIRA

¿Existe un cine aragonés? Evidentemente sí, de la misma manera que lo hay catalán, gallego, andaluz o de Ohio. La apabullante lógica geográfica fue uno de los argumentos que se escuchó el lunes 5 de mayo en el Teatro Principal de Zaragoza durante los Premios Simón, unas estatuillas instauradas por la Academia del Cine Aragonés (ACA) con el suficiente vigor como para que ya hayan vivido su tercera entrega con la platea abarrotada y la sensación nítida de que estos galardones se asentaban definitivamente en el amplio mapa de reconocimientos de esta España autonómica y de un sector, el audiovisual, que reclama la visibilidad de un trabajo bien hecho incluso en las circunstancias más difíciles de nuestra historia reciente. Y así, los Simón—en los que la Fundación AISGE participa como entidad colaboradora— consagraron a Jorge Usón como el mejor intérprete aragonés del año, otorgaron al documental *Juego de espías* el título de largometraje más brillante y reservaron sus mejores ovaciones para el sabio y maravilloso octogenario Eduardo Ducay (Zaragoza, 1926), Simón de Honor como uno de nuestros más relevantes productores.

Este año ascendieron a 70 el total de trabajos audiovisuales (películas, medimétrajes, cortometrajes, documentales y videoclips) que debieron evaluar los académicos aragoneses para establecer la quiniela de finalistas. Y entre todos esos nominados, seis nombres propios optaban al trofeo a la mejor interpretación, ese codiciado Simón que toma su nombre de *Simón del desierto*, el filme rubricado por Luis Buñuel, el

ilustre turolense de Calanda.

Los honores se los disputaron Salomé Jiménez por *Moira*, José Luis Gil en su propio cortometraje *Entre cartones*, Eva Villar Secanella por *Bailar al son o la tirada de dados*, Carmen Barrantes por *Ventajas de viajar en tren/La carpeta roja* (un medimétraje a partir de la novela homónima de Antonio Orejudo), la sin par abuelita Amelia Rius en *Cuatro veintes* y Jorge Usón con *Por qué escribo*. Y las preferencias de los votantes se decantaron finalmente por este último, un zaragozano del 80 que en el corto de Gaizka Urresti y Vicky Calavia se mete en la piel de su paisano Félix Romeo (1968-2011), el malogrado escritor de *Amarillo* o *Noche de los enamorados*.

RESISTIR Y PERSEVERAR Usón, un maño que lleva una década residiendo en Madrid y alterna el trabajo frente a las cámaras (ahora le vemos en *B&B*) con su consulta como médico psiquiatra, realizó un encendido elogio de la profesión cuando escuchó su nombre en boca de Sergi Mateu, vicepresidente de AISGE. "Hoy toca agradecer al sindicato y a AISGE, y dedicarle este premio a los actores que están

en paro, víctimas de una doble censura", enfatizó. Se refería no solo a la institucional, sino también a la "interna". Y se explayó: "Hay que salir adelante, salir al teatro o a las calles; resistir, perseverar y grabarse. Aunque sea con un móvil".

La otra parte de su dedicación en el "templo de emociones" del Principal se dirigió a la figura del desaparecido Félix Romeo, con el que afrontó la dificultad interpretativa adicional de no haberlo conocido en vida. "Me empapé de sus libros y de lo que me contaban sus amigos. Hay que empezar por *Amarillo* y luego seguir. Su obra va a seguir trascendiendo".

Trascendencia también es la que ha logrado la película documental *Juego de espías: Canfranc-Zaragoza-San Sebastián*, dirigida al alimón por Germán Roda y Ramón J. Campo, periodista del *Heraldo de Aragón*. Entre los dos han traducido a imágenes las investigaciones de Campo sobre la red de espionaje español que desde Canfranc plantó cara a los nazis y contribuyó al triunfo aliado. "Vengo de currar y me vuelvo ahora para la redacción", se sinceró el periodista, "pero esta vez he comprobado que ni miles de pági-

nas en el *Heraldo* son comparables en impacto con el de un documental".

TALENTO PRECOZ

Juego de espías se llevó también el Simón al mejor montaje, a cargo del propio Germán Roda. Pero el mayor motivo de regocijo para este inquieto realizador granadino de 39 primaveras se lo proporcionó su hija, Alba Roda (seis años), que despertó la hilaridad de la platea con los videos en los que leía esforzadamente el nombre de los diferentes nominados. Lo de Alba sí que es savia nueva: con cuatro añitos ya debutó interpretándose a sí misma en el cortometraje *Mi papá es director de cine*, laureado con dos docenas largas de premios, y su consagración ha llegado con *Tres bodas de más*, donde encarna a Inma Cuesta de niña.

El equipo de *Por qué escribo* tuvo oportunidad de subir en otras dos ocasiones a las tablas del Principal: por su banda sonora original, de Miguel Ángel Remiro, y los mejores efectos especiales, rubricados por Sergio Duce. El palmarés lo completaron Santi Gracia (mejor videoclip por *La tienda, para los rockeros Tako*) y Jorge Blas, una de las sorpresas de la velada al im-

PANORAMA

ponerse como mejor cortometraje con *Te escucho*, un apartado en el que hubo de sortear la competencia de *Cuatro veintes* (Jorge Aparicio Gracia), *Personas que quizá conozcas* (Álex Rodrigo) o la propia *Por qué escribo*.

Blas pidió más "colaboración" para corregir el actual paisaje "de un país con pintores que no pintan, actores que no actúan o productores que no producen" y corroboró la buena marcha del que está llamado a ser su primer largometraje, *Los últimos*, que transcurre en un mundo donde ya ha acontecido el apocalipsis. Que no es el que presenta ahora el cine aragonés ni, en general, el español, pese a la poca implicación institucional. Sin ir más lejos, el presidente y el vicepresidente de la ACA, José Ángel Delgado y Antonio Tausiet, agradecieron el respaldo a los Simón de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, pero deploraron el olvido al que les somete "esa institución que empieza por 'Go' y termina en 'ón'". Y para ese Gobierno de Aragón sonó la frase más lapidaria de la noche: "Reclamamos ese toque humano que parece faltar y la sensibilidad cultural que diferencia a las personas de los animales".

EDUARDO DUCAY

La producción, ese oficio de alto riesgo

En las galas siempre se hace recuento de ganadores, pero los mayores aplausos se los llevó en su ciudad un ilustrísimo zaragozano de 88 años, Eduardo Ducay (en la imagen), destinatario del Simón de Honor como uno de los mejores productores que ha conocido el cine peninsular. Productor entre otras cosas, conste: su mano estuvo detrás de *Tristana*, *Los chicos con las chicas*, la serie de TVE *La Regenta* y, sobre todo, *El bosque animado* (José Luis Cuerda, 1987), destinataria aquella temporada de cinco Goyas. Pero Ducay también despuntó en sus años jóvenes como traductor, creativo publicitario y hasta ocasional cortometrajista. Sus pala-

bras sirvieron para evocar a los grandes del cine aragonés (desde Buñuel a Saura o Borau, pero también otros menos recordados: Adolfo Aznar, Alfredo Castellón, José Antonio Páramo) y los tiempos en que la ciudad era pura efervescencia cinéfila, con hitos como el Cine Doré o la carpa de Farrusini. Le preguntaron al octogenario maestro cuál era la fórmula que había manejado en un oficio de tan alto riesgo como la producción cinematográfica, pero su respuesta fue negativa. "No hay secretos: hay que jugarla. Yo debuté como productor con *Los chicos*, de Marco Ferreri, un fracaso estrepitoso. Esta siempre ha sido una profesión peligrosa".

La chilena 'Gloria' arrolla en los I Premios Platino del cine iberoamericano

Paulina García, protagonista de la película ganadora, se proclama mejor actriz, mientras que el premio masculino lo obtiene el mexicano Eugenio Derbez. El mejor director fue Amat Escalante

El premio a la mejor actriz fue a parar a Paulina García

CELIA TEJIDO

En los premios Forqué sucumbió ante la argentina *El médico alemán – Wadolka* y en los Goya se vio superada por ese huracán venezolano que lleva por título *Azul pero no tan rosa*. Por fin ahora, en la primera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, la película chilena *Gloria*, de Sebastián Lelio, prueba las mieles del triunfo con la estatuilla más codiciada de la noche, la que la acredita como el mejor largometraje de la temporada en la órbita hispano y lusoparlante. Los recién nacidos galardones, que aspiran a convertirse en los Óscar del mundo iberoamericano, vivieron su puesta de largo con una ceremonia musical, amena y divertida en el teatro

PANORAMA

Anayansi de Ciudad de Panamá, el pasado 5 de abril. El cine español, que partía con un buen número de nominaciones, se fue casi de vacío: no obtuvo ningún premio en las categorías de película ni intérpretes, y solo Diego Galán triunfó como mejor documental gracias a *Con la pata quebrada*.

La propietaria del primer Platino a la mejor actriz (las estatuillas llevan el inconfundible sello de Javier Mariscal) es, precisamente, la protagonista de *Gloria*, Paulina García. Ella se interpuso en el camino a Marián Álvarez, que competía en esa misma categoría por su laudatísimo trabajo en *La herida*, de Fernando Fran-

co. Las otras finalistas en este apartado fueron la dominicana Nashla Bogaert (*¿Quién manda?*), la mexicana Karen Martínez (*La jaula de oro*), la cuba-

ESPECTACULAR ESTRENO

Los recién nacidos galardones, que vivieron su puesta de largo, aspiran a convertirse en los Óscar del mundo iberoamericano

SIN PREMIO

Las posibilidades del cine español se multiplicaron en la pugna por el mejor intérprete masculino, pero ganó Eugenio Derbez

na Laura de la Uz (*La película de Ana*) y la argentina Natalia Oreiro, por *El médico alemán – Wakolda*.

Las posibilidades del cine español se multipli-

caban en la pugna por el mejor intérprete masculino, donde se repetía ese duelo de gigantes entre Antonio de la Torre (*Caníbal*) y Javier Cámara, el profesor beatlemaniaco de inglés en *Vivir es fácil con los ojos cerrados*. Ambos se vieron arrollados, sin embargo, por el mexicano Eugenio Derbez y su papel en *No se aceptan devoluciones*, un filme que se ha convertido en un fenómeno económico y casi sociológico al norte del continente

hermano: con 45 millones de recaudación en Estados Unidos se ha convertido en el título hispano más taquillero en aquel país de toda la historia, un honor que hasta ahora ostentaba

El galardón al mejor actor se lo quedó Eugenio Derbez, por *No se aceptan devoluciones*

Sebastián Lelio recogió el premio a la mejor película

Alessandra Rosaldo y Juan Carlos Arciniegas fueron los maestros de ceremonias

Amat Escalante, mejor director por *Heli*

El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. La interpretación de Derbez, que también superó al peruano Víctor Prada (*El limpiador*) y al argentino Ricardo Darín (*Tesis sobre un homicidio*), pudo disfrutarse en los cines españoles poco después, a partir del 30 de abril.

LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL

El palmarés de estos históricos I Premios Platino lo completan el mexicano Amat Escalante (mejor director por *Heli*, estremecedora visión del narcotráfico y sus interioridades), el chileno Sebastián Lelio (mejor guion por *Gloria*, que redondeaba así su noche mágica), el argentino Juan José Cam-

panella (mejor película de animación por *Futbolín*), Emilio Kauderer (mejor banda sonora, también por *Futbolín*), *El médico alemán – Wakolda* (mejor co-

POCO PERO DE CALIDAD

Estos nueve premios constituyen un palmarés escueto, pero las esperanzas de los promotores y participantes son elevadas

GRANDES EXPECTATIVAS

Los Platino quieren ser el germen de una próxima Academia de Cine Iberoamericano, aunque las votaciones han sido de un jurado

producción, en este caso hispanoargentina) y el mencionado trofeo para Diego Galán por el mejor documental. *Con la pata quebrada* constituye un repaso a la imagen que el

cine español ha ofrecido de la mujer a lo largo de la historia y su autor quiso dedicar ese Platino "a todas las mujeres que lucharon y siguen luchando por sus derechos".

Estos nueve premios constituyen un palmarés escueto, pero las esperanzas que los promotores y participantes han depositado en los Platino son elevadas. Egeda, la entidad española de productores audiovisuales, figura como promotora del evento junto a la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos (Fipca), y entre unos y otros se proponen generar una oleada de interés por las cinematografías de los 22 países participantes: todos

LA GALA

Música y psicoanálisis

La gala contó con dos amenos maestros de ceremonia, la actriz mexicana Alessandra Rosaldo y el periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas, y abundantes notas musicales: se sucedieron las actuaciones en directo de Carlos Baute, Sheilla Dúrcal, Diego Torres o Carlos Vives. Entre las alocuciones de los premiados, el más elocuente fue el actor mexicano Eugenio Derbez (marido, por cierto, de Rosaldo): "No den el dinero que tanto necesitamos nosotros a las producciones de Hollywood". Y el más psicoanalítico, inevitablemente, provenía del cono sur. "Para hacer *Futbolín* necesitamos 47 psicoterapeutas y 1.650 dosis de klorazepán. Nacieron 16 bebés en el proceso y hubo cero suicidios", contabilizó el productor de la cinta, Gastón Goralí.

PANORAMA

los latinoamericanos, además de España, Portugal y Brasil. Remite brasileño tuvo, por cierto, el premio de honor para la actriz Sonia Braga, recibida con una sonora ovación por los 2.500 invitados en el auditorio panameño.

Los Platino quieren ser el germen de una próxima Academia de Cine Iberoamericano. Por ahora, las votaciones se le han encomendado a un jurado independiente de 18 personalidades calificadas, que tuvieron que elegir a sus favoritos a partir de una criba confeccionada por las distintas Academias nacionales e Institutos de Cine de los países involucrados. La cuestión es que, gracias a estos Platino, se han sopesado candidaturas e interpretaciones de un total de 701 largometrajes.

CELIA TEJIDO

“Estoy enferma de emoción”. Así, vibrante y con su elocuencia habitual, agradeció Terele Pávez el sábado 31 de mayo el premio Demetrio Pisondera, máximo galardón honorífico en el Festival de Torrelavega, en reconocimiento a su prolífica y excelente trayectoria cinematográfica. Otros dos actores y socios de AISGE se subieron al escenario para recoger sendos premios: Alexandra Jiménez, mejor interpretación femenina por *Excel*, y Víctor Benjumea, ganador en la categoría masculina gracias a su trabajo en *El Calipo*.

El Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega (FICT) alcanzaba ya su decimoquinta edición en esta localidad cántabra y lo hizo con una gala muy emotiva presentada por la periodista Pilar González Ruiz en el teatro municipal Concha Espina. Terele Pávez, que ya comenzó el año con un aluvión de reconocimientos por su papel en *Las brujas de Zugarramurdi*, podrá incorporar ahora a su estantería un trofeo que le entregaron el cineasta Mario Camus y la alcaldesa del municipio, Lidia Ruiz Salmón, con el que se mostró particularmente conmovida. “Me gustaría que hablara mi corazón porque yo no voy a poder estar a la altura para decir todo lo que siento. Este premio es un gran regalo, estoy enferma de emoción y agradecimiento, de que mi hijo pueda ver esto gracias a ustedes. Es lo más grande que me puede ocurrir. Lo llevaré siempre conmigo”, enumeró, con el público puesto en pie. Y como las ovaciones arreciaban, acabó ofreciéndose a Torrelavega “para lo que haga falta” y cerrando el puño en señal de triunfo. “Me siento co-

Terele Pávez recibe de manos de Mario Camus y Lidia Ruiz el premio Demetrio Pisondera

Alexandra Jiménez y Víctor Benjumea recibieron el premio a la mejor interpretación

Torrelavega aplaude a Terele Pávez por toda una vida de cine

Alexandra Jiménez y Víctor Benjumea fueron mejores intérpretes en el codiciado festival cántabro de cortometrajes

mo Bisbal”, bromeó.

También obtuvieron aplausos bien merecidos por sus respectivas interpretaciones la zaragozana Alexandra Jiménez y el tarraconense Víctor Benjumea, receptores del premio que lleva el nombre de Julio Núñez. Los galardones estaban patrocinados por la Unión de Actores y Actrices y de su deliberación se encargaron Iñaki Guevara (secretario general del sindicato) y la actriz Anahi Beholi. En representación de AISGE acudió a Torrelavega el delegado de la entidad en Euskadi, Mario Pardo.

Benjumea agradeció explícitamente “el empu-

jón” que constituía un premio de esta naturaleza. “Estas cosas ayudan para seguir trabajando en una profesión tan dura como esta”, resumió.

La victoria de entre todos los cortometrajes a concurso (y, en consecuencia, el trofeo Vaca Dorada) se la llevó *Subterráneo*, un thriller del director andaluz Miguel Ángel Carmona, que se embolsa también los 5.000 euros de dotación económica. “Es un paso adelante para conseguir mi objetivo de vivir contando historias”, resumió, orgulloso, el triunfador. Dentro del apartado de ficción, el segundo premio (2.500

euros y la Estela Plateada) fue a parar a *La faveur des Moineaux*, dirigido por Serge Mirzabekiantz, mientras que el tercer premio (1.000 euros y Estela de Piedra) le correspondió a *You and me*, de Rafa Yuso. Como mejor cortometraje de comedia salió elegido *Democracia*, de un autor tan consagrado como Borja Cobeaga, coguionista de *Ocho apellidos vascos* y director de *Pagafantas*. El premio al mejor cortometraje de animación recayó en Péterz Vác (*Rabbit and deer*) y el mejor corto documental fue por *Not anymore: a story of revolution*, de Mathew Vandyke.

Lluvia de premios para ‘10.000 km’, gran triunfadora en el Festival de Málaga

Natalia Tena y Elena Anaya comparten galardón a mejor actriz, con la Biznaga masculina para Juan Diego. Héctor Medina, Salva Reina y Yolanda Ramos, premios de reparto

CELIA TEJIDO

Tú a Los Ángeles y yo en Barcelona. *10.000 km*, la película con la que el debutante Carlos Marques-Marcet reflexionaba sobre las dificultades de las relaciones en pareja a distancia, se convirtió esta primavera en la triunfadora indiscutible en la edición número 17 del Festival de Málaga. A ella le correspondió la Biznaga de Oro a la mejor película, pero también los trofeos de mejor dirección, premio de la crítica, guion novel y mejor actriz (Natalia Tena), galardón este que comparte con Elena Anaya por *Todos están muertos*. Por su parte, Juan Diego confirmó los pronósticos al hacerse con la Biznaga al mejor actor por *Anochece en la India*.

Masques-Marcet acreditaba ya numerosos premios nacionales e internacionales a lo largo de diez cortometrajes, pero su estreno en el largometraje no ha podido ser más afortunado. Natalia Tena (un rostro que muchos identificarán con *Juego de tronos*) y su pareja en la trama, David Verdager, venían de coronarse como mejor actriz y actor en el reciente

Juan Diego se llevó la Biznaga masculina

Elena Anaya, ex aequo, se llevó la mejor actriz

Natalia Tena compartió el premio de mejor actriz

festival South by Southwest (SXSW) de Austin, en Texas. El guion de *10.000 km* les pone en la tesitura de preservar su relación sentimental en la distancia, ya que ella, por motivos laborales, ha de trasladarse durante un año a Los Ángeles. Las videoconferencias por orde-

nador entre ambos están presentes a lo largo de toda la trama.

El galardón de Tena es ex aequo con Elena Anaya, la protagonista en *Todos están muertos*, de Beatriz Sanchis. La obra de esta también debutante se convierte en el otro título triunfador del certamen, al

PANORAMA

lograr el Premio Especial del Jurado, el premio del Jurado Joven y la mejor banda sonora, a cargo de Akrobats. Y todo, con la historia de una excantante de la Movida, la propia Anaya, que pasa serios apuros para preservar la relación con su hijo adolescente mientras los fantasmas de sus años locos reaparecen en su vida.

En el apartado masculino, el nombre de Juan Diego figuraba en todas las quinielas después de verle en *Anochece en la India*, de Chema Rodríguez, un filme que también obtiene el premio al mejor montaje. En él encarna a un viejo bohemio que, a sabiendas de que le quedan pocos meses de vida, emprende un último viaje al país donde vivió sus mejores experiencias. Entre sus compañeros de reparto en esta road movie figuran Clara Voda y Javier Pereira, en su primera aparición en pantalla tras el Goya como mejor actor revelación (*Stockholm*).

Los mejores actores secundarios son Salva Reina y Héctor Medina, ambos integrantes del elenco de la película malagueña *321 días en Michigan*, un drama carcelario de Enrique García que también se hizo con el premio del público. Como mejor actriz secundaria consta el nombre de Yolanda Ramos por su papel en *Carmina y amén*. Esta película, la segunda de Paco León como director tras *Carmina o revienta*, también le reporta a su artífice la Biznaga al mejor guion original.

En el resto de secciones debemos consignar que el mejor documental fue para *Ciutat morta*, de Xavier Artigas y Xapo Ortega. El filme ganador de Territorio Latino fue *Conducta*, del cubano Ernesto Daranas, mientras que en ZonaZine los parabienes recayeron en *La cueva*, de Alfredo Montero.

HÉCTOR MARTÍN RODRIGO

Francisco Martínez Allende fue un nombre destacado del teatro antifascista durante la Segunda República, pero su exilio tras la Guerra Civil le condenó a un olvido injusto. Y lo mismo ocurrió con *Camino leal*, el texto más importante de su producción. Ambos vuelven a estar de actualidad gracias a Juan Antonio Hormigón, secretario general de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), que ha publicado la edición definitiva de esa valiosa criatura literaria junto a una primera biografía sobre su autor. A la presentación del libro, moderada el 3 de abril en la sede madrileña de AISGE por el vicepresidente Fernando Marín, asistieron dos viejos conocidos de Hormigón: el periodista Rodrigo Vázquez de Prada y el catedrático de Literatura Jorge Urrutia.

“Yo no conocía de nada a Martínez Allende y, de pronto, me encontré una investigación verdaderamente pormenorizada de su figura. Ahora sé que tuvo una vida de película. Fue un hombre acorde con una época en que había gente comprometida, sabía que el triunfo del fascismo sería terrible para el conjunto de la sociedad”, apuntó Marín. Según confesó, los testimonios recopilados le emocionan “hasta llorar de sentimiento y rabia”, pues dos parientes suyos “murieron de hambre y frío” en una playa francesa atestada de republicanos.

Vázquez de Prada, codirector del periódico digital *Crónica Popular*, agregó: “Este libro tiene un interés capital en un país gobernado por políticos que siguen echando mano a la pistola cuando se habla de cultura”.

Hormigón encontró bastantes dificultades a la

Martínez Allende, el guerrillero del teatro republicano

Juan Antonio Hormigón indaga en su “vida de película” y reedita ‘Camino leal’, su texto más importante

hora de indagar en la vida de “un personaje absolutamente fascinante” cuyo nombre apenas le sonaba. “Se nos borró del mapa hace tiempo porque nadie conservó su memoria. He descubierto muchas cosas, pero seguro que todavía queda mucho más por descubrir”.

DE LA GLORIA A LA PENURIA

Nacido a finales de 1906 en una pequeña aldea asturiana, Martínez Allende emigró con solo 13 años a Argentina, donde debutó como actor profesional un lustro después. No tardó demasiado en cambiar su faceta interpretativa por la de director del Teatro Odeón bonaerense y, aunque tenía por delante un prometedor futuro artístico, en 1935 regresó a sus raíces con el objetivo de participar en ese reto que la Segunda República suponía para la historia de España. “Me emociona que renunciase a tan privilegiada situación al otro lado del charco”, admitió Vázquez de Prada. “Vino casi como un brigadista solidario con sus compatriotas”.

En abril de 1936 ya lideraba en Madrid su compañía, La Tribuna, dispuesta a hacer teatro de utilidad para el pueblo. El inmediato estallido de la Guerra Civil hizo que sus integrantes se pasaran al *agitprop*, el concepto que Lenin definió entre los bolcheviques como estrategia para difundir consignas. Empezaron a representar en escuelas y hospitales *La farsa del patrono*, escrita por el propio Martínez Allende e inspirada en el teatro ruso posterior a la Revolución de Octubre: el vestuario se componía de trajes similares a monos de trabajo y apenas existía escenografía.

Ante la posibilidad de que la capital cayese en manos de los sublevados, el gobierno republicano se trasladó en noviembre a Valencia. Allí operaba el Altavoz del Frente, un completo servicio de agitación nacido como pieza fundamental de la guerra psicológica: se entonaban canciones, proyectaban películas, recitaban poemas... “En contra de lo que parece, la cultura fue estimulada a lo largo del

conflicto, sobre todo por el Partido Comunista. La producción no resultó demasiado brillante, pero tuvo gran importancia desde el punto de vista de las intenciones”, aseguró Hormigón.

TEATRO ENTRE BOMBAS

Aquella iniciativa valenciana disponía además de una sección teatral, así que el artista se ocupó de la agrupación El Retablo Rojo nada más llegar. “Su austero montaje de *La farsa del patrono* en Madrid fue mucho más elaborado que los espectáculos ofrecidos luego en el frente, donde el contenido combativo se imponía al cuidado escénico”, explicó el responsable de la biografía. Una pancarta con el nombre de la compañía era el único decorado que rodeaba las breves actuaciones, a veces surgidas en mitad de una manifestación.

El siguiente reto del asturiano consistió en organizar las Guerrillas del Teatro, especialmente activas en Barcelona durante 1938. Los intérpretes (nunca más de cuatro o

Juan Antonio Hormigón diserta sobre la figura de Martínez Allende / MIGUEL GARCÍA GALLO

MOSCÚ 1937

Hacia un nuevo mundo llamado URSS

Al discreto Martínez Allende le agradaba poco aparecer en primer plano. Su firma no figuró en el Congreso de Intelectuales para la Defensa de la Cultura y tampoco suscribió el discurso de Negrín tras la traumática derrota de Teruel en 1938, a pesar de que ostentaba un cargo ministerial desde el año anterior. Formaba parte del Consejo Central del Teatro junto a Antonio Machado, Jacinto Benavente, María Teresa León, Margarita Xirgu, Rafael Alberti o Alejandro Casona. ¿A qué podía deberse su ausencia en acontecimientos clave? “Tal vez existía cierto prejuicio contra los actores, aunque él ya oficiaba más como dramaturgo y director”, aventuró Hormigón.

Allende sí estuvo presente, por el contrario, en la selecta delegación que el Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes envió en septiembre de 1937 al V Festival de Teatro Soviético. Le acompañaron el poeta Miguel Hernández, el compositor Enrique Casal Chapí, la actriz María Gloria Álvarez-Santullano o el pintor Miguel Prieto, con el polifacético Cipriano Rivas Cherif a la cabeza. Aquel viaje fue tan largo como extravagante. Se trasladaron en tren hasta París para que Josep Renau les mostrase el *Guernica* de Picasso. Luego tomaron un avión que partía de Copenhague y pasaba por Estocolmo antes de llegar a la URSS: había que esquivar Alemania y las horas en vuelo eran muy limitadas. Los invitados españoles se quedaron atónitos ante los montajes moscovitas y recibieron un trato excelente en un país que encontraba en España un aliado político y moral.

PANORAMA

cinco) trabajaban junto a varios músicos y no era extraño que los espectadores saliesen despavoridos en plena función: la aviación italiana estaba lanzando por entonces brutales bombardeos sobre la urbe.

Después del descalabro republicano en la Batalla del Ebro, cruzó la frontera francesa para llegar al peculiar campo de refugiados de Montolieu. ¿Por qué peculiar? Porque solo acogía a intelectuales que mataban el tiempo haciendo retratos, jugando al ajedrez, leyendo y escribiendo. De hecho, allí puso punto final a las páginas de *Camino leal*. “En esa antigua fábrica respiraba un ambiente apacible”, según Hormigón, “nada que ver con el horror que había vivido en la huida. Él y sus compañeros dormían en camas de paja, llegaron a tener platos y los bares del pueblo les servían la comida”.

Abandonó Francia para cruzar otra vez el Atlántico a bordo de un navío camuflado que arribó a la República Dominicana el 11 de enero de 1940. Le acompañaba su esposa, Paquita Peiró, con quien luego emprendió viaje hacia Cuba. Residió en el mismo edificio que el dirigente comunista Julián Grimau, fusilado décadas más tarde por el franquismo. En La Habana vio por fin la luz *Camino leal*, cuya única edición salió en 1941 de la imprenta del también exiliado Manuel Altolaguirre.

Argentina le dio una segunda oportunidad y allí volvió a triunfar como actor en películas y obras de teatro, pero todas de carácter comercial, alejadas de su actitud combativa. Lo más sorprendente es que tantos episodios intensos cupiesen en sus escasos 49 años de vida.

■ WEBSERIES ■
«La mayoría de las series sobre mujeres son escritas por hombres»

‘Angélica y Roberta’ ha ganado premios en Galicia y en Los Ángeles. Sus creadoras, Sonia Méndez y Sandra Lesta, se sienten más cerca de Kevin Smith que de ‘Sexo en Nueva York’

E. TEIXO

Las dos tienen algo de Angélica y algo de Roberta. Sandra Lesta (Negreira, A Coruña, 1976) y Sonia Méndez (Vigo, 1980) dan vida, respectivamente, a dos treintañeras que viven y trabajan (poco) juntas, en algún punto del rural gallego, colgadas de los juguetes de su infancia y de todo aquello que huele a alienígena. *Angélica y Roberta, la webserie*, fue galardonada con el premio Mestre Mateo 2013 en el primer año en que la Academia Galega de Audiovisual decidía reconocer este formato pujante: los seriales diseñados para Internet. Pe-

PANORAMA

ro, además, una fan californiana les puso subtítulos en inglés y, de ahí, el triunfo en el L.A. Web Series Festival 2013 (EE UU), donde consiguieron premios a las dos mejores actrices y al mejor guion. Sin embargo, todo el proyecto (angelicayroberta.com) brotó como fruto de las circunstancias. “Hace cinco o seis años, las *webseries* eran algo inédito en España”, recuerda Sandra Lesta (Angélica, la del gorro de lana). “Teníamos un proyecto para televisión, pero tocamos hilos y no pasó nada. Nos decían que, siendo una historia de treintañeras, teníamos que hacer algo como *Sexo en*

Nueva York. Pero nosotras nos sentíamos más cercanas a Kevin Smith; de hecho, Angélica y Roberta hereda un poquito de *Clerks*, aunque también de series británicas como *The young ones*, el cómic, *Ghost World* o *Las chicas de oro*”. Sonia Méndez (Roberta, la de las gafas XL) dice que nunca ha visto *Sexo en Nueva York*. “No me convence ese tipo de cuento”, ataja. “En la mayoría de los casos, las series de mujeres están escritas por hombres. No quiero decir que un hombre no pueda desarrollar una historia femenina, pero este dominio supone la idealización de

estereotipos irreales. Nosotras somos igual de mujeres e igual de feministas”. Méndez asomó por la Televisión de Galicia en series como *Terras de Miranda*, a comienzos del presente siglo. Desde entonces, ha participado en producciones televisivas y largometrajes como *El sexo de los ángeles*, de Xavier Villaverde, además de dirigir cortometrajes como *As damas negras*. En la escuela compostelana de teatro Espacio Aberto conoció a Sandra Lesta, que trabajó para la compañía Malasombra y ha desarrollado una carrera más asociada al escenario, como

CARBALLO INTERPLAY

Un festival pionero

La primera edición de este certamen, dirigido por Sonia Méndez, se celebró el pasado abril en la localidad coruñesa de Carballo. Se adelantó, pues, un par de meses al FEW Webfest madrileño y ostenta la categoría honorífica de pionero en el sector de las *webseries*. En un mes y medio se recibieron 104 trabajos a concurso. “Las *webseries* son hoy una nueva forma de expresión y España está a la cabeza de Europa en número de producciones”, argumenta Méndez. “Pensamos Carballo InterPlay como un espacio de comunicación para este sector: muchos de los que nos dedicamos a esto nos conocimos esos días. Tuvimos un trato fantástico con Malviviendo, que es un fenómeno mundial, o Cabanyal Z... Lo que está ocurriendo en el ámbito del *transmedia* es ilusionante, es el futuro”.

LA GRAN PREGUNTA

Webseries vs. TV

“En Internet hay más series mejor hechas que en televisión”, dice Sandra Lesta. “Ahora que el Estado no apoya la creación de nuevos proyectos y las teles no ayudan, Internet te permite contar historias. Y la mayoría de mis amigos ya no consumen televisión si no es a través de Internet”. ¿Se comerá la red a la televisión más o menos tradicional? “En España, la cuota es de las más caras de Europa”, protesta Lesta. “Y ni siquiera podemos competir en velocidad. Si el precio bajara, la gente podría asociarse a plataformas de pago y el consumo audiovisual por Internet se dispararía”. Su compañera señala la gran diferencia: “La tele busca al público pero, en Internet, es el público quien te busca a ti”.

actriz, autora o docente. Al poco ya estaban diseñando proyectos; el último de ellos, Carballo InterPlay, el festival de *webseries* pionero en España, del que Méndez es directora y Lesta, coordinadora. *Angélica y Roberta* ha difundido dos temporadas (18 capítulos). Dejando al margen la chispa de sus guiones o lo novedoso de su planteamiento, sorprende la calidad técnica de su realización, lejos de cualquier indicio de bajo coste. “Grabábamos en una casa y comíamos allí todos juntos, como una familia”, afirma Sandra. “No pudimos pagar a nadie, pero todos tuvieron libertad para desarrollar su trabajo de manera creativa. Nosotras éramos sus actrices y no las jefas. Primero se apuntaron los amigos; luego empezó a ofrecérsenos más gente”. Clave fundamental para entender la esencia de *Angélica y Roberta* es su singular estética, una aparatosa extrapolación (parte *pop*, parte *kitsch*) del universo preadolescente de finales de los años 80 en insospechada armonía con la vida en el monte gallego. “Nuestras directoras de arte trabajaron con una casa

PANORAMA

real, no un decorado o un plató”, explica Sonia. “En la ambientación no queríamos que hubiera referentes que no hubiéramos vivido. Nosotras habíamos jugado con Barriguitas y con Barbie, con la Nintendo, Pin y Pon o el tres en raya. Por eso se ven por todas partes. Muchos de esos juguetes son nuestros”. Sin embargo, ambas actrices y guionistas evitan responsabilidades autobiográficas. “Hay un poso inevitable”, matiza Lesta, “rasgos de nuestra personalidad llevados al esperpento. Pero nosotras no somos ellas y todo es ficción. Nos alimentamos de situaciones que hemos vivido en realidad con nuestros amigos, como el debate sobre la reproducción de los pitufos”. Hace más de un año del estreno del último capítulo rodado de *Angélica y Roberta* y, a pesar del parón, la popularidad de la serie y de sus artífices sigue creciendo. “Durante este tiempo”, dice Sonia Méndez, “hemos seguido abriendo brecha, creado el festival Carballo InterPlay y contactado con mucha gente interesante, pero el tirón de la serie no ha generado ofertas de trabajo directas”. Así las cosas, el futuro de *Angélica y Roberta* es incierto: pese a los premios, ni siquiera sus creadoras saben si habrá una tercera temporada. Sandra Lesta termina advirtiendo sobre el ángulo ciego de internet: “Conviene tener mucho cuidado. Mucha gente se aprovecha, la legislación tiene lagunas y no tenemos tiempo para estar pendientes de quién cuega nuestros contenidos sin pedirnoslo siquiera”. Al cierre de estas líneas, la serie es finalista en el Baja Web Fest 2014 (México), en la candidatura Mejor Comedia, junto a producciones españolas como *Malviviendo* o *Entre pipas*.

DE LA SEGUNDA REPÚBLICA AL EXILIO (III)

Colomé, Rey y la última película antes de que estallara la guerra

Antoñita Colomé

Roberto Rey

XABIER ELORRIAGA

Podemos pensar que tanto Antoinette Colomé como Roberto Rey no sabían cuando ganó el Frente Popular que iban a participar en la última ficción importante de la cinematografía producida por la II República. Un musical, todo hay que decirlo, dirigido por Luis Marquina.

La victoria por mayoría absoluta de las fuerzas políticas agrupadas en el Frente Popular condujo a una etapa de desestabilización que duró cinco meses, hasta cuando la derecha decide iniciar la toma del poder por la fuerza.

PANORAMA

Las hecatombes sociales no siempre se ven venir. Quizás por la ingenuidad de los seres humanos, que no imaginan el grado de determinación y ferocidad de quienes quieren recuperar privilegios. Quizás por entregarse a la soñada posibilidad de que una utopía se encarne en la realidad cotidiana. Le pasaría a quienes apoyaban a la Unidad Popular en Chile algo más de 35 años después. Franco en el 36; Pinochet, discípulo confeso del Caudillo, en el 73.

Tampoco podían imaginar José Isbert, Irene Caba Alba, Antonio Riquelme, Enrique Guitart o Ana Ma-

ría Custodio que las notas y canciones de la película para la que les había llamado Marquina acabarían siendo ahogadas cuatro meses después por el bombardeo fascista de los miles de españoles que huían de Málaga a Almería, los alzados ya avanzando por el sur.

Probablemente todos esos actores convocados por Luis Marquina estaban contentos de incorporarse al rodaje de *El bailarín y el trabajador*, que el director había hecho de la obra de Jacinto Benavente *Nadie sabe lo que quiere*.

La película se estrenaría el 21 de marzo de 1936

y sería, según todos los estudiosos del cine español de la II República, la última ficción, digamos pura, de su cine. Luego, embarcada la II República en defenderse del acoso fascista, habría ficciones. Pero pocas y con una clara vocación propagandística, de rearme moral para una guerra de defensa primero, y luego, de resistencia.

ANTOÑITA COLOMÉ

Sevillana, hija de un vendedor de sombreros acomodado, recibió una educación "esmerada", como entonces se decía. Llegó a estudiar solfeo, cosa de señoritas, sí, pero también a

cantar flamenco, como su padre, gran aficionado al canto. Tal vez por ello abandonaría la idea de estudiar farmacia. Y con su cante, su solfeo, su gracia y su palmito marchó a Madrid. Una chica osada, sin duda.

En sus años jóvenes habría oído algo de la Primera Guerra Mundial, esa que ahora se está recordando ampliamente en toda Europa. Entre otros actos, el excelente ciclo de filmes que presentará próximamente Fundación AISGE a cargo de Emilio Gutiérrez Caba, descendiente de Irene Caba Alba, compañera de la Colomé en *El bailarín y el trabajador*. Pasados y presentes que se entrecruzan y unen a los que se han ido y a los que están.

Adelantemos que Antoñita vivirá lo suficiente como para sufrir la caída

de la II República, conmocionarse con las incertidumbres de la segunda gran guerra, oír los cañonazos de la de Corea; enterarse, suponemos que desolada, de la persecución *macarthysta* de los cineastas y actores progresistas de Hollywood, ver las imágenes de la del Vietnam que fueron llegando a su televisor o de los "chicos de las flores". Quizás, cuando en 1980 fuera homenajeada en la primera edición del Festival de Sevilla, buena parte de esos acontecimientos pasaran en un segundo por su cabeza. Viviría 25 años más.

Con sus dotes como cantante y bailarina debutará en el Teatro Eslava de Madrid. En *varietés*, como se decía hasta no hace mucho. Musicales populares trufados de comicidad picante y cómplice. Pero nuestra actriz aportaba algo más cada vez que salía

al escenario: su desafío como mujer emancipada.

Antoñita participó en el primer serio intento de cine sonoro que hubo en España. Corría el año 1932 cuando Francisco Elías, cineasta nacido en Huelva y afincado en Barcelona, consiguió que la Generalitat le cediese el Palacio de la Química de la aún reciente Exposición Universal.

En ese Pabellón de 1929 Elías montaría los primeros estudios insonoro-

ANTOÑITA COLOMÉ

Fue una de las primeras actrices cuya imagen en su vida pública transmitió que las mujeres podían arbitrar su destino

ROBERTO REY

Tras la guerra, continúa en el cine a duras penas. Su última aparición fue en *La tonta del bote*, con Lina Morgan iniciando su carrera

rizados de España, Orpheia. Aprovechando esa infraestructura, rodaría el corto *El último día de Pompeyo*, que protagonizaría la Colomé. El esfuerzo de aquel pionero no aseguró la continuidad de Orpheia. Sin embargo, tres años después (1935), Star Films los alquiló para rodar *El hombre que se veía del amor*, de Benito Perojo. Protagonista, Antoinette Colomé.

Francisco Elías se exiliaría, como otros tantos cientos de intelectuales y artistas, a México en 1939. Aportaría al cine azteca ocho largometrajes.

Volvamos a Antoinette Colomé. Edgar Neville la llamaría para rodar en 1935 *El malvado Carabel*, junto a Francisco Alarcón y a otro actor fundador de sagas interpretativas, Antonio Vico. Una veintena de años después, Fernando Fernán Gómez volvería a llevar al cine la novela de

Wenceslao Fernández Flores, interpretando un Carabel que ha quedado para siempre en nuestra memoria. A Fernán Gómez le acompañaban María Luz Galicia, Rafael López Somoza y otra actriz del frondoso árbol Caba Alba: Julia.

También en *La señorita de Trévez*, película basada en la obra de Carlos Arniches. En el reparto principal, Edmundo Barbero, actor y escritor que se exilió a El Salvador, donde desarrolló una decisiva labor teatral. Por cierto, otra versión de *La Señorita* vería la luz cuando algunos, muy pocos, jóvenes cineastas decidieron levantar cabeza y comenzar a sacudir la en general cutre cinematografía impuesta por Franco. Por abreviar, Juan Antonio Bardem y su *Calle Mayor* (1956).

Antonia Colomé, Antoinette, fue una de las primeras actrices cuya imagen en su vida pública transmitió que las mujeres podían arbitrar su destino.

Libremente. Para los roles del espectáculo teatral fue una *flapper*, anglicismo ya en desuso que definía en los 20 a las mujeres que vestían faldas cortas, se habían deshecho del corsé, bebían licores, escuchaban jazz, fumaban y conducían. Fue la *flapper* de la II República para gran gozo de muchos hombres y mujeres que querían otro mundo.

Antoinette fue prácticamente olvidada tras el triunfo de los enemigos de la II República. Tras la imposición de un estado nacional católico y de la Sección Femenina impartiendo doctrina acerca del buen comportamiento de la mujer española a todos los niveles, en todas las instancias, la enseñanza, el

PANORAMA

arte, el cine, como primeros objetivos.

José Luis García Sánchez la rescataría en 1988 para su *Pasodoble*. Ese fue su último trabajo en la gran pantalla. En 1988 recibiría la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

ROBERTO REY

Roberto nació en Valparaíso cuando ese puerto chileno era el más importante del Pacífico, todo el tráfico marítimo obligado a cruzar el Cabo de Hornos; sí, el que citarían Rajoy no hace mucho, en plan arrojado navegante. Cuatro años después de su nacimiento en esa hermosa ciudad, colgada buena parte de ella en las colinas que circundan la bahía, a los yanquis se les ocurre arrancarle a Colombia un trozo de su territorio para inventar un país, Panamá, y construir su Canal. Ahí se jodió Valparaíso. Hasta hoy.

Rey se traslada a España, no sabemos si con sus padres aragoneses emigrados a Chile, en 1921. En su equipaje trae su vocación de actor y, tras frecuentar escenarios y papeles menores, en 1925 llega su primer trabajo como protagonista: *Madrid el año 2000*, del director Manuel Noriega.

A partir de entonces, Roberto Rey no pararía de trabajar y alcanzó un gran éxito en los años de la II República. Incluso llegó a rodar dos películas en Hollywood.

Tras la guerra, continúa en el cine a duras penas. Su última aparición fue en *La tonta del bote*, con Lina Morgan iniciando su fulgurante carrera como actriz. Y Roberto Rey presutando su gran vocación quizá con algún eco de las jotas aragonesas que oíría, sin duda, en los años de su infancia en el lejano y casi olvidado Valparaíso al que emigraron sus padres.

Los autores del XIII Taller de la Memoria (Encarnita Polo, Guillermo Montesinos, Paloma Lorena y Francisco Merino), en el centro, entre Amparo Climent y Pilar Bardem (izquierda) y Juan Jesús Valverde (derecha) / ENRIQUE CIDONCHA

TITO ANTÓN

“Cada vida encierra una historia”. Lo dijo la tarde del 23 de junio la presidenta de AISGE y la Fundación AISGE, Pilar Bardem, y sirvió como emocionado resumen de lo que cualquier lector podrá encontrarse con las cuatro nuevas entregas del Taller de la Memoria, que echó a andar allá por 2007 y cumplía ya su edición número 13. Los volúmenes escritos por Paloma Lorena, Francisco Merino, Guillermo Montesinos y Encarnita Polo elevan hasta 76 la lista de libros que comprenden este proyecto literario, historiográfico y hasta solidario de la Fundación AISGE, que está consiguiendo de los grandes veteranos de nuestra escena el testimonio de sus vivencias sobre las tablas y los platós.

“Disponemos ya de un auténtico banco de memorias únicas y personales”, se felicitó la impulsora de la iniciativa, la actriz y consejera Amparo Climent. El coordinador del taller, Juan Jesús Valverde, alabó a los cuatro nuevos autores “por seguir enriqueciendo esta hermosa y necesaria herencia”, y pronosticó: “Dentro

Cuatro vidas, cuatro libros, miles de vivencias

Encarnita Polo, Guillermo Montesinos, Francisco Merino y Paloma Lorena nutren con sus autobiografías el XIII Taller de la Memoria

de unos años esta colección adquirirá consideración de tesoro para nuestro oficio y para la sociedad”.

Pilar Bardem se confesó “feliz” con el aspecto de la sala de exposiciones de AISGE, repleta de compañeros. “Esta profesión pasa por momentos terribles, así que debemos disfrutar de estas ocasiones en que estamos juntos. Por favor, no os calleis. Prostad”, exhortó a la audiencia.

La propia Bardem se emocionó al relatar “esos momentos de la vida en

que uno se encierra en casa y no quiere ver a nadie”. Por eso, las vivencias de los grandes profesionales —con sus momentos gloriosos, cómicos y también agrídulces— constituyen un estímulo para seguir adelante en esta profesión compleja pero mágica. Y las cuatro nuevas entregas del Taller de la Memoria no defraudarán a quienes se sumerjan en sus páginas. Ahí están las aventuras de Encarnita Polo en los teatros de variedades barcelonesas para salvar a su fami-

lia de la debacle económica o su invención del flamenco-pop con *Paco Paco* y *Pepa Bandera*. El debut escénico de Guillermo Montesinos a los ocho años, cubriendo una suplencia en *La rosa del azahar* en Castellón. La temeraria de Paco Merino, que sorteó la tremebunda posguerra poniéndose a trabajar en un banco con solo 14 años. O la infancia de aventura de Paloma Lorena, que sorteó la guerra civil en un remoto islote al oeste de Melilla.

‘COMO UN RELÁMPAGO’, DE PALOMA LORENA

La mujer que tiró el televisor por la ventana

“Pensé que no sería capaz de escribir 180 páginas. Me ha llevado dos años, ¡he repetido curso!”, se carcajeaba Paloma Lorena, que decidió concluir su relato vital no más allá de 1984, “cogiendo un avión”. Esta hija de telegrafista y actor aficionado aplaudió la “paciencia infinita” que había tenido con ella Juan Jesús Valverde (“desde aquí le estoy viendo la aureola de santo”) y expuso su deseo de que su libro “no acabe acumulando polvo en una biblioteca hasta que un muchachito del año 3000 lo descubra y se pregunte quién sería esa Paloma Lorena”. Su hijo Acheró Mañas, actor y director, entregó el primer ejemplar de *Como un relámpago*

a su madre y evocó la infancia “en la que, entre cajas, veía a mamá y cómo Julieta Serrano descubría una tetita en *La casa de Bernarda Alba*”. Mañas aplaudió la conveniencia del título “porque mamá es un relámpago que ha querido cambiar las cosas, llevar el activismo a las tabernas y poner el teatro a una peseta para llenar las salas”. Pero nada tan revolucionario como la tarde en que Lorena, viendo a sus hijos embobados frente a la pequeña pantalla, cogió el televisor y lo arrojó por la ventana. “Nos dijo que en casa había que hablar y hacer cosas más interesantes. Y yo hoy ni siquiera tengo tele en casa...”.

‘EL ACTOR Y LAS HADAS’, DE FRANCISCO MERINO

Realismo mágico frente a la tristeza

Dijo el admirado Paco Merino (“¡Paquito, te queremos!”, le había presentado Amparo Climent) que las primeras páginas de sus memorias le habían quedado extraordinariamente grises. “Sucede que yo he vivido épocas raras, por no decir malas, así que todo cuanto escribía era tristísimo, como propio de Dickens. Y así hasta que me rebelé, rompí lo escrito y me entregué a las hadas”. Como en un ejercicio de realismo mágico, esos seres son sus tres tías “con nombre de hadas”, Áurea, Delfina y Araceli, “aunque en realidad las hadas estaban en los escenarios y los platós”. “Sin ese jardín de las

hadas”, enfatizó, “no habría valido la pena mi vida miserable y triste”. A Merino le glosó la actriz y escritora Luz Olier. “Paco es mucho más que un artista, es un amigo del alma”, enfatizó esta compañera de fatigas que rememoró episodios tan pintorescos como “ese viaje por Estados Unidos en el que terminamos pernoctando en un motel de carretera, cerca de Tucson, mucho más terrorífico que el de *Psicosis*”. Olier se felicitó de 40 años de camaradería, “tan estrecha como para que en mi hombro haya llorado más de una por tener que compartir el disfrute de Paco con otras”.

‘ESTOY VIVO’, DE GUILLERMO MONTESINOS

El verano en que Willy se hizo mayor

El inolvidable taxista de *Mujeres al borde de un ataque de nervios* y habitual en los repartos de Berlanga rememoró sus inicios teatrales en Castellón y su desembarco en la meseta, que en la autobiografía desglosa “tirando de currículum, como homenaje a la profesión y deteniéndome particularmente en los años de la Transición y sus connotaciones políticas”. Montesinos bromeó con que había sentido “cierta envidia insana” con algunos volúmenes anteriores del Taller de la Memoria. “Pensaba que escribir autobiografías era cosa de gente mayor y no iba conmigo... hasta que el verano pasado me hice mayor

y me puse con el libro”, relató entre las risas de la sala. *Willy*, como muchos le llaman, aclaró que en su volumen no ha dejado hueco “para nada que tenga que ver con el amor o el desamor, los coitos o no coitos, porque si hubiera que contar todos los orgasmos daría para una enciclopedia...”. Sí aparece, con todo, su mujer actual, “que me prestó su máquina de escribir, una Hispano Olivetti Lettera”. Le glosó el escritor y amigo Germán Pose, que definió a Montesinos “como un hombre al que no se le puede negar la pasión y ha hecho grandes cuantos papeles secundarios le encomendaron”.

‘LA PARTITURA DE MI VIDA’, DE ENCARNITA POLO

La niña que recogía monedas para ir al cine

La singular cantante y actriz sevillana tiró de grajejo hasta para desvelar la peculiarísima manera en que consiguió sus primeros ingresos. “Cantaba frente a una casa de putas para que las mujeres me tirasen dinero desde las ventanas, y con esas monedas pagaba la entrada de mis primeras sesiones para los cines de verano. He sacado dinero siempre... excepto ahora”, detalló entre la sorpresa y regocijo de un público en el que no faltaban amigos como Paco Clavel o José Manuel Parada. Polo no escatimó parabienes hacia sus compañeros de Taller (“Montesinos es la leche”) o la presidenta de AISGE, Pilar Bardem (“La quiero y admiro

muchísimo”), y presumió de su buena forma. “Escribiendo me he acordado de cosas que no sabía si recordaría. Me lo he pasado fenomenal y me he demostrado que no estoy tan mayor”, exclamó. Su prologuista ha sido el periodista y Académico de la Lengua Luis María Anson, que tomó la palabra, pudoroso, entre el público. “Nada me gusta más que estar entre actores y actrices, sobre todo actrices, porque son genios de la escena. A Encarnita la admiro desde siempre, igual que me asombra la energía y coherencia de Pilar Bardem, aunque sus ideas no coincidan con las mías. A ellas les debemos un gran aplauso de agradecimiento”, resumió.

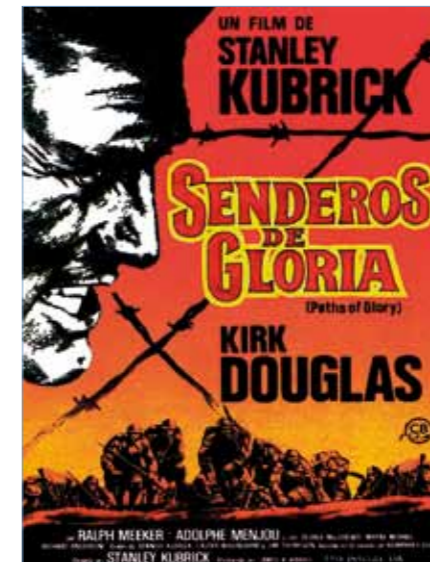
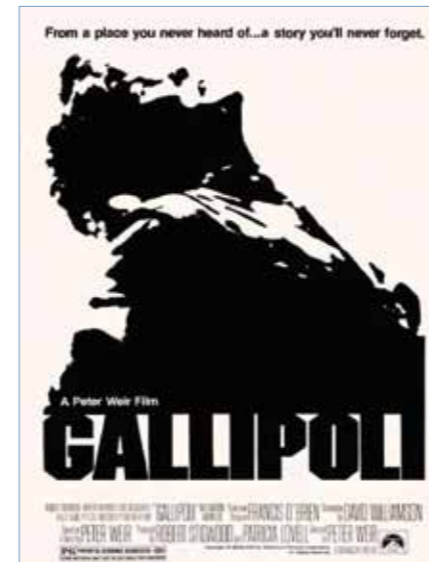
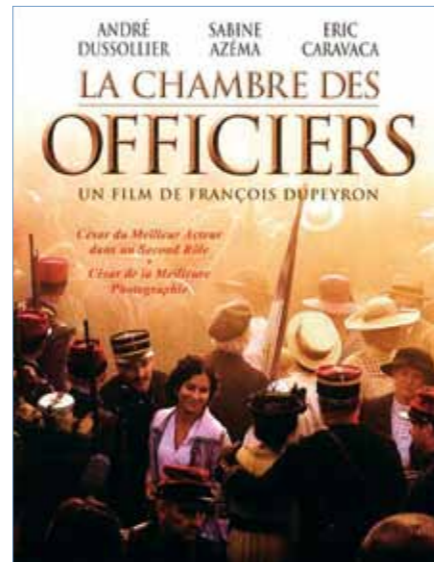
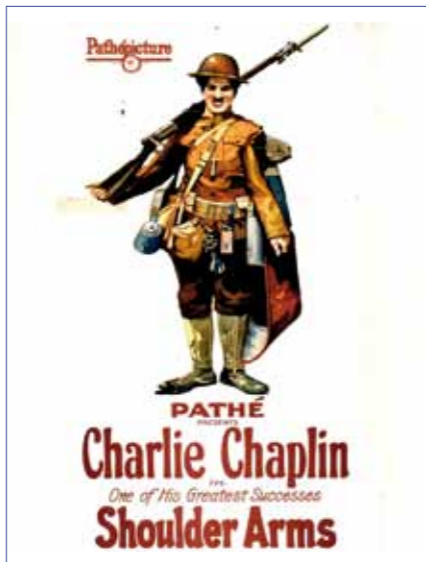

La Fundación AISGE albergará desde el 15 de septiembre de 2014 al 16 de marzo de 2015, con periodicidad quincenal, un ciclo de películas sobre la I Guerra Mundial (entre ellas, las de los carteles que aquí se reproducen. Cada proyección irá seguida de un coloquio con especialistas en cine e historia. Toda la información, actualizada en www.aisge.es

JAVIER OCAÑA

No están todas las que son, pero sí son todas las que están. La I Guerra Mundial, la que fuera bautizada como Gran Guerra hasta que llegó otra peor aún, ha sido tratada desde múltiples vertientes por el cine. Un arte que, además, estaba en plena formación cuando la contienda estalló. Del alistamiento del soldado a su muerte, de la alta política a la gente de a pie, del heroísmo al antiheroísmo, del belicismo al antibelicismo, las vertientes y los tonos escogidos para narrar las historias han sido tan variados que resulta imposible aglutinarlos en un reportaje. Pero, casi como un relato aristotélico que va desde el enrolamiento hasta la sufrida paz, vamos a intentar analizar algunas de las esenciales, guiados por algunas de las frases más memorables alrededor del universo en guerra.

“¿QUÉ SON TUS PIERNAS? MUELLES DE ACERO. ¿Y QUÉ VAN A HACER? LLEVARME A TODA VELOCIDAD. ¿A QUÉ VELOCIDAD PUEDES CORRER? A LA DE UN LEOPARDO. ¿Y A QUÉ VELOCIDAD VAS A CORRER? A LA DE UN LEOPARDO”. (MARK LEE, EN ‘GALLIPOLI’).
 Dos atletas australianos que aspiran a acudir a los Juegos Olímpicos acababan apuntándose al ejército. Allí viven la ineptitud de sus propios mandos mientras ven cómo su juventud y sus ansias de triunfo personales se resquebrajan. La muerte de una generación de jóvenes, ya sea porque la sufren

Historias de la gran desilusión

literalmente o porque, tras la contienda, no son los mismos que fueron o que hubieran podido llegar a ser, es consustancial a todas las guerras. Y *Gallipoli* (1981), maravillosa película de Peter Weir, probablemente con la secuencia final más emocionante de la historia del cine alrededor de la I Guerra Mundial, y en la que uno de los amigos, justo antes de salir de su trinchera, cita ese mantra sobre los leopardos que su entrenador atlético le había enseñado para animarse antes de las carreras, abunda en ese varapalo a toda una generación. Un subtexto en el que también inciden obras tan importantes como *Hombres contra la guerra* (Francesco Rosi, 1970) y, en un tono radicalmente opuesto, la mítica *¡Armas al hombro!* (Charles Chaplin, 1918), con el valor de la plena actualidad: se estrenó apenas un mes antes del final de la contienda.

“HUBO CIERTO ESPLENDOR EN LA EJECUCIÓN (...). SUS SOLDADOS MURIERON MARAVILLOSAMENTE” (GEORGE MACREDDY, EN ‘SENDEROS DE GLORIA’).
 Los abusos de la disciplina militar, como los narrados en la sensacional película de Weir, son moneda común en el cine de la I Guerra Mundial, y ahí hay un tótem que sobresale sobre todos los demás: *Senderos de gloria* (Stanley Kubrick, 1957), que también incide en el hecho de las ofensivas inútiles deshecho de las trincheras, en este caso con el juicio por cobardía a tres soldados franceses, finalmente condenados al fusilamiento por parte de sus propias tropas. Un tema, el de los juicios por deserción o cobardía, del que también se ocupa la brutal *Rey y patria* (Joseph Losey, 1964). Ese “sus soldados murieron muy bien” ejemplifica la inmunidad de unos mandos que, alojados en palacios y comiendo manjares en bande-

jas de plata, se atreven a semejantes declaraciones. Un momento, al que pertenece la frase sobre “el esplendor de la ejecución”, que además Kubrick filma con la cámara muy baja, para mostrar el lujo en el que se desarrollaban esas decisiones, entre el artesonado del palacio, en contraste con su bajeza moral. *Senderos de gloria* tiene un claro referente en *Sin novedad en el frente* (Lewis Milestone, 1930), basada en una novela de Erich-Maria Remarque: en ella también se ve muy bien el apartado de la destrucción de una generación que apuntaba grandes cosas, pero que, en muchos casos, engañada por una promesa propagandística de aventura, heroísmo y triunfo, se embarcó directamente en la barca de Caronte, auspiciada por un estado de euforia colectiva que luego sería pura destrucción.

“¿QUÉ QUERÍA DE VOSOTROS? ¡PERDÓN, CLEMENCIA!

El mundo conmemora el centenario de la Gran Guerra, una contienda feroz que ha inspirado algunos de los mejores títulos del séptimo arte

QUISE CONFESAR, PERO NO PUDE” (PHILLIPS HOLMES, EN ‘REMORDIMIENTO’).
Remordimiento (Ernst Lubitsch, 1931) se ocupaba de las consecuencias morales en los soldados. Aquí, con una historia de apariencia folletinesca y desarrollo muy emocionante: un soldado francés, obsesionado con un enemigo al que mató en una trinchera, busca a su familia en Alemania tras la guerra para conseguir su perdón y acaba enamorado de la prometida del muerto y sin poder desvelar la verdad. Este elemento de culebrón también lo utiliza en su semilla argumental una de las obras más críticas sobre la guerra, *Yo acuso*, de Abel Gance, que el director francés hizo tres veces: en 1919, en 1922, con algunos retoques, y, ya en modo sonoro, en 1932. Sin embargo, tras partir del hecho de que dos hombres, uno de ellos amante de la mujer del otro, coincidían en una misma trinchera, Gance

impuso finalmente su sello de potencia visual, su simbolismo y su crudeza en un trabajo de escalofrantes imágenes, con calaveras vestidas de soldado que transportan mujeres civiles muertas en la contienda. Imágenes brutales que también reprodujo otra película de principios de los años treinta, pero del otro lado de la trinchera: *Cuatro de infantería*, de G. W. Pabst, una de las personalidades más importantes del cine alemán, con trincheras abarrotadas de muertos y rostros de vivos tan desolados que más parecen espectros que seres humanos, tal y como reproduce su propio cartel.

“¿CÓMO ESTÁS, AMIGO MÍO? ME VOY A CASA, SI ES QUE QUEDA TAL COSA EN ALEMANIA...” (ANTON WALBROOK, EN ‘VIDA Y MUERTE DEL CORONEL BLIMP’).
 El tema de la estima recíproca que pueden llegar a tener dos hombres en lucha, que ya

adelantaba *Remordimiento*, también está presente en dos de las películas más importantes sobre la I Guerra Mundial: *La gran ilusión* (Jean Renoir, 1937) y *Vida y muerte del coronel Blimp* (Michael Powell, Emeric Pressburger, 1943), la primera ambientada en un campo de prisioneros alemán con soldados franceses y la segunda sobre la amistad a través de décadas de dos oficiales, un prusiano y un inglés. En esta última, la idea de componer, ¡en 1943!, cuando los nazis aún iban ganando la II Guerra Mundial, un personaje alemán que despierta las simpatías del público era una provocación aparente y una muestra de humanismo cinematográfico. Mientras, con la mítica película de Renoir, parte de lo más interesante vino después, tras finalizar la II Guerra Mundial, cuando estuvo a punto de ser prohibida porque, en cierto sentido, casi como un presentimiento, se adelantaba al co-

PANORAMA

laboracionismo francés con los nazis y mostraba a un judío que se enorgullecía de haberse enriquecido en poco tiempo, lo que en esos momentos era poco menos que impensable en una pantalla tras el Holocausto. Asimismo, la mítica *Jules y Jim* (François Truffaut, 1961), en una trágica segunda mitad de película –sobre todo si se compara con el canto a la libertad que es la primera–, se ocupaba de cómo continuaba la relación entre dos grandes amigos desde el año 1912, uno francés, otro alemán.

“SON LOS HOMBRES COMO YO LOS QUE GANAN LAS GUERRAS” (PHILIPPE TORRETON, EN ‘CAPITÁN CONAN’).
Capitán Conan (Bertrand Tavernier, 1996) hablaba de la fina línea que separa a los héroes de los canallas, cuando en tiempos de guerra se necesita gente con sangre de asesino, que pasan a ser parias en cuanto se firma el armisticio, y ya no sirven salvo para ser despojos de una nueva sociedad en la que tanto han contribuido... matando, que era lo que se les pedía. Un tema que el propio Tavernier ya había tratado en la también sobresaliente *La vida y nada más* (1989). Un socavón moral al que solo supera el derrumbe físico tras la batalla. Ahí se instalan, principalmente, dos obras sobrecogedoras sobre los heridos de la guerra: *Johnny cogió su fusil* (Dalton Trumbo, 1971), sobre los días de terror de un excombatiente que, con los brazos y piernas amputados, ha quedado también ciego, sordo y mudo; y *El pabellón de los oficiales* (François Dupeyron, 2001), ambientada en un hospital y protagonizada por un joven al que, en el primer día de batalla, le ha estallado una bomba en la cara que le desfigura todo el rostro.

Dolor y horror; miedo, hastío y desesperanza, se unen en unos seres que nunca más serán los mismos. Ni ellos ni el mundo que les rodea.

FINALIZA UN GRAN SEMESTRE Y SE VISLUMBRA OTRO IGUAL DE PROMETEDOR. LA RUEDA DE LA FICCIÓN NO SE DETIENE

HABLANDO EN SERIE

NURIA DUFOUR

Suele acompañar a las, digamos realidades sombrías, la necesidad de soñar. Quizá por ello las ficciones televisivas sean una inversión segura hasta en los momentos de especial dificultad, como estos que vivimos. La producción seriada continúa dando síntomas de actividad tras un semestre en el que se han ido sucediendo las propuestas, casi a título por día, y en el que las cifras de audiencia son elocuentes.

Más de seis millones de espectadores siguieron en Telecinco el desenlace de *El Príncipe*, por encima de los cinco se mantuvieron los once episodios de *El tiempo entre costuras*, la serie basada en el superventas de María Dueñas que Antena 3 estrenara en octubre de 2013 y de la que se negocia una segunda parte. Una media de 4,5 millones se anotaron otros dos estrenos de la cadena (*Velvet* y *Sin identidad*) y la propuesta que su más directo rival lanzará al filo del verano (*Chiringuito de Pepe*) en el *prime time* de los lunes aprovechando el cierre por temporada de las galerías que regenta Miguel Ángel Silvestre.

Peor recorrido tuvo en la parrilla de Antena 3 (la que más producciones ha presentado) *Bienvenidos al Lolita*, tras un capítulo inicial seguido por 3,5 millones de espectadores. La comedia musical que protagonizaba Natalia Verbeke fue cancelada en el octavo episodio. Similar trayectoria siguió el relato épico inspirado en hechos reales *El corazón del océano*, am-

bicioso proyecto de seis capítulos rodado en 2011 en Cartagena de Indias, que al ceder fuelle en su segunda entrega (tres puntos porcentuales de cuota de pantalla), cambió de día de emisión y se despidió de la audiencia dejándose por el camino 1,5 millones de espectadores. Su lugar lo ocupó el regreso de la alocada comedia campera *Con el culo al aire*, que semana a semana ha ido perdiendo el pulso que le ganaba a *B&B*, la ficción periodística de Telecinco, renovada para una segunda tanda de episodios.

A La1, la otra cadena en liza en cuanto a ficciones, ni sombra hoy de lo que fue, con más ajustes presupuestarios y debates inconclusos sobre el modelo de televisión pública, han regresado la longeva *Cuéntame* y *Los misterios de Laura*, relegada de la programación durante dos años.

En cuanto a ficciones vespertinas, la oferta, presente hasta ahora solo en Antena 3 —*Amar es para siempre* y *El secreto de Puente Viejo*—, se ha visto

PROYECTOS

LOS TRES
 CANALES
 GENERALISTAS
 PREPARAN
 NUEVAS
 PRODUCCIONES

reforzada con el estreno en Cuatro de *Ciega a citas*. Una producción de corte juvenil que ha mejorado de lunes a viernes la media del canal.

Apartada de este formato televisivo desde que en 2010 estrenara las diarias *Valientes* y *La isla de los nominados*, y ante los resultados de la comedia ambientada en una emisora de radio, Cuatro volverá a apostar por el género en horario de tarde con *Gym Tony*, cuyo piloto, práctica poco habitual en España, ha contado con el beneplácito

de la cadena.

Entre las producciones que esperan turno en las programaciones y las que se ruedan, una comedia en la línea de *La gran familia española* y *Tres bodas de más*, dos largometrajes producidos por Atresmedia (sociedad resultante de la fusión entre Antena 3 y La Sexta). De título *Algo que celebrar*, retratará las relaciones de una gran familia a través de 13 celebraciones autoconclusivas, una por capítulo. Tras la producción está *Doble Filo*, responsable de *Vive cantando*, cuyo segundo lote de episodios llegará a Antena 3 en septiembre con nuevas incorporaciones al reparto que encabeza María Castro, Gorka Otxoa y José Luis García Pérez.

Por su parte, Telecinco guarda en la recámara la octava temporada de *La que se avecina*; el drama en formato miniserie ambientado en la década de los 80 *Hermanos*, protagonizada por María Valverde (segunda incursión televisiva de la actriz tras *La fuga*), Anto-

Una media de 4,5 millones espectadores logró *Velvet* en su estreno

El *Chiringuito de Pepe* se ha situado en el *prime time* de los lunes

La miniserie detectivesca decimonónica *Victor Ros* es la nueva apuesta de TVE

Sin identidad ha sido el último éxito de Antena 3 en la parrilla

nio Velázquez y Álvaro Cervantes y la adaptación de las novelas del *Capitán Alatriste*.

Pensada para varias temporadas, la grabación de las aventuras del héroe dieciochesco (Aitor Luna) concluyó en los estudios Korda de Budapest a finales de enero. Producida por DLO (*Familia*) en coproducción con la alemana Beta Film, se ha rodado íntegramente en castellano. Podría convertirse en el primer producto en español de

gran formato en abrir el mercado internacional, según afirma su productor, José Manuel Lorenzo.

En los próximos meses veremos las nuevas remesas de *Águila Roja e Isabel*, y la miniserie detectivesca decimonónica *Victor Ros*, seis capítulos ya estrenados de manera simultánea en la plataforma de pago Movistar TV. Una estrategia de marketing que se aplica por vez primera a una serie española. Según Fernando López-Puig, director de fic-

ción de TVE, la implicación de Movistar, presente también en la segunda y tercera temporadas de la ficción sobre la Reina Católica y en otros de sus espacios, les permitirá seguir produciendo teleseries.

Quizá aprovechen esta buena racha que vive nuestra ficción para desempolvar los capítulos (17) que custodia de *14 de abril*. *La República*, la coproducción con Latinoamérica *Libertadores* y los telefilmes *La conspiración* y *Prim*.

16 NUEVOS CAPÍTULO

'El Príncipe' reina

El thriller policiaco de Telecinco, del que se graba una segunda y última temporada, se convirtió en el producto de ficción estrella de la televisión durante los tres meses que ha permanecido en antena. Sus 13 episodios lideraron cada martes los índices de

emisión. La tanda de capítulos en grabación, 16, se emitirá, siguiendo el modelo de producciones norteamericanas como *Mad Men* o *Breaking Bad*, en dos bloques de ocho. Uno, probablemente el próximo otoño y el otro, en la primavera del año 2015.

8 DE JUNIO

'Aída' echa el cierre definitivo

Tras nueve años en la antena de Telecinco, con audiencias que en sus primeras temporadas (10 en total) superaban los 6 millones de espectadores y el 30 por ciento de cuota de pantalla, la telecomedia de Globomedia que nació a partir de un personaje de *Sie-*

te vidas, el interpretado por Carmen Machi, se despidió definitivamente de la programación el pasado domingo 8 de junio. El capítulo final, 237 en total y 12 especiales, congregó frente al televisor a 4,2 millones de televidentes. El mejor dato desde 2011.

REPORTAJE

CANALES CERRADOS

La TDT se tambalea

A las cero horas del pasado 6 de mayo, cuando apenas se acababan de cumplir cuatro años del nacimiento de la Televisión Digital Terrestre, nueve de sus canales echaron el cierre. ¿La razón? Procedimientos erróneos en la adjudicación, según el Tribunal Supremo. "Un lamentable error formal con perniciosas consecuencias para la industria y los ciudadanos", según la Unión de Televisiónes Comerciales en Abierto (Uteca).

La desaparición de estas cadenas ha reordenado la ya de por sí fragmentada audiencia. Entre ellas agrupaban 7 puntos porcentuales de cuota de pantalla, un montante nada desdeñable que ha reforzado a Telecinco, La Sexta, Cuatro y a los temáticos Nova, Neox, Factoría de Ficción y Paramount Channel, según el informe que mensualmente publica la consultora Barlovento Comunicación. La señal de Mediaset obtuvo en mayo una media del 15,4 por ciento, un punto y medio por encima de lo registrado en abril y el mejor resultado mensual de los últimos dos años. Le siguen Antena 3 (13,7%) y La1 (10,3%), la única de las generalistas que pierde audiencia con respecto al cómputo anterior (siete décimas). En el horizonte planea la amenaza de cierre de ocho canales más.

PREMIOS DE LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN

LOS IRIS ENCUMBRAN A RODOLFO SANCHO Y ADRIANA UGARTE COMO MEJORES ACTORES TELEVISIVOS

LA GRAN VENCEDORA FUE 'EL TIEMPO ENTRE COSTURAS', CON SIETE TROFEOS, ENTRE ELLOS EL DE MEJOR SERIE DE LA TEMPORADA

HÉCTOR M. RODRIGO

Buena calidad frente a tiempos difíciles. Quizá fue ese el lema más pronunciado el pasado 10 de junio en el Gran Casino de Aranjuez, escenario de los XVI Premios Iris, cuya entrega organizó la Academia de Televisión con el apoyo de AISGE. Las casi tres horas de ceremonia, conducidas por Jaime Cantizano y Adriana Abenia, incluyeron números del ilusionista Jorge Blass. Pero la magia se esfumó cuando el presidente de la institución, Manuel Campo Vidal, repasó las consecuencias de “un año malo” para el sector: cierre de Canal 9, ERE en TeleMadrid, suspensión de li-

TELEVISIÓN

cencias de TDT, reducción del empleo...

Tras recordar a Concha García Campoy y Adolfo Suárez, dos importantes académicos recientemente fallecidos, encaminó su discurso hacia la esperanza. “Tenemos la gran suerte de hacer televisión en español, un idioma que hablan 600 millones de personas. No podemos perder esa oportunidad, debemos mirar siempre a Hispanoamérica”, exhortó. Y en su despedida destacó otra actitud para salir del bache: “Esa voluntad de que en nuestro país convivan cadenas públicas y privadas fuertes, capaces de mover toda una industria, es clave en la creación de más trabajo”.

APUESTA POR LOS JÓVENES INTÉRPRETES

Su papel de Fernando el Católico, que tantos quebraderos de cabeza le da en *Isabel* (TVE), le reportó a Rodolfo Sancho la estatuilla de mejor actor por segundo año consecutivo. Su “querido amigo” Jordi Frades, el director de esa serie de época, recibió sus principales halagos: “Gracias por tu buen gusto, tu buen criterio, tu talento. ¡Así da gusto trabajar! Tú me diste este personaje maravilloso con el que tan bien me lo he pasado”. Luego compartió el logro con Sancho Gracia y Adolfo Suárez, su padre y su padrino, “dos hombres que lucharon por la libertad en este país”.

Adriana Ugarte se erigió en mejor actriz de la temporada por su inolvidable Sira Quiroga, esa modista y espía de la posguerra que encabezó *El tiempo entre costuras* (Antena 3), la producción más laureada al acaparar siete de sus ocho distinciones posibles. La madrileña era finalista junto a Michelle Jenner (*Isabel*) y Miren Ibarguren (*Aida*), a las que declaró su admiración. Sobre todo a la primera, “una jabata hecha mujer”, según sus palabras. “Le agradezco mucho al equipo que confiase en mí para este proyecto maravilloso”, dijo, “pero también que tuviera paciencia cuando me venía abajo. Eso desestabiliza, y aun así, todo el mundo es-

tuvo a mi lado para apoyarme”. Su dedicatoria fue para su representante: “Es la persona que cree en mí todos los días. Sabe que no soy fantástica ni brillante, sino bastante humana, con muchos defectos”.

La noche mágica de *El tiempo entre costuras* había comenzado con el premio que la acreditaba como la ficción más brillante de 2013. “Esto demuestra que calidad, audiencia y aplauso del espectador es todo uno. *Isabel* (TVE) y *La que se avecina* (Telecinco) también reflejan el éxito de una industria que cada vez hace mejores cosas”, apuntaron sus artífices. A nivel autonómico despuntó la catalana *Polseres*

Vermelles, que próximamente llegará a EEUU de la mano del mismísimo Steven Spielberg. El director y productor Pau Freixas dio las gracias a TV3 “por haber hecho una apuesta tan arriesgada, ya que retratar a unos niños enfermos de cáncer no parecía la idea más comercial del mundo”. Tampoco se olvidó de unos actores y técnicos “que han currado con mucho romanticismo y han sentido que la televisión es una gran disciplina artística”. Su *partenaire* detrás de los focos, Albert Espinosa, brindó el honor al célebre Antonio Mercero: “Es el luchador más grande con el que me he encontrado y por él me dedico a esto”.

EL EMPUJE DE LA SEXTA SE CONSOLIDA

El Intermedio, emitido por La Sexta, hizo triplete. El mismo que en la edición anterior. “Es un producto divertido, ingenioso, con sentido crítico evidente. Resulta muy complicado hacer este tipo de contenido a diario, pero también muy necesario en los tiempos que corren”, se jactaron sus responsables al alzar el trofeo de mejor espacio de entretenimiento. Su rostro más conocido, el Gran Wyoming, repitió como presentador más aventajado. “¡Por fin triunfa la belleza!”, dijo con ironía tras imponerse a los atractivos Jesús Vázquez y Arturo Valls. Su humor arrancó aún

TELEVISIÓN

más carcajadas cuando dedicó el galardón a sus hijos: “Casi siempre me ven a través de un plasma, les pasa como a los españoles con Rajoy”. Los numerosos redactores abarrotaron el escenario para recoger el Iris al mejor guion. “Nos pasa lo mismo que a Wyoming”, se burlaron, “no sabemos qué decir si no tenemos las cosas en una chuleta”. Y su superior no tardó en devolverles el dardo: “¿Han visto a los guionistas que tengo? Son veinte y han dicho una frase. ¡Lo tengo que hacer yo todo!”.

La Sexta siguió de enhorabuena con *Salvados*, cuyo capítulo sobre el trágico accidente en 2006 del Metro valenciano le con-

sagró por primera vez como programa documental, pues hasta ahora venía arrasando en la categoría de actualidad. El combativo Jordi Évole dio protagonismo a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote, largamente ovacionada por su certero discurso: "Aquel reportaje nos sacó del olvido y consiguió la apertura de un proceso judicial. Ocho años después se investigan en un juzgado las escasas medidas de seguridad y la responsabilidad de la empresa. Si los gobiernos no tienen suficiente dignidad para obrar con altura moral ante una tragedia, tenemos que luchar por una legislación que les obligue a hacerlo. Y necesitamos que la televisión esté ahí para contarle".

Évole, reconocido ya en 2011 y 2012, comprobó que su labor de reportero continúa gustando. "Yo no soy el mejor de esta temporada, sino los tres compañeros de prensa que estuvieron secuestrados en Siria", señaló. Siempre pendiente de la actualidad, aprovechó para pedir una entrevista al entonces inminente rey Felipe VI. Y regresó a su butaca tras hacer una declaración de intenciones: "Sé que formular preguntas empieza a ser un deporte de riesgo en este país, pero seguiré practicándolo".

CULTURA Y GUERRA EN LOS TROFEOS ESPECIALES
 Los concursos culturales tuvieron su momento de gloria gracias al Premio Especial que la Academia concedió al longevo *Saber y ganar* con motivo de sus 4.000 emisiones durante los últimos 17 años. "Cuántas más bromas se hacen sobre Jordi Hurtado, más grande se vuelve su figura. No ha dejado de sonreír en todo este tiempo", sentenció

TELEVISIÓN

MEDIO SIGLO DE PRADO DEL REY

La pequeña pantalla en los sesenta: pocos recursos y muchas ganas

La gala conmemoró el 50 aniversario de los estudios que TVE posee en Prado del Rey, a las afueras de Madrid. "Con su inauguración empezamos a construir una industria televisiva. Presumíamos del flamante *Estudio 1*, el más grande de Europa en 1964", anotó Cantizano. Lo primero que se grabó allí fue la novela *El fantasma de Canterville*, cuyas escenas reunieron a figuras de la talla de Carlos Lemos, Rafael Durán o Luis Varela. La actriz Ana María Vidal tomó la palabra para contar que "en esa época se trabajaba muchísimo, pero con el deseo de que nuestra cadena fuese la mejor del mundo". Entre 1965 y 1975 la música española conoció una década dorada en la que surgieron numerosos grupos aclamados, desde El Dúo Dinámico a Los Sirex pasando por Los Relámpagos o Los Bravos. La parrilla se hizo eco de ese fenómeno con programas tan emblemáticos como *Escala en Hi-Fi*. Tenía de todo: una lista de éxitos internacional, otra nacional, actuaciones con orquesta y actores que doblaban canciones en clave de comedia. "Hoy solo se dedican a hacer concursos musicales para sacar ganadores que luego no tienen dónde trabajar", criticó su presentador, Juan Erasmo Mochi (imagen 1). Otra adelantada a su tiempo fue Marisa Callaved (imagen 2), que llevó por primera vez la cocina al plató a finales de los sesenta. Su *Vamos a la mesa* duraba apenas 10 minutos, se emitía en directo antes de los informativos del mediodía y hablaba sobre los precios y las propiedades de los alimentos. "Lo hacíamos con medios escasos, aunque con gran profesionalidad. Tenía-

mos tanta difusión que nos asustábamos, porque nos veía todo el país. Tal vez por eso ganamos los máximos reconocimientos que se daban en este oficio", resumió, feliz.

No menos contenta parecía Marisa Abad (imagen 3) mientras describía "la labor artesanal" de los presentadores de continuidad. "La cámara del minúsculo estudio estaba fija, así que regulábamos la banqueta para que al menos se nos viera la boca. Nos llamaban bustos parlantes, pero no se daban cuenta de que estábamos en un auténtico fotomatón". Los empleados pasaban tantas horas en Prado del Rey que tenían tiempo incluso para tejer prendas o jugar a las películas, sobre todo cuando tocaban momentos especiales como la larga enfermedad de Franco. "Nos tenían allí mañana, tarde y noche... ¡por el mismo precio!".

Las risas más sonoras del público fueron culpa de Mari Carmen Izquierdo (imagen 4), la primera periodista deportiva que entró en vestuarios masculinos. Aseguró que todo eran facilidades a la hora de trabajar, pues era la única reportera de la única televisión que existía. No tenía competencia. "Me gustaría tener menos años", admitió, "y estar dándome codazos en Brasil para preguntarle algo a Xabi Alonso. Ya entrevisté a su padre [Perico Alonso], que era bastante más feo, la verdad". Pocas mujeres había también en la información internacional, una especialidad que bordó Elena Martí, aún marcada por la guerra de 1973 en Oriente Medio: "Fue una experiencia intensa en la que estuve rodeada de hombres. Hoy, afortunadamente, las chicas hemos dejado de ser bichos raros".

TODA UNA VIDA CON MAYRA

"Algo he hecho bien si me dan este galardón después de 40 años trabajando"

María Teresa Campos, merecedora del Premio Toda una Vida en 2013, cedió el testigo a Mayra Gómez Kemp con emotivas palabras: "Es la presentadora que más veces condujo el programa más famoso de la historia, fue elegida por Chicho Ibáñez Serrador cuando solo se escogían hombres para ese puesto, tiene también una larga trayectoria interpretativa y es una gran luchadora que le ha ganado el pulso a la enfermedad". La cubana pensó que le estaban gastando una broma cuando Campo Vidal llamó a su teléfono para comunicarle que era la homenajeadada de este año. Y tardó en creérselo. Sobre el escenario enumeró a todos los profesionales que le han dado la oportunidad de desarrollar su envidiable carrera durante cuatro décadas. Casi recién llegada a aquella España de los primeros setenta, el gurú Antonio Losada le hizo un hueco en Radio Barcelona junto a Joaquín Prat y Jaume Figueras. "Los dos me trataron con generosidad", aseguró. Gracias a José Antonio Plaza saltó a la programación de TVE con *625 líneas*, el concurso de gastronomía *Ding-Dong* y el espacio infantil *Sabadabadá*, aunque también la llevó a Antena 3 Radio.

Su mayor popularidad se la debe al "gran maestro" Narciso Ibáñez Serrador, que la probó como actriz antes de ficharla para el *Un, dos, tres*. "Cometió la locura de poner a una mujer al frente de ese concurso, que no era un concurso cualquiera, sino el buque

insignia de la pequeña pantalla. Algunos decían que el país no aceptaría semejante transgresión. ¡Menos mal que Chicho mandaba mucho!", celebró. Al final salió adelante y el equipo se compuso solo de féminas.

Amante de los desafíos, fue una de las caras que luego inauguraron la televisión privada. "Casi nadie veía Antena 3 a comienzos de los noventa", lamentó, "cuando estrené *La ruleta de la fortuna*". Su currículum creció con *Luna de miel* y ahora sigue vivo en Aragón Televisión, un joven canal al que la veterana manifestó su agradecimiento: "Ha contado conmigo en estos últimos seis años tan difíciles". Ni una referencia más hubo a su salud.

"Algo he hecho bien si me dan este galardón después de 40 años trabajando", concluyó, a modo de humilde balance. Tras calificar la distinción como "el mejor regalo" de su vida, lo compartió con su marido, ese "amante y amigo" que la ha acompañado a lo largo del camino. "Nunca me ha permitido pensar que yo valía más que otros profesionales, pero tampoco menos", confesó. Y dio un consejo a sus sucesores delante y detrás de la cámara: "Vosotros sois el futuro. En vuestras manos está la televisión, un juguete maravilloso que debéis mirar igual que los niños, con los ojos llenos de ilusión. Exploréis mundos mágicos y aprenderéis a vivir mientras jugáis con él, así que utilizadlo bien y ayudadnos a todos los demás a seguir aprendiendo".

TELEVISIÓN

Christian Gálvez, orgulloso de entregar la estatuilla al catalán. Este aprovechó su turno ante el micrófono para confirmar sus "ganas de seguir adelante". Fue Tito Valverde quien más insistió en la veteranía del presentador: "Hemos conocido a cuatro presidentes, cinco papas, dos reyes... ¡Y solo hemos visto un rostro al frente de *Saber y ganar*! El otro día contaba que le habían caído dos rayos mientras viajaba con su familia en un avión. ¡Ni los rayos acaban con él!".

Mediaset se llevó los otros dos Iris especiales. El primero ensalzó el esfuerzo de Mayte Carrasco, una periodista dispuesta a arriesgar su vida en Siria. El jefe de los informativos de Telecinco, Pedro Piqueras, se mostró embelesado por su forma de narrar las cosas y su valor a la hora de adentrarse en ciertos países. "Aunque hace estupendos vídeos, prefiero que hable delante de la cámara con esa cara de princesa afgana. Sus relatos sobre la vida y la muerte emocionan a cualquiera", afirmó. Ella se limitó a reivindicar el oficio: "Las guerras son muy duras, feas y difíciles de cubrir, pero hay que seguir contándolas. Cada vez tienen menos hueco en pantalla, y no es porque ahora interesen menos". Se acordó de quienes sufren "un conflicto olvidado" que, sin embargo, ya es "la crisis humanitaria más importante de este siglo".

El segundo reconocimiento destacó la apuesta del grupo por los *reality shows* desde el año 2000, cuando vio la luz el histórico *Gran Hermano*, precursor de innumerables productos posteriores: *Supervivientes*, *¿Quién quiere casarse con mi hijo?*, *Hermano mayor*, *Supernanny*...

A PUNTO DE INICIAR GRABACIONES DE LO QUE SERÁ SU SEGUNDA TEMPORADA, 'B&B, DE BOCA EN BOCA', SE DESPIDIÓ CON CERCA DE 3 MILLONES DE ESPECTADORES TRAS 16 SEMANAS EN ANTENA

PERIODISTAS 2.0

NURIA DUFOUR

Últimos días de rodaje de *B&B*, la serie ambientada en una revista de actualidad y tendencias que Telecinco estrenará en febrero. Con ella, la cadena vuelve a meterse en las entrañas de una redacción. Lo hizo a finales de los 90 con *Periodistas* (nueve temporadas y más de un centenar de capítulos), aunque poco queda ya de aquel periodismo, casi de máquinas de escribir y cuartos de revelado, que retratará. Hoy, las

ASÍ SE HACE...

nuevas tecnologías y, principalmente, la irrupción de las redes sociales, han dado un vuelco a la profesión. Los diarios y las revistas en papel tratan de sobrevivir en un universo, el online, cada día más complejo y globalizado.

De la supervivencia de una publicación impresa es precisamente de donde parte la trama central de *B&B*. Para reflotar las ventas del magazine *B&B* aparece Pablo (Gonzalo de Castro), fichaje que pilló por sor-

presa a la redacción y a Candela (Belén Rueda), candidata al puesto. "La vida misma", nos dirá Belén con un punto mitad resignación, mitad sarcasmo. "En el momento actual de crisis que estamos viviendo, parece que las cosas que vienen de fuera nos van a traer ideas renovadas para sacarnos del hoyo y si hay un hombre al mando, tal como piensa el personaje que interpreta Adolfo [Fernández], mejor". Adolfo encarna a un empresario anclado en for-

mas de hacer del pasado tristemente vigentes.

La ficción de Globo-media constaba de 13 capítulos iniciales, ampliados sobre la marcha a 16 tras su buena acogida. Y eso que el estreno del primero cayó entre el equipo (80 profesionales, entre técnicos y actores) como un jarro de agua fría por enfrentarlo al de otra producción de la competencia. "A quien afecta realmente la audiencia es al espectador", opina Gonzalo de Castro. "Hay parrilla para todos, debería-

mos pensar en generar industria y no estar zancadilleándonos permanentemente. Hay que dejar que las series se asienten en un horario para crear fidelidad". De igual parecer es la actriz Neus Sanz, que a punto estuvo de hacer las maletas y marcharse lejos durante una larga temporada. "Tiré la toalla el día del estreno. Me hundí. Lloré mucho. Era la primera vez que algo así me pasaba". Hoy lo cuenta todavía con la rabia de aquellos días, pero más animada porque en breve todos volverán a vestirse de sus personajes para poner en marcha la nueva tanda de episodios que la cadena ha contratado para el próximo otoño. "Cabe-mos todos y se está demostrando".

Sobre su personaje, Susana, destaca su capacidad de trabajo e instinto familiar. "No deja de ser una de las muchas madres españolas que tenemos como vecinas, incluso co-

IDEA

DE LA SUPERVIVENCIA DE UNA PUBLICACIÓN IMPRESA PARTE LA TRAMA DE 'B&B'

AMPLIACIÓN

LA FICCIÓN TENÍA 13 CAPÍTULOS, AMPLIADOS A 16 TRAS SU BUENA ACOGIDA POR LA AUDIENCIA

mo nuestras propias madres".

Han sido seis meses de trabajo intenso, de muchas horas de estudio. Casi todos los 18 actores y actrices que forman el reparto principal de *B&B* acuden a plató los cinco días de la semana. Allí, en jornadas de nueve horas, completan una media de cinco secuencias diarias, lo que equivaldría a unos diez minutos, "aunque luego siempre *pelamos* y en neto se nos quedan en ocho", explica Begoña

Álvarez, una de las directoras de la ficción junto a Mar Olid y José Ramón Ayerra. Y un par de días por semana, en ocasiones tres, doblan unidad para salir a exteriores.

Los directores están en permanente comunicación para mantener la continuidad (*racord* en el argot), porque aunque cada uno dirige un capítulo de manera estanca, en el plan de grabación los episodios se mezclan y en una misma jornada se graban dos o tres capítu-

los distintos. "Tienes que cambiar muy rápido el chip", indica Neus Sanz, "saber de dónde vienes y en qué estado de ánimo estás para no adelantar emociones".

Los recortes también han llegado a la televisión y a nivel interno se notan. Raquel Díaz, la directora de producción, confirma que toca apretar bastante. "Las televisiones no pagan lo que deberían pagar y los cachés que se están manejando no son los de hace unos años". Todo el equipo es muy consciente de la actual coyuntura económica. Sin embargo, juntar un reparto como el de *B&B* no fue especialmente complicado. "Teníamos muy claros ciertos nombres", apunta Begoña Álvarez, también en labores de producción ejecutiva. A bastantes de ellos los hemos visto en otros títulos de la productora. Otros, como Jorge Usón, Cristina Alarcón o Dani

ASÍ SE HACE...

Rovira, se han acoplado de una manera muy rápida a la forma de trabajar de Globomedia, la productora que dio con la fórmula de nuestra ficción hace ya más de veinte años. “Creo que B&B tiene un reparto muy coral y muy redondo”.

Begoña destaca asimismo la intuición interpretativa de Rovira (Juan), un neófito en las teleseries: “Tiene un talento natural y una falta de pudor a la hora de abrirse a la interpretación que se sale de la norma”. Y subraya su relación como actor con Fran Perea, con el que comparte piso en la ficción y origen en la realidad. “Hay mucha química entre ellos. Qui-

TRABAJO

CASI TODOS
 LOS QUE FORMAN
 EL REPARTO
 PRINCIPAL ACUDEN
 A PLATÓ CINCO
 DÍAS A LA SEMANA

simos que mantuvieran su acento malagueño. Es bueno y se agradece”.

Perea refrenda las palabras de la directora cuando nos revela que tanto él como Dani les han aportado “cositas” a sus personajes; entre otras, las frases malagueñas. “Somos dos personajes muy complementarios. La capacidad de escuchar que tiene Mario es algo que he ido incorporando. Mario es un tío que trabaja muy bien en el silencio”.

Para componerlo y moverse con seguridad en las secuencias en que pone en práctica su profe-

ASÍ SE HACE...

LOS PROTAGONISTAS

| BELÉN RUEDA |

«EN ‘B&B’ SE HA INCLUIDO UN PUNTO DE COMEDIA MUY IMPORTANTE»

N. D.

Tras su paso por la serie de terror *Luna, el misterio de Calenda*, donde interpretaba a una jueza, Belén Rueda ha regresado a la pequeña pantalla con un personaje, Candela, que entronca con aquel que la diera a conocer en el medio a finales de los 90: Clara, la fotógrafa de *Periodistas*.

Entre medias, la actriz ha desarrollado una intensa carrera cinematográfica convirtiéndose en imprescindible para una nueva cantera de realizadores –Antonio Bayona, (*El Orfanato*), Óskar Santos (*El mal ajeno*), Oriol Paula (*El cuerpo*), Guillem Morales (*Los ojos de Julia*)– y de un género: el terror psicológico. Su salto al cine de la mano de Alejandro Amenábar (*Mar adentro*) la colocó de golpe en el foco de la profesión. Una década después continúa solapando un trabajo con otro.

– ¿Cuál sería la singularidad de ‘B&B’ en el panorama actual televisivo?

– Se ha incluido un punto de comedia muy importante. Hay actores

ENRIQUE CIDONCHA

que consiguen dar la vuelta a momentos dramáticos y arrancar una sonrisa. Además, la serie, a nivel historias, abarca un gran espectro, es como una radiografía de la sociedad actual.

– En el set, ¿le ha venido a la cabeza en algún momento ‘Periodistas’, la serie en la que se dio a conocer a nivel interpretativo?

– No la serie en sí, lo que sí me han venido son ciertas reacciones. Fueron cinco años de trabajo y de repente dices una

frase que no está escrita en el guion pero que te sale. Me ha pasado en las secuencias de las reuniones de trabajo que me he visto soltando alguna de aquellas que decía Jose [Coronado] en *Periodistas*.

– ¿Qué le sigue aportando el medio televisivo?

– La televisión permite que las cosas tengan un tiempo más parecido al real, aunque a veces exista el peligro de que te relajes demasiado. En cine es todo mucho más contenido, el espectador está concentrado. Tienes que hablar con los ojos. Sin embargo en televisión, sin perder intensidad, debes

ser más abierto.

– La batalla de las audiencias y el cambio de día de emisión, ¿cómo afecta a los actores?

– Me gustaría decir que estamos al margen, pero mentiría como una bellaca. Hay que ser sincero con uno mismo y saber que el dato de la audiencia es importante. Lo que sí es cierto es que ha habido un cambio de actitud por parte de Telecinco. Crean mucho en la serie y valoran otras cosas, no solamente el dato.

| GONZALO CASTRO |

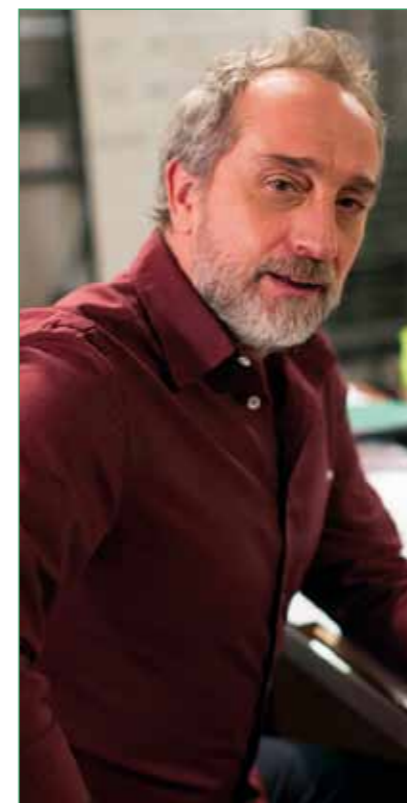
«LLEGAR EL PRIMER DÍA DE LECTURA CON EL PERSONAJE HECHO ME PARECE UN ERROR»

N. D.

Con la tercera serie en su filmografía, Gonzalo de Castro estudia con lupa los proyectos en los que se implica. Permaneció siete años formando parte del reparto de la emblemática *Siete vidas*. Tres años después se enroló en la comedia *Doctor Mateo*, donde interpretaba a un adusto médico rural. Varias películas, “lo que menos he hecho”, nos dirá, y mucho teatro, “un alimento del alma”, al que volverá en los próximos meses con un texto inédito hasta ahora en España de Harold Pinter, *El invernadero*, que dirigirá Mario Gas. “Llevo un año sin subirme a un escenario y estoy muy nervioso”. Confiesa consumir poca televisión. “La hago pero la veo poco. No sé si eso está bien o mal”.

– ¿Qué es lo que más valora de un proyecto, de este en particular?

– Me atrajeron el personaje y volver a Globomedia después de nueve años, la casa donde empecé a hacer televisión y de la que guardaba grandes recuerdos.

E. C.

– He leído que usted al personaje lo encuentra. A Mateo de ‘Doctor Mateo’, su anterior trabajo televisivo, lo encontró en el capítulo 30, ¿ha encontrado ya a Pablo?

– Todavía no. Empiezas a sentirte más a gusto con el personaje y a soltar lastre a medida que avanzas y en función de tus compañeros. Las biblias te pintan un personaje en exceso, con intención de que lo vayas limando poco a poco. Dado el gran ritmo y la velocidad a la que se trabaja en televisión, lo que sí tienes que tener clara es la línea del personaje. Llegar el primer día de lectura con un personaje hecho me parece un error. En teatro también.

– ¿Se aprende una lección distinta con cada personaje?

– Absolutamente, con cada serie y con cada personaje. La televisión es otra forma de entender el trabajo y el oficio. – Se le ve muy feliz.

– Soy un privilegiado. Tengo la fortuna de trabajar casi de continuo, cosa que tal y como está la realidad y el medio es un milagro.

ASÍ SE HACE...

sión de fotógrafo, Fran aprendió nociones básicas con un profesional. “Es una de las suertes de esta profesión. Jamás lo habría hecho si no hubiera sido por la serie”.

Los actores comenzaron a trabajar los personajes antes de que se iniciaran las grabaciones. ¡Un mes de ensayos! Algo excepcional en las producciones seriadas. De lujo lo califica Belén Rueda, que nos atiende en su camerino en uno de los parones de grabación. La actriz apenas ha completado la primera secuencia de la jornada y todavía le quedan varias por delante.

Un primer contacto con su personaje y el res-

SISTEMA

LOS DIRECTORES
 ESTÁN EN
 PERMANENTE
 COMUNICACIÓN
 PARA MANTENER
 EL RACORD

to de compañeros resulta importante para cada uno de los intérpretes. Pero una vez comienzan las grabaciones, el ritmo de trabajo se intensifica y avanza sin tregua. No obstante, el ambiente distendido que se percibe entre el equipo, artístico y técnico, denota una máquina de producción acostumbrada a manejarse con soltura.

Vestuario, repaso en maquillaje y peluquería; lectura primero en mesa, a la italiana, después en plató para fijar las marcas y a grabar. Cuatro o cinco tomas por secuencia. Macarena García (Sonia, la

becaria de la redacción, una joven impulsiva e idealista) echa de menos la calma para preparar el personaje, algo que si encuentra en el cine y el teatro. Con todo, saca el lado positivo de la televisión. “Te hace ser rápida, estar en el aquí y en el ahora, mirar al compañero; es un aprendizaje muy grande”. Por su parte, Fran Perea reconoce que querría disfrutar de más tiempo, pero “los ritmos de producción son los que son” y a él le van bien. Tanto Perea como Macarena, que ya habían coincidido en *Luna, el misterio de Calenda* con personajes tam-

CRISIS

LOS RECORTES TAMBIÉN HAN LLEGADO A LA TELEVISIÓN Y A NIVEL INTERNO SE NOTAN

bién principales, han estado compaginando las grabaciones de la serie con sendas funciones teatrales. Ella con *La llamada*, montaje que la llevará hasta los escenarios de Moscú, y él con la gira de *Feelgood*.

Recién completada la que ha sido su última escena de la temporada y todavía con la mirada cargada de emociones, Macarena asegura que en esta serie se siente como si estuviera en casa. “Me quedo mirando a cada uno de mis compañeros, técnicos y actores, y pienso: ‘qué gente más guay’. Se ha creado un ambiente familiar, de buen rollo, que se agradece muchísimo”. Algo que también

ASÍ SE HACE...

LOS ACTORES Y LA TRAMA

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA

Neus Sanz, Belén Rueda y Andrés Velencoso escuchan las indicaciones de José Ramón Ayerra, uno de los directores de la serie

Gonzalo de Castro, en Maquillaje

Gonzalo de Castro y Belén Rueda

Un reparto muy coral

Un reparto coral, dieciocho actores y actrices fijos, encabezados por Belén Rueda, Gonzalo de Castro y Adolfo Fernández, como Óscar Bornay, el dueño y presidente de la editorial sobre la que gira la línea central. Junto a ella, tramas cruzadas de unas y otros en su entorno más personal y familiar y un par de historias capitulares autoconclusivas sobre temas pegados a la actualidad como los desahucios, la inmigración, la corrupción o la mala praxis médica. “No tenemos un envoltorio de serie rompedor”, señala Juan Ruiz de Córdoba, el jefe de guion. Buscaban personajes entrañables en una serie blanca, familiar y entretenida. “Dar chispazos de actualidad sabiendo que no somos *Salvados*”. Y generar una estética urbana, una imagen que formara parte de su diferencial. “Al final todas las series persiguen emocionarse a través de la risa, el llanto y el

pellizquito. Y en ese sentido pienso que esta lo logra a un nivel importante”, resume Begoña Álvarez, la directora. Al elenco principal, del que damos cuenta a continuación, se han sumado en esta primera temporada las colaboraciones especiales de Fernando Cayo, Asunción Balaguer, Ana Marzoa, Alejandro Tous, Roberto Álvarez, Fanny Gautier, Pepo Oliva, Juan Carlos Librado y Andrés Velencoso. **EL ELENCO.** Belén Rueda (Candela); Gonzalo de Castro (Pablo); Adolfo Fernández (Óscar Bornay); Carlos Iglesias (César); Luisa Martín (Carmen); Neus Sanz (Susana); Macarena García (Sonia); Paula Prendes (Martina); Cristina Alarcón (Clara); Cristina Brondo (Vero); Fran Perea (Mario); Dani Rovira (Juan); Jorge Usón (Lucas); Puchi Lagardi (Tita); Sara Sálamo (Cayetana); César Mateo (Hugo); Alejandro Rodríguez (Cesitar) y Emilio Palacios (Toño).

ASÍ SE HACE...

reseña Cristina Alarcón, Clara en la ficción. “Tenemos una relación fantástica y eso traspasa la pantalla”.

Las series cada vez están más presentes en las redes sociales, forman ya parte indisoluble de ellas. Fran Perea reconoce que es una muy buena manera de estar en contacto con la realidad, pero se acerca no sin cierto escepticismo, “no me pongo a buscar por buscar”. Para Cristina Alarcón, forma parte del trabajo del actor. “Creo que hay que darle su valor”.

De lo que siempre disponen es de un minuto para seguir su trabajo en

Macarena García posa con un peluche

Raquel Díaz, jefa de Producción

Un guion vivo

El equipo lo forman seis guionistas que capitanea Juan M. Ruiz de Córdoba, para quien es importante estar abierto a las sugerencias que vaya habiendo. “Es un trabajo vivo”. ¿Se sigue de manera estricta el texto?, preguntamos. “Sí, el guion se sigue estricto”, asegura Belén Rueda y matiza “cuando hay confianza entre los actores, metemos pequeñas coletillas que pertenecen a nuestros personajes y les dan una personalidad más definida”. Los guionistas trabajan con un mapa de tramas en el que se traza la

hoja de ruta que dura la temporada. Lo que no significa, recalca Ruiz de Córdoba, que no se pueda ir alterando sobre la marcha, igual que los arcos dramáticos de los personajes y las relaciones entre ellos. “Saber hacia dónde vas te permite dar algún que otro volantazo”. De cada capítulo suelen salir dos o tres borradores, no muchos más. “Una cosa es que escribir sea reescribir y otra que haya que hacer muchas versiones porque al final se pasan de rosca y ya no sabes muy bien lo que estás contando”.

Fran Perea y Neus Sanz bromean con sus móviles

ENSAYOS

LOS ACTORES COMENZARON A TRABAJAR LOS PERSONAJES ANTES DE INICIAR LAS GRABACIONES

pantalla, aunque a alguno le cueste y lo pase mal por ese lado tan crítico que tienen los actores con ellos mismos. Macarena ya es capaz de ser objetiva y algo más cariñosa a la hora de enjuiciarse. A Cristina, aunque se encuentra todos los defectos habidos y por haber, le gusta verse “porque también veo al resto de mis compañeros y se me contagia una energía increíble. Mirarme a mí ha quedado en un segundo plano y veo el general, y el general me gusta”.

Neus también es muy dura con su trabajo, a veces hasta se pone de mal humor, pero se mira para mejorar.

EDUARDO VALLEJO

Cuentan que la niña Ana Diosdado no hablaba. Sus padres, los actores exiliados Enrique Diosdado e Isabel Gisbert, la llevaron a un pediatra en Buenos Aires. “No le pasa nada. Ya hablará”, concluyó el médico. Y así transcurrió su primera infancia, entre bambalinas y sin decir ni mu. “Ni papá, ni mamá, ni *aba*, ni nada. Hasta que un día estaba en el camerino de Margarita Xirgu, que era mi madrina. El regidor dio la primera y nadie le hizo caso. Al cabo, dio la segunda. Todos seguían a lo suyo y yo grité: ¡Timbre! Eso fue lo primero que dije”, refiere entre risas.

En 1950, su familia regresó a España y ella completó su formación, primero en el Liceo Francés y después en la facultad de Filosofía y Letras, estudios que no acabó. “Lo que yo quería era irme a la Sorbona (no tenía un pelo de tonta) y estudiar arqueología, algo que entonces no se hacía aquí”.

– **Escribir fue lo que nunca abandonó.**

– Lo hice casi antes que hablar.

– **En 1957 se estrenó como actriz en una obra de Gironella. ¿Por vocación o por tradición?**

– Más bien por narices, porque mi padre no quería de ninguna manera. Después de mi debut estaba hecho un flan y vino a cerciorarse de que no me había gustado la experiencia. Pero me había encantado, aunque debo confesar que nunca tuve verdadera vocación. Siempre que he actuado, la experiencia ha sido impagable. Hoy es impagable porque a lo mejor no cobras...

Y sonrío cómplice, gesto con que suele adornar las pequeñas ocurrencias que salpimentan un

HICIERON HISTORIA

ENRIQUE CIDONCHA

ANA DIOSDADO | «Franco hizo coincidir 'Los comuneros' con la ejecución de Puig Antich»

discurso pausado y preciso, en el que inequívocamente se transparenta su condición de escritora. – **A los veinticuatro años fue finalista del Premio Planeta con su primera**

novela. **Y en 1970 estrenó con éxito su primera obra de teatro, 'Olvida los tambores', que incluso tuvo versión televisiva. ¿Quedó contenta con aquel Estudio 1?**

– A mí no me gusta el teatro retratado. Me parece casposo. Hay excepciones bien hechas y son las que se recuerdan. La televisión tiene su propio lenguaje, que no es ni tea-

tral ni novelístico. Hice un curso sobre ello con otros escritores en la Escuela de Cine. Algo debí de aprender.

– **Desde entonces se acumularon los triunfos: 'El okapi', 'Usted también podrá disfrutar de ella', 'Los comuneros'...**

– *Los comuneros*, qué mal título. Fue mi segunda obra, pero estuvo retenida por la censura. En realidad se titulaba *Si hubiese buen señor*.

– **Como el verso del Mio Cid: "Qué buen vasallo si hubiese buen señor".**

– Exactamente. El responsable de la Dirección de Teatro despachaba con Franco. Le enumeró los clásicos que se iban a programar. Él contestó si no tenía además algo moderno. Le habló de mi obra, aunque con cautela, porque [imitándolo] “ya sabe Su Excelencia, los jóvenes...”. “Ya. Que hablan, ¿no? Pues deje que hablen. Qué más da”. Franco se leyó mi obra y no quitó nada, solo le cambió el título. La estrenaron en el María Guerrero al tiempo que ajusticiaban a Puig Antich.

En este punto, Diosdado se detiene un instante, sobrecogida por el recuerdo.

– **Y no cree que fuera casual.**

– No. El mensaje era: esta es una obra contra la pena de muerte. Bien, decid lo que queráis, que nosotros tomamos las decisiones.

– **'Anillos de oro' abordaba los problemas de**

LA TELE

«AHORA, LOS CRITERIOS SON PURAMENTE DE MERCADO Y SE OBSESIONAN POR LAS AUDIENCIAS»

pareja (separaciones, reencuentros, aborto, sexualidad) con la ley del divorcio recién aprobada. **¿La televisión tenía más reflejos en los ochenta?**

– Entonces solo había dos canales. Los criterios han cambiado, desde luego; hoy son puramente de mercado y se rigen obsesivamente por las audiencias.

AQUELLOS OCHENTA

– **¿Cómo consiguió vender la idea de una serie de abogados?**

– Cuando acabé aquel curso en la Escuela de Cine, presenté dos proyectos: *Trece anillos de oro* (las series entonces se hacían de 13 capítulos) y *Los chicos de la prensa*. Me dijeron que no era el momento de tratar esos temas. Pensé que irían a parar a algún archivo o a alguna chimenea, pero años después me llamaron, le quitaron el “trece” al título y adelante.

– **¿No les tentaron para**

hacer más temporadas?

– Querían continuarla como fuera. Pero la serie acababa ahí. Se podían inventar más casos, pero los protagonistas, que son el hilo conductor, no tenían más que contar. El director de La Primera me apretó las tuercas y les dije que siguieran si querían, pero sin mí. Que muriera Lola o la mandarían por ahí de misionera.

– **El “nuevo hombre” que encarnaba Imanol Arias, ¿acabó cuajando o fue un espejismo?**

– [Sonríe con un gesto entre escéptico y travieso] Los hay, pero no es la norma. Creo que fue un espejismo, aunque en aquella época existían. Imanol me ayudó mucho con la interpretación, el mejor compañero que se pueda tener, y eso que no era la primera opción. Yo había propuesto a Eusebio Poncela, que lo hubiera hecho igual de bien, pero no se entendía con el director.

– **El marido era más conservador.**

– El personaje de Xabier [Elorriaga] representa la rebeldía de quien ha sido obligado a estudiar algo para lo que no tiene vocación, un hecho muy común entonces. Otra censura. Me gusta que muera justo cuando decide rebelarse contra eso.

– **¿Quedó satisfecha con su interpretación?**

– Creo que cumplí. Pero yo no me gusto nada. No es que me vea guapa, fea

HICIERON HISTORIA

o mediopensionista. Es que me da dentera ver a esa señora, tan tonta y tan pija. Me pasa como cuando uno se oye en un magnetofón y no reconoce su voz.

SEGUNDA ENSEÑANZA

Anillos de oro se llevó la fama, pero Diosdado prefiere *Segunda enseñanza*, su siguiente aventura televisiva como actriz y guionista. La historia se desarrolla en un colegio donde ella imparte historia y en el que bullen tramas de conflictos adolescentes. En ella asomaron rostros hoy tan importantes como los de Javier Bardem o Maribel Verdú. “Fue muy valorada fuera de España. Tengo guardadas cartas preciosas de docentes halagando la serie, pero también otras de padres furibundos que querían que se retirase y que a mí me pusieran en la frontera. Ya se lo hicieron a mi padre”, relata la autora con una mezcla de indignación y perplejidad. Y apostilla: “He preguntado por qué no se repone y me dicen que sigue siendo demasiado fuerte. ¡Con lo que se ve hoy en día en televisión!”.

– **¿Y ahora está preparando algo?**

– Una pieza teatral para el centenario de Santa Teresa de Ávila y una novela sobre la vida sentimental de Sagasta, una historia muy romántica surgida de un artículo que leí en el *Diario de Zamora*.

'ANILLOS DE ORO'

Los datos. Se emitió entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre de 1983, no mucho después de que se aprobara una reforma del código civil que legalizaba por fin el divorcio en España. Recibió el TP de oro (premio votado por el público televisivo) a la mejor serie y mejores protagonistas masculino y femenino.

El equipo. Dirigida por Pedro Masó y escrita y protagonizada por Ana Diosdado, contó con música de Antón García Abril y un elenco fijo formado por ella, Imanol Arias y Xabier Elorriaga, entre otros, amén de un extenso plantel de figuras en papeles episódicos: Aurora Redondo, Amelia de la Torre, María Isbert, José Bódalo, José María Rodero...

El argumento. Después de haber criado a sus tres hijos, Lola (Diosdado) decide retomar su carrera de abogada y montar un bufete matrimonialista con Ramón (Arias), amigo de su marido Enrique (Elorriaga). Enrique fallece. Ramón se traslada a Nueva York y el bufete se cierra. Pero el desenlace volverá a unir a los protagonistas.

‘AVENIDA BRASIL’, OTRO HITO EN LA TELEVISIÓN BRASILEÑA

EL NEYMAR DE LOS CULEBRONES

NURIA DUFOUR

Las telenovelas brasileñas llevan décadas ocupando horarios estelares en las televisiones de medio mundo. Rusia y China, a la cabeza. Por nuestros canales principales, sin embargo, su presencia ha sido escasa. En los ochenta y primeros noventa, antes del fenómeno *culebrero* que se iniciara con la venezolana *Cristal*, TVE, única y dueña del espectro televisivo, emitía con cierta frecuencia títulos procedentes del país carioca: *Gabriela*, *Quien ama no mata*, *La fuente de piedra*, *Derecho de amar*, *Doña Beija*... El oído de la audiencia no se había habituado aún a escuchar los diferentes acentos españoles que llegarían con el *boom* de sus producciones seriadas, hándicap para las brasileñas.

Incluso TVE coprodujo en 1991 *Dime luna*, primera colaboración del canal público con Rede Globo, el mayor productor brasileño (800 horas de ficción al año), que estrenaría y cancelaría en La2 en el verano de 1993 para reubicarla en las madrugadas de La1 un año después. Grabada en Brasil y en escenarios naturales de Madrid, Segovia y Barcelona, supuso un primer paso para que TVE se acercara a la técnica del culebrón y llegase a realizar telenovelas puramente españolas. Tardarían en hincar el diente al formato todavía unos cuantos años.

A día de hoy, sin telenovelas latinoamericanas en las sobremesas de la pública desde 2013 –la última brasileña en antena fue *Terra Nostra*–, tampoco en

Caua Reymond, Adriana Esteves, Murilo Benício, Falabella y Marcello Novaes, protagonistas de la serie

A3 ni en TL5, Cuatro ha dado un vuelco a sus tardes (*magazines* desenfadados y series norteamericanas destinadas a su público potencial, el juvenil) programando la telenovela revelación brasileña. Pero *Avenida Brasil* apenas obtiene un 3 por ciento de cuota de pantalla y 400.000 espectadores, cuatro puntos por debajo de lo que registra su antecesora en la parrilla, la producción seriada *Ciega a citas*.

Emitida en el país latinoamericano entre marzo y octubre de 2012, *Avenida Brasil* (179 episodios) se convirtió muy pronto en un

fenómeno social, con una cuota de pantalla diaria de 40 puntos. Fue tal la empatía del público con la telenovela que la actriz que encarna a la antagonista Carmina (Adriana Esteve) tuvo que cambiarse el pelo para sentir que rompía con el personaje.

Que las historias de *Avenida Brasil* las vivan personajes de la nueva clase media del país, la allí llamada clase C (55 por ciento de la población), la originada a partir de los planes de gobierno de Lula Da Silva, ha sido una de las razones de tan extraordinario éxito doméstico,

según apuntan los sociólogos. Otra, el que la venganza, ingrediente dramático presente en este género televisivo, prima sobre la historia de amor que vive la protagonista, Ritina (Débora Falabella), una joven abandonada de niña en un vertedero de Río de Janeiro, que regresa a sus orígenes para desagraviar aquella infancia.

La publicación norteamericana Forbes se refirió a ella como la telenovela más rentable de la historia. Durante sus siete meses de emisión recaudó en términos publicitarios varios cientos de millones de dólares y otros más gracias a las ventas internacionales. La más vendida (125 países) en la trayectoria de Rede Globo.

Su creador, Joao Emanuel Carneiro, coautor del guion de una de las películas más destacadas de la cinematografía brasileña, *Estación Central de Brasil* (un Bafta y un Globo de Oro en la categoría de película extranjera y dos candidaturas a los Óscar en 1998), declaraba sobre el éxito internacional de la serie: “Una buena historia consigue el diálogo con otras culturas”.

EL MANDO

◀ Cifras récord

- El 80 por ciento de los televidentes brasileños (50 millones de espectadores) siguieron la emisión del último capítulo, arrebatando el liderazgo que hasta la fecha había ostentado otro serial, *O clone* (75%).
- Ha sido exportada a 125 países.
- Ha sido traducida a una veintena de idiomas.
- La presidenta del país, Dilma Rousseff, alteró su agenda oficial para ver el episodio final, e incluso alertó a las compañías eléctricas para evitar cualquier incidencia en la red.

DESDE LATINOAMÉRICA

TRUE DETECTIVE • El reciente ganador de un Óscar Matthew McConaughey y Woody Harrelson protagonizan esta historia policial en parajes naturales de Louisiana. Dos detectives del departamento de homicidios son interrogados por otros dos colegas que investigan crímenes en serie con un *modus operandi* similar al que ellos resolvieron 17 años atrás. La serie juega con dos líneas temporales que se van alter-

nando a través de los recuerdos de la pareja protagonista. Estrenada a comienzos de año, ha renovado por un segundo bloque de episodios. Serán otros ocho capítulos que nada tendrán que ver con los ya vistos en cuanto a reparto (se baraja el nombre de Brad Pitt). Una forma de contar ficción en televisión que se conoce como “formato de antología”: series que de una tanda a otra comparten solo título.

CON EL CULO AL AIRE • A punto de iniciar grabaciones de nuevos episodios, la comedia de Antena 3 ubicada en un estafalario camping a las afueras de Madrid cuenta con un amplísimo reparto coral al que se incorporan nuevas caras de un bloque de capítulos a otro. Raúl Arévalo, María León, Carmen Ruiz, Vicente Romero y Raúl Fernández han recibido candidaturas como mejores actores y actrices respectivamente en diferentes premios

televisivos, entre ellos el Fotogramas de Plata. La serie arrancó con la llegada al camping de la doctora Sandra Rojo, personaje interpretado por María León, y sus mellizas tras un poco amistoso divorcio. La joven aprenderá a convivir con unos vecinos de *roulotte* cotillas, deslenguados y sin un euro. Ante los buenos resultados de la primera entrega, la cadena renovó en 2013 una tercera, en emisión, antes de estrenarse la segunda.

OLOR DE COLÒNIA • María Molins y Pep Planas, Teresa y Climent, protagonizan la miniserie de dos capítulos basada en el super-ventas de Silvia Alcántara. Producida por TV3 y Diagonal, la historia retrocede a los años cincuenta y se ambienta como escenario principal en una colonia textil en la comarca barcelonesa de Berguedà. Avanzado el siglo XIX, fueron cientos las industrias, muchas de

ellas textiles, que se asentaron en esa zona, poblando las riberas de los ríos Ter y Llobregat al instalarse en ellas las viviendas de sus trabajadores y los espacios de ocio y servicios. En aquellos años el censo de población alcanzaba los 47.000 habitantes. Lluís María Guèll, director de la serie, explicó que se ha pretendido homenajear “a toda la gente que vivió y trabajó en esos lugares”.

AINSI SOIENT-ILS • Cinco jóvenes postulantes de orígenes y con motivaciones diferentes ingresan en un seminario de Capuchinos en París. Así comienza el primer episodio de esta producción del canal francés Arte vista en España gratis y online en varios portales, entre otros, el de *El País*. Aunque la traducción literal del título sería *Así sean*, para su distribución internacional se la ha bautizado como *The Church men*. Emitida en

otoño de 2012 en Francia en tandas semanales de dos capítulos, alcanzó una audiencia media próxima al millón y medio de espectadores. La serie escandalizó al sector católico más conservador del país vecino desde que se hicieron públicos los carteles promocionales: sobre tres túnicas blancas aparecían insinuantes las manos de una mujer, las de un hombre tatuadas portando el cáliz y varios billetes sobrasaliendo de una biblia.

EL SOFÁ DEL INSOMNE

No paramos de escuchar la palabra “recuperación” en boca de nuestros políticos. Es dudoso que este término se pueda aplicar a la realidad actual, sobre todo si echamos un vistazo a la tasa de paro. Pero cuando enciendo la televisión, parece que esa palabra, “recuperación”, sí puede aplicarse últimamente a nuestra ficción. Pese a los altibajos presupuestarios y la contención de nuestras cadenas, es destacable el éxito que están cosechando las últimas series estrenadas en las parrillas.

Una de ellas, *El príncipe*, protagonizada por los actores José Coronado y Álex González, se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Ambientada en el barrio ceutí de El Príncipe, la ficción ha sabido conectar con el público con tres ingredientes siempre atractivos: intriga, acción, amor. Y con temas tan de actualidad como la corrupción o el terrorismo. Más de seis millones de espectadores vieron el último capítulo de su primera temporada. La ficción de época, con *Galerías Velvet* o *El tiempo entre costuras*, también ha logrado el favor del público. Con todo, es una comedia diaria y con tramas amorosas la que se ha hecho un hueco fresco y urbano en la reñida franja de sobremesa. *Ciega a citas* se emite en Cuatro y nos muestra a una Bridget Jones a la española, la actriz Teresa Hurtado de Ory. Su personaje, Lucía, dispone de 275 días para conseguir un novio y ganar una apuesta.

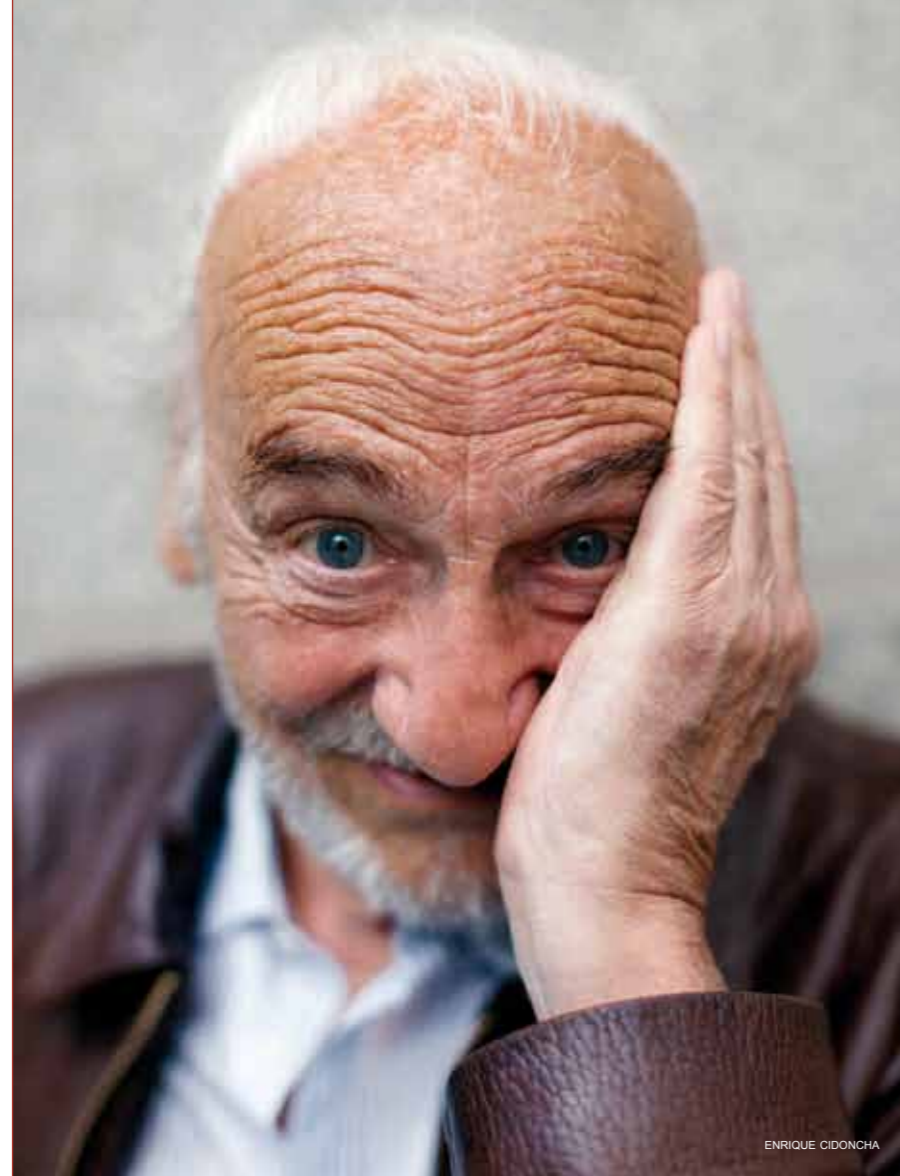
Las últimas en apuntarse al carro del éxito han sido *Sin identidad* y *Chiringuito de Pepe*. En la primera, Megan Montaner encabeza un reparto en el que la intriga gira alrededor de una trama de niños robados, una poderosa familia y una venganza. En la segunda, Santi Millán es un reconocido chef que deberá salvar de la ruina a uno de los peores restaurantes del país: un chiringuito de playa regentado por Pepe (Jesús Bonilla). Es de alabar que, con la dificultad que entraña poner en marcha un proyecto, las cadenas de televisión hayan perseverado y no se hayan rendido con los fracasos. Parece que la “recuperación” ha llegado a la televisión gracias a historias originales, que conectan con el público, denuncian temas de actualidad o intentan ofrecer a los espectadores un rato divertido en medio de tanta angustia cotidiana. La perseverancia vino con recompensa: el favor del público. Habrá que seguir por este camino y no olvidarlo.

SERGIO GARRIDO

TELESAPARATE
UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

¡ HÉCTOR ALTERIO ¡ «Recién llegado acá, abría la boca y salían bandoneones»

El actor porteño ha regresado a los escenarios con Lola Herrera para dar nuevo lustre a la comedia 'En el estanque dorado'

ENRIQUE CIDONCHA

EL CAMINO DE...

EDUARDO VALLEJO

Cuando en la década de 1950 el *Off-Broadway* neoyorquino daba sus primeros pasos para distanciarse de su engolado hermano mayor, hacía ya unos cuantos años que el teatro en castellano tenía su propio espacio alternativo en el centro de Buenos Aires, en las inmediaciones de la Avenida Corrientes, la calle que nunca duerme. Hoy son centenares de salas, pero entonces eran un puñado de teatritos donde actores y directores llenos de inquietud ofrecían algo más que los vodeviles y dramones al uso. Este *Off-Corrientes* fue bautizado en su día como el Nuevo Teatro.

Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), formado en este movimiento, nació y se crió en Chacarita, el extremo menos glamuroso de la kilométrica avenida, el más alejado de Luna Park y San Nicolás. En un barecito frente al madrileño Teatro Bellas Artes, 85 años después, el actor revuelve despacio su café cortado mientras reflexiona sobre el éxito de *En el estanque dorado*, que ha llenado teatros de toda España desde octubre. "Tenemos funciones hasta marzo de 2015".

— **¿Ha supuesto un lastre para la obra el precedente fílmico de Henry Fonda y Katharine Hepburn?**

— A priori podía ser un hándicap, pero nuestras dudas pronto se diluyeron, ya que el montaje tiene todos los ingredientes para agradar: humor, ternura, ironía, lágrimas, sonrisas. Y hemos llegado con las localidades vendidas a todas las plazas. Las expectativas y el boca a boca han hecho casi todo el trabajo.

— **¿Qué aporta respecto al filme?**

— Recupera la mordiente de la función de teatro original de Ernest Thompson. La película estaba un poco *lavada*, sin el humor negro y el dramatismo que por mo-

mentos tiene la obra, pequeños disparos puntuales que el público agradece.

— **Su personaje vive obsesionado por el paso del tiempo. ¿Y usted como actor?**

— Pues no. Ya no puedo ser Hamlet, claro, pero sí el abuelo de Hamlet. Vivo de la oferta y la demanda, y no tengo la vanidad de esperar protagonistas, aunque cuando llega alguno, como en este caso, es bienvenido.

— **O sea, que nada de retiradas.**

— A veces me lo preguntan, y pienso: "¿A quién estoy jodiendo yo?" [entre risas y juntando los dedos a la italiana]. Igual es con buena intención, pero lo encajo mal. Tengo que seguir pagando las facturas, las deudas, etcétera. Mientras no me fallen ni mi cabeza ni mis piernas y no le quite el pan a nadie, aquí estaré, disfrutando, divirtiéndome y aprendiendo.

AQUEL CHICO SOLITARIO
 — **Retrocedamos en el tiempo...**

— ¿Dónde me va a llevar?
 — **A la Argentina de los años treinta y cuarenta. ¿Cómo empezó todo?**

— Tengo una imagen grabada en mi memoria desde los siete u ocho años. Es casi cinematográfica: en un picaudo veo a unos cuantos compañeros míos y en un contrapicado ellos, a su vez, me observan contentos y muertos de risa. Yo los entretengo y les hago reír. Soy el protagonista y me siento importante. Es un recuerdo feliz.

— **Actor por naturaleza.**

— No sé [dubitativo]. Yo era un niño feo, enfermizo, retraído. Después fui cubriendo todo eso con disfraces. Llegaban los carnavales y me volvía atrevido, simpático, buen mozo, conquistador. Avasallador, in-

cluso. Al acabar, regresaba al umbral de mi casa, de nuevo asustado y melancólico. A los once años, mis imitaciones y disfraces llamaron la atención de uno de mis profesores, que tenía un grupo de teatro al que me incorporé. Jamás volví a mirar atrás.
 — **No suena a infancia idílica.**

RESQUEMOR CON LA DICTADURA

«Me consuela saber que los implicados en situaciones que me afectaron lo están pagando. Pero yo sigo caminando sin mirar atrás»

— Vengo de una familia de inmigrantes napolitanos de clase media baja. Mi padre murió pronto, así que había que trabajar. Fui *mandadero* en una farmacia, trabajé en el mercado...

— **¿Y así hasta cuándo?**

— Hasta los 20 años, en que me oriento definitivamente hacia la interpretación pero con un basamento más firme. Yo era una piedra por labrar, un analfabeto, pero también una esponja con todo lo que me rodeaba. El aprendizaje duró otros 20 años.

— **Háblenos de ese contexto.**

— En 1950, en pleno auge del peronismo, entré en lo que se conocía como Nuevo Teatro, un movimiento de teatro independiente.

¿RETIRADA?

«Mientras no me fallen ni mi cabeza ni mis piernas y no le quite el pan a nadie, aquí estaré, disfrutando, divirtiéndome y aprendiendo»

Hablamos de 25 teatros funcionando cada uno con sus posiciones ideológicas y estéticas, y sus autores de cabecera. Aquello fue creciendo y todavía hoy coletea en centenares de salas del país. En Buenos Aires hay una manera de ver y entender el teatro que es única en el mundo.

OTRA VIDA

Nos hemos acostumbrado a ver a Héctor Alterio entre nosotros casi desde que nos alcanza el recuerdo, pero él aterrizó en España con lo puesto hace muchos años. El camino ha sido largo y arduo.

— **En 1974 decidió quedarse en España por las amenazas del régimen y los paramilitares. Walter Vidarte recordaba un encuentro con usted en el Hotel Wellington de Madrid.**

— Él también se quedó, y con más razón: traía el pasaporte lleno de sellos de países de la órbita soviética, donde había estado de gira. [Ríe recordando al desaparecido actor uruguayo].

— **Y a empezar de nuevo. ¿Le queda resquemor?**

— [Con mirada resignada] No, lo único que siento es que todo haya pasado tan rápido. Me consuela saber que los implicados en situaciones que me afectaron lo están pagando. Pero no me produce satisfacción, yo sigo caminando sin mirar atrás.

— **¿Cuánto le costó rehacer su carrera?**

— Mi afán era trabajar, pero mi acento... Yo abría la boca y salían bandoneones. En los momentos más decisivos e impactantes de la vida es cuando uno descubre quién es quién. A mí me ayudaron mucho españoles que no tenían historia alguna conmigo. Me refiero, por ejemplo, a ayudarme a

pagar la pensión en que vivía. Cosas tan conmovedoras te hacen querer y no olvidar. Ese es mi tesoro.

— **¿De qué manera comenzó su relación con el cine español?**

— Lentamente fui trabajando de nuevo. Hice trabajos infames, algunos con *vedettes* de la época, hasta

EL CAMINO DE...

que caí en las manos mágicas de Elías Querejeta, que me llamó para *Cria cuervos*. Tenía que hacer de muerto. ¿Quién no sabe hacer de muerto? Pues hasta eso me costaba. Me temblaban los párpados. Saura tuvo que repetir la toma más de 20 veces. Teo Escamilla se dio cuenta de que me salía si no escuchaba "¡motor!". Él y Saura se confabularon para grabarme sin que me diera cuenta.

Alterio quizá sea el actor hispanohablante con más intervenciones en películas que han optado al Óscar. Aparte de *La historia oficial*, que lo ganó en 1986, hizo *La tregua* (S. Renán, 1974); *El nido* (J. de Armiñán, 1980); *Camila* (M. L. Bemberg, 1984) y *El hijo de la novia* (J. J. Campanella, 2001). Para él no pasa de ser una mera casualidad con la que bromear. "A más de un director le he dicho que si me contrataba tenía garantizada una nominación, je je".

— **¿Cuál es su película más redonda?**

— [Resopla, escéptico]. Mire, yo no me soporto en cine, un medio que tiene el agravante de que lo hecho ya no hay quien lo remedie.
 — **Por lo menos habrá disfrutado cantando ese tango en 'Kamikaze' (Álex Pina, 2014).**

— Es un papel pequeñito, pero sí me enorgullece haber cantado. Tengo algo de tanguero frustrado.

— **Entre un concierto de Astor Piazzola y un River Boca, ¿con qué se queda?**

— Piazzola, por supuesto. Ni River ni Boca. Soy del Chacarita Juniors, el club de mi barrio. Uno de mis tíos paternos —el único porteño, porque los demás eran napolitanos— fue portero del Chacarita. Así que toda la familia somos seguidores.

— **¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?**

— Como decimos en mi tierra, fiacar ['holgazanear'].

| LUZ VALDENEBRO |

«Un personaje es como un zapato y tú, el limpiabotas que le saca brillo en cada función»

Conocimos a esta cordobesa como la pérfida Sofía en 'Gran Hotel'. 'En el estanque dorado' ha sido su curso intensivo de maduración. Ahora sueña con más cine y un musical

ENRIQUE CIDONCHA

SERGIO GARRIDO

La esperamos justo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, al lado del teatro donde Luz Valdenebro lleva meses subiéndose sobre las tablas junto a dos pesos pesados de la interpretación, nada menos que Héctor Alterio y Lola Herrera. "Tengo que haber hecho algo muy bien en otra vida para tener este premio", se nos sincera. Dice que le dan mucha vergüenza las fotos, pero no lo parece: por desparpajo y sonrisa, diríamos que esta cordobesa de nacimiento pero madrileña adoptiva está disfrutando de la ocasión.

Con un aspecto veraniego y desenfadado, pantalones vaqueros cortos y una holgada camiseta rosa, parece mentira que nos encontremos frente a uno de los

EN PRIMER PLANO

personajes más pérfidos de la serie *Gran Hotel*. Ella interpretaba a Sofía Alarcón, la hija mayor de Adriana Ozores y esposa de Fele Martínez. En aquellas secuencias de la serie, su personaje rara vez sonreía. Y cambio, en el cara a cara, Luz derrocha frescura y hace honor a su nombre.

Antes de encarnar a la revirada Sofía ya se había curtido en televisión con papeles en series (*Hispania*) y *tv*movies como *Padre coraje* o *No estás sola, Sara*. "Me gusta trabajar en televisión. Es una plataforma muy importante para nosotros", resume. Pero sobre las tablas no se siente menos segura: ha participado en obras tan dispares como *Urtain*, *La lozana andaluza* o *Marat-Sade*. "El teatro es adrenalina pura. Aquí no

tienes la posibilidad de repetir, se trata de un salto al vacío. Pero cuando consigues llegar adonde querías... ¡es la hostia!", subraya, expresiva.

Con el cine, sin embargo, todavía tiene una espinita. Y eso que ya ha trabajado en películas como *Balada triste de trompeta*, de Álex de la Iglesia, o *Bajo las estrellas* (Félix Viscarret), donde se metía en la piel de Pauli, la novia de Alberto San Juan. "He tocado poco cine. Quiero hacer más cine... ¡Apúntalo, apúntalo!", nos dice bromeando sentada en un moderno sillón rojo, en un "gran hotel" madrileño.

– **Comparte escena con dos maestros de la interpretación en la obra 'En el estanque dorado'. ¿Cómo resulta la experiencia junto a Héctor Alterio y Lola**

Herrera?

– Es para no creérselo. Hay un momento en que me siento en un sofá entre ellos dos. Siempre digo que me gustaría sacar un móvil en ese instante y hacerme un *selfie* entre Héctor y Lola, con público y todo. Y guardarlo como un recuerdo estupendo.

– **¿Cómo fue aquella primera vez junto a ellos?**

– En el momento en que los conocí estaba muy nerviosa. Son dos artistas a los que admiras, pero superaron mis expectativas. Hicimos la primera lectura y desde ahí fue todo a mejor, muy natural.

– **¿Qué siente un actor joven cuando le acompañan en el escenario dos referentes?**

– En mi caso, mucha seguridad. Me gusta decir que son los capos del oficio, el

padrino y la madrina. Siempre puede haber algún tropiezo, pero percibo una absoluta confianza en ellos.

– **¿Se encuentra cómoda sobre las tablas, sin red?**

– Es verdad que el proceso de desarrollo del teatro no se tiene en ningún sitio. Cada vez que salgo de una función, y eso que llevamos unas 150, me planteo cómo puedo sacarle más brillo a mi personaje. En el teatro un personaje es como un zapato y tú eres el limpiabotas: lo limpias por aquí, le haces un remiendo, le cambias los cordones... Vas buscando la perfección y eso solo se puede hacer sobre un escenario, cuando afrontas una gira y dispones de mucho tiempo para pulir una interpretación.

– **¿Cuándo decidió que este era su oficio?**

– Sabía que era actriz, pero no tenía idea de cómo se llegaba a ello. De pequeña, en la guardería, me gustaba disfrazarme y participar en obras de teatro. No era para nada consciente de que eso era una profesión. Me parece muy importante seguir el instinto de cada uno y pelear por aquello que quieres. Siempre hay tiempo de recular, pero la pasión en algo es fundamental.

– **¿Recuerda algún vértigo en particular cuando le tocó debutar frente a cámara?**

– El primer rodaje fue en *Padre Coraje*, la *tv*movie. Tenía delante a Juan Diego, Pedro Casablanc, Mariana Cordero... ¿Cómo iba a hacer caso a las cámaras? ¡Lo que me fascinaba era verles a ellos!

– **En 'Gran Hotel' o 'Hispania' tuvo ocasión de vestir de época. ¿Le gustaría viajar en la ficción hasta algún siglo en concreto?**

– Una experiencia futurista no estaría mal, por aquello de cerrar el círculo. Casi toda la tele que he hecho es de época. En *Hispania* llevaba un saco puesto, pero lo de *Gran Hotel*... ¡era una auténtica tortura! Aunque luego ayuda mucho a meterse en el papel.

– **Precisamente aquel personaje de Sofía en 'Gran Hotel', una mujer insegura y reprimida que vive mani-**

– **¿Se encuentra cómoda sobre las tablas, sin red?**

– **ACTRIZ DESDE PEQUEÑA**

«En la guardería me gustaba disfrazarme y participar en obras de teatro. No era para nada consciente de que eso era una profesión»

– **pulada por su madre, le sirvió como salto a la popularidad.**

– Me lo planteé como la típica persona que ha hecho en todo momento lo que le han dicho y quiere agradecer siempre. No era la agradada ni la simpática, pero había sido la buena hija. Cuando llega el momento de tener un dulce, se lo quitan y no le explican por qué. Se siente traicionada por su familia. La vida de esta chica no era nada fácil, por eso el personaje no podía ser amable.

– **Hasta que, al final de la serie, Sofía estalla...**

– Sofía tenía tal represión que su liberación fue proporcional y... ¡se ligó a un cura! Pero hay una cosa que ella y yo tenemos en común: la lealtad. Por eso ella, que

'LA LOZANA ANDALUZA'

«Creo que era un personaje que me quedaba grande. Tenía 22 años y para mí fue muy complicado meterme en el papel»

está enamorada, vuelve junto a su marido.

– **Fele Martínez, Adriana Ozores, Amaia Salamanca... ¿Cómo era la convivencia con ellos?**

– Tenía de compañero a Fele, que se parece muchísimo a mí en el humor y en la manera de trabajar. Como madre me tocó Adriana, que es... ¡lo más! Y Amaia re-

sultó ser una chica divertidísima: risa todo el rato.

– **En 'Hispania' interpreta a Bárbara, la hermana de Viriato. ¿Requirió una preparación física especial?**

– Toda la serie era muy física, pero me tuve que preparar más en el plano psicológico. Era una mujer que tenía un recorrido muy corto pero muy intenso. La torturan y se suicida porque cree que vienen a matarla cuando, en realidad, venían a salvarla. Me dio mucha pena.

– **Y dígame que no tuvo que leer muchas revistas del corazón para interpretar a Isabel Pantoja en la 'tv-movie' 'Paquirri'...**

– Nada. La documentación nos la daban. Yo vi fotos para adecuarme a ella. No podía interpretar a la Pantoja de ahora. Era una época feliz para ella y quería hacer algo digno y defender mi personaje a muerte.

– **En teatro ha interpretado, en cambio, papeles clásicos como 'La lozana andaluza'. ¿Fue complicado?**

– Creo que era un personaje que me quedaba grande, con un recorrido y unas vivencias brutales. Una prostituta que sale de Andalucía en un barco y vive muchas barbaridades. Tenía 22 años y para mí fue muy complicado meterme en el papel. Estuvo a la altura de lo que yo podía hacer.

– **Sin embargo, si se atrevería a cantar en un musical...**

– ¡Claro que sí! Estuve matriculada un año en una escuela de música. Me apunté por un reto: de pronto, un día me quise presentar a la prueba para un musical, pero me dio miedo y me fui. Me dije que eso no me podía volver a suceder. Sé que no soy cantante, pero tengo la carrera de clásico y puedo bailar.

EN PRIMER PLANO

DE CERCA

- Un libro para recomendar. *El médico*, de Noah Gordon
- Una canción para animarse. Cualquiera de Elvis
- Un viaje inolvidable. A Italia
- Una manía. Dejar el camerino recogido
- Una obra de teatro para no perderse. *Feel-good*
- Una actriz a la que seguir. Estefanía de los Santos
- Y un actor. Jorge Muñiel
- Si no fuera actriz, trabajaría como... creativa de publicidad. ¡Y sería buena!

¡ ÁLEX BATLLORÍ ¡

2000: diez años. Protagoniza *L'Orquestra de les estrelles*. Dirige Eduard Cortés. Pasaría casi una década para que volviera a ponerse ante las cámaras. Pero regresa con fuerza. Nada menos que dos cortometrajes y tres películas, una de ellas en inglés, el drama nórdico *Through a glass, darkly*, basado en la obra del autor de *El mundo de Sofía*. En 2009 participa en la segunda entrega de la saga de terror *Rec* y al año siguiente le veríamos en *La mosquitera*, largometraje de Agustí Vila por el que recibió elogios de la crítica, y en la ficción de A3 *Física o química*. Recientemente ha colaborado en uno de los segmentos del filme colectivo producido por la Escac *Los inocentes* y en la comedia televisiva *Familia*. Esta primavera ha estrenado *Stella Cadente*, “una de mis experiencias vitales más fuertes”, el retrato surrealista que el productor-director Lluís Miñarro compone sobre Amadeo de Saboya. Allí interpreta al criado del rey, personaje que encarna Álex Brendemühl. En junio estrenó *Perdona si te llamo amor*, versión para el cine del superventas italiano de Federico Moccia.

SAVIA NUEVA

¡ DAFNE FERNÁNDEZ ¡

Bailarina precoz, a los tres años tomó sus primeras clases de danza, disciplina en la que se formaría en el Real Conservatorio de Madrid y gracias a la cual logra uno de los personajes principales en la teleserie de Antena 3 *Un paso adelante* y en el musical *Fama*. Antes, tras superar un casting de más de 2.000 aspirantes, había debutado en el cine con *Malena es un nombre de tango*, la película de Gerardo Herrero basada en la novela de Almudena Grandes, donde interpretaba a Ariadna Gil de niña, y *Pajarico* a las órdenes de Carlos Saura. Estamos en el último tramo de los noventa. Después, entrado el nuevo siglo, llegarían los largometrajes *El otro barrio*, *Juego de Luna*, *Hombres felices*, *La caja 507*... y las teleseries *Paraíso*, *Hospital Central*, *Los Serrano*, *Sexo en Chueca* y *Tierra de lobos*. Tres temporadas como Nieves, la soñadora hija del patriarca. Actualmente graba una nueva serie para Telecinco, *Chiringuito de Pepe*, donde da vida a Maty, una joven promesa de la cocina. Preguntada en una ocasión sobre qué le gustaría ser si tuviese otra vida, contestó: “chico, para poder ser actor”.

¡ DANI ROVIRA ¡

Convertido en un auténtico fenómeno mediático desde que el pasado marzo llegara a las salas con *Ocho apellidos vascos*, el malagueño cuenta que durante el rodaje hacía las cosas por instinto: “El director [Emilio Martínez Lázaro] me decía ‘otra secuencia’ y ahí que iba, inconsciente para lo bueno y para lo malo”. Era su primer contacto con el cine. Hasta entonces se le conocía por su carrera de monologuista, trabajo con el que se ha curtido desde 2008 recorriendo la península de cabo a rabo para subirse a escenarios o tarimas improvisadas. Carretera y manta antes de entrar a formar parte de la cantera de cómicos de Paramount Comedy. Su texto *¿Quieres salir conmigo?* ha permanecido en la cartelera teatral durante tres temporadas. Prepara nueva función para finales de año. Casi a la vez que la película estrenó en Telecinco la serie *B&B*, donde interpreta a un periodista en prácticas. Dice tener “cara de caricatura”. Le apasionan los cuentos y escribir. Prepara su debut en las librerías con un libro de microrrelatos.

¡ VICKY LUENGO ¡

Natural de Mallorca, lo suyo por la interpretación le viene de lejos. Todavía en Primaria se apunta a una escuela de teatro musical. Pisaría por primera vez un escenario a los 14. Allí, en el teatro Regina de Barcelona, confirma su vocación. Pasarían unos años para que su rostro se colara en la pequeña pantalla. Lo haría con sendos personajes episódicos en el telefilme *Rumors* y en la serie *Hospital Central* y con uno principal en la miniserie de Fernando Colomo *El pacto*, trabajo que enlaza con *La pecera de Eva*, una de las primeras producciones televisivas en interactuar con las redes sociales. *Homicidios*, *La Riera*, *El don de Alba* y el telefilme que rodara Joaquín Oristrell sobre La Trinca son algunos de sus siguientes créditos. En Francia ha protagonizado *Carmen* –aprendió francés sobre la marcha– y en Italia, *Born*. La pasada primavera estrenó en el Nacional de Catalunya *El joc de l'amor i de l'atar*, con Flotats (“trabajar a su lado es como hacer un máster”). Aprovecha los periodos en los que no trabaja para seguir formándose, “aunque como mejor se aprende es trabajando”.

¡ DAVID SEIJO ¡

Gallego de Vilagarcía de Arosa, se traslada a A Coruña para estudiar pedagogía teatral, diplomatura que hoy, víctima de los recortes, ha desaparecido. A través de la enseñanza entra en contacto con la interpretación. Se siente a gusto sobre las tablas y decide unirse al grupo Estragón a la vez que participa en producciones televisivas gallegas como figurante y con papeles de reparto; entre otras, *Rías baixas*. Marcha a Aviñón, donde recibe clases de pantomima, esgrima y comedia del arte. De regreso a España, y un protagonista tras superar tres castings en *El barco*, la ficción de Antena 3 que mantuvo en vilo a sus seguidores durante tres temporadas. Unos años antes, colaboró en el largometraje *León y Olvido*, en la *tmovie* biográfica sobre el icono musical Raphael y en el filme de terror *Afterparty* (2013).

SAVIA NUEVA
 UNA SECCIÓN DE JUAN TER

¡ MARIONA RIBAS ¡

Salta al primer plano televisivo con el personaje de Nora en la serie de misterio *El Internado*. Había participado en la diaria catalana *El cor de la ciutat* y en la comedia agrídulce de Cuatro *Gominolas*, sobre los sinsabores de la fama. Colabora en *Hospital Central*, *MIR* y *Amistades peligrosas*. Es seleccionada para protagonizar la adaptación de seis de las novelas policíacas de Lorenzo Silva para TVE, cadena para la que repite con otro personaje principal en la inédita *14 de abril. La República*. En cine la veremos en la comedia juvenil *Perdona si te llamo amor*. El teatro ocupa un lugar destacado en su biografía. Compuso una Ana Ozores en la renovada y revolucionaria versión que sobre la novela de Clarín dirigiera en 2013 Marina Bollaín. Vetusta se transformaba en un plató de televisión donde la heroína de *La Regenta* se convertía en víctima de la telebasura. Además ha estrenado en el Nacional de Catalunya *Una historia catalana* y en el Apolo de Barcelona *La Ratonera*.

JAVIER OLIVARES

Impone verle llegar con ese tranco, bolsa de deporte al hombro. El Apache de la *Celda 211*, el Carlomonte de *Alacrán enamorado*, viene del gimnasio, donde se desfoga con el boxeo como de joven hizo con el rugby. Se sienta en el local de la cita, en el centro de Madrid, y pide una merienda-cena: filete de pollo, agua mineral y un poco de jamón. Estuvo pocas fechas atrás en la Semana del Cine Español de Nantes. "En realidad son dos semanas de proyecciones en una ciudad sin aparente raigambre en nuestro cine. Pero llenan todos los días las salas. Fui con Santiago Zannou a la clausura, en la ópera de Nantes, donde *Alacrán...* fue bien acogida. Vuelves con mimitos en el alma", resume.

— ¿Está contento con su aventura mexicana?

— Mucho. Acabo de rodar una película con Manolo Caro, *Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando*. Una comedia loca, muy *almodovariana*. Conectará con la taquilla en México, porque están los dos actores más *hot* allá, Cecilia Suárez y Luis Edgardo Méndez. Se estrenará en otoño.

— ¿Diría que ha tenido suerte en ese país?

— Sí. Aposté por óperas primas y tres o cuatro de esas películas están entre las mejores de la historia en taquilla. *La zona*, de Rodrigo Pla; *Días de Gracia*, de Everardo Gout; *González*, que está por estrenar, pero que nos valió un premio en Morelia, el mejor festival del país...

— ¿La cara de 'malote' se entrena?

— No. Además, yo soy un señor encantador [risas]. Pongo cara de malo solo cuando es menester. Tengo una espinita: que no me llamen para la comedia. Creo ser un tío especialmente dotado para ella. Hace poco participé en una película en Los Ángeles, de Luis Berdejo, titulada *Violet*, y con

LA MIRADA DE...

■ CARLOS BARDEM ■ «Creo ser un tipo especialmente dotado para la comedia»

El secundario con mayor presencia de la cartelera habla de su carrera en México, de literatura, y, claro, de su familia. Un actor-escritor a la espera de su gran papel protagonista

un personaje marcadamente cómico. Estoy gracioso, quedó muy bien y lo pasé mejor.

— O sea, ¿se ve más allá que aquí?

— Sin duda. Tal y como está el panorama laboral aquí... En América hay trabajo, proyectos y optimismo. Equipos de rodaje grandes y presupuesto. Hablo con profesionales y todos comentan el proyecto que les espera después. Hay vida. Y aquí estamos en un marasmo a la espera de la revolución o un cambio de gobierno. Los malos gobiernos, como las pestes medievales, pasan. Pero la necesidad de contar historias, en cine o en teatro, permanecen.

— Si le pongo una grabación con acentos latinoa-

mericanos, ¿los identifica?

— Debería. Me he especializado, tengo buen oído. Hice de argentino en *La señal*, dirigida por Ricardo Darín; de boliviano en el *Che*; de peruano en una película con Alberto Amman, de colombiano en *Paradise lost...*

— Antes de la Universidad, ¿pensaba en interpretar?

— No. Durante gran parte de mi vida huí de todo lo que tuviera que ver con la interpretación. Había visto a mi madre en la parte más dura y menos glamurosa del oficio. Daba de comer a tres hijos haciendo teatro, televisión o café-teatro. Dejaba de sonar el teléfono y se ponía a fregar escaleras para darnos de comer. Javier, seis años más joven que yo, qui-

zaba se ha dado menos cuenta. No hemos pasado hambre... pero yo he desayunado, comido y cenado pasta con tomate Solís. En la adolescencia odiaba todo lo que tuviera que ver con la actuación. Yo he sido azafato de Iberia, he tenido negocios... he hecho de todo.

— Hasta que llegó su primo Miguel...

— Exacto. Él, Albacete y Menkes dirigen *Más que amor, frenesí*. Y me ofrecen hacer de encargado en una discoteca en la que yo había sido encargado. Nunca menciono esa película, porque para mí era como estar en la oficina un día más. Luego vino Alex de la Iglesia con *Perdita Durango*. Yo estaba antes que mi hermano en aquella peli. "Tú

ENRIQUE CIDONCHA

zaba a hacer esos papeles. Eran para Benicio del Toro y Victoria Abril. Luego se incorporó Javier al rodaje. Toda una aventura, en la frontera México-EE UU. Apasionante.

— Usted, entonces, quería escribir.

— Y escribí *Durango perdido, diario de un rodaje*. Algo de tipo periodismo *gonzo*, mezclado con un libro de viajes entre los dos países. En el tiempo entre rodajes, escribía. Superado el susto inicial, me puse delante de la cámara y me dije: "Esto es lo que quiero hacer hasta que me muera". Reconocí muchas cosas que había visto en casa en la infancia y adolescencia. Pero este era el lugar al que quería llegar, me reconcilié con la idea de

la interpretación, y aquí estamos.

FAN DE TWITTER

— Si uno escribe "Noriega Bardem" en un buscador de Internet, varios enlaces dan por hecha la participación del mayor de los Bardem en la película de Jonathan Jakubowicz *Hand of Stone*, dedicada al boxeador panameño Roberto Durán, conocido con ese sobrenombre. Pero nunca hubo tal presencia. "Son las cosas de Imbd", cuenta el actor. La verdad del asunto: hace unos meses, Carlos Bardem estuvo en Panamá rodando *Paradise lost*, junto a Benicio del Toro. Allí conoció a Jakubowicz. "Nos caímos bien", recuerda, y le ofreció un papelito del general Noriega. "No llegaba a ser un cameo, sino una figuración con frase. Me resultaba rentable, pero yo no soy una estrella internacional para hacer una aparición en la que decir: 'Hola, soy Noriega'. Creía que no era bueno para ninguno de los dos y decliné. La peli se ha hecho y tiene buenísima pinta". No es el único engaño de la red. "Hay otra película, *Gardel*, en la que estoy desde hace cuatro años según Imbd. Nunca me acerqué, si quiera".

hablas inglés?", me dijo. "Sí". "Pues tienes una cara de mexicano de cojones. Vente conmigo a México". Ni Javier ni Rosie Pérez

ERRORES EN LA WEB

Un Noriega que no fue

— Pues algo que me venía de casa, donde mi bisabuela ya era actriz. Un profundo amor y respeto a la profesión... y en ese respeto va implícito hacer que te respeten. Cuando estoy en un *set*, guste o no el papel, doy el 120 por ciento. He aprendido que un actor o una actriz nunca trabajan solos: cuanto más generoso seas al dar, más rico serás al recibir. Y en esa aparente perogrullada todavía encuentras mañas o trucos para quedar por encima del compañero en la toma. A esa gente hay que obviarla: alguien poco generoso no queda bien.

LA MIRADA DE...

OLIMPIA MELINTE

«Obedezco siempre a lo que le gustaría a mi personaje»

El 'Canibal' de Martín Cuenca lanza a una joven revelación que, pese a los premios por media Europa, dice no conocer aún la fama

FRANCISCO PASTOR

En ocasiones son las miradas de los otros las que nos ayudan a dar valor a las cosas. Y ha sido *Canibal*, una colaboración entre España y Rumanía firmada por Manuel Martín Cuenca, la que ha hecho que la industria cultural rumana llame a la puerta de la joven Olimpia Melinte. Así las cosas, la actriz puede recordar con buen sabor de boca el haber aprendido castellano en dos semanas o haber tenido que engordar diez kilos en apenas unos días –después los perdería tan solo para que, recién recuperada su figura, el equipo de la comedia *Selfie* le pidiera que volviera a ganarlos–. “Ya me ha quedado claro que todo el mundo me prefiere gordita”, cuenta entre risas.

CRUZANDO PUENTES

Mientras estaba en España echaba de menos a su gente, en la ciudad rumana de Iasi, donde Melinte nació hace 27 años. Sin embargo, reitera que en Granada, durante el rodaje por el que estuvo nominada al Goya, y en el que le tocó interpretar dos papeles distintos, fue parte de una gran familia. También con la gente que era ajena al rodaje: y esa cercanía fue, de hecho, lo que más le ha sorprendido de la cultura española. Los galardones que había obtenido antes, tanto en su país como en Italia, no le han hecho desmerecer su trabajo junto a Antonio de la Torre y que le valió, también, un premio de la Unión de Actores. La intérprete anticipa que habrá respuestas en su conversación que puedan resultar

demasiado laudatorias, pero que no hay trampa ni cartón: su experiencia en España le recordaba a aquello con lo que siempre había esperado del arte dramático y está deseando volver.

– **¿Con qué ingrediente se quedaría del cine rumano y cuál elegiría del cine español?**

– No soy muy objetiva, porque el cine rumano está en mi idioma y me queda cerca del corazón.

Te diría que el humor, ese humor nuestro que no sé si se entenderá fuera de Rumanía. España tiene un color distinto. Veo una película y sé que es española. Tiene una energía diferente y me gusta, y también noto que en España tenéis más experiencia con el cine. Nosotros solo llevamos unos años intentando desarrollar la industria.

– **¿Diría que allí hay cultura de ver y hacer películas?**

– Interés por el cine hay, incluso, más que en España. Y gusta mucho, también, porque hemos empezado a desarrollarlo ahora. Hay una cultura del cine y del cine bueno, pero, como imagino que os pasará a vosotros, no hay fondos. Hacemos muchas cosas con poco dinero.

– **¿Se correspondió 'Canibal' con lo que esperaba de la industria cultural española?**

– Conocía el cine español de siempre. *Volver* y *El laberinto del fauno* son de mis películas preferidas. Lo que me gusta de *Canibal* es que sorprende: parece un *thriller*, pero no lo es. Es una historia de amor. Tiene esa capacidad de despertar al espectador y llevarle a un lugar distinto.

– **Cuénteme algo que cambiaría de su sociedad y algo que le haga sentirse orgullosa de ella.**

– En Rumanía, la discrimi-

nación hacia lo extranjero es muy fuerte. Se hace la vida muy difícil a muchas personas por el color de su piel. Ni siquiera se piensa en los niños, que tienen menos oportunidades. No pueden educarse ni llevar una vida normal. Sí me siento

LIMITACIONES

«Los acentos y la forma de hablar traen complicaciones. Se puede trabajar el idioma, pero la lengua es fundamental en esta profesión»

orgullosa del sentido de pertenencia. No nos importa salir de aquí a trabajar fuera y ver mundo, conocer otras culturas e incluso trabajar en otra cultura, pero luego siempre volvemos a casa. Tenemos ese lazo con nuestra tierra.

SER ACTRIZ

«Mi manera de entender esta profesión no era la de obedecer a un director que te explique cómo tienes que decir cada línea, sino dejarme llevar»

– **Cuando una actriz trabaja fuera de su país, ¿está condenada siempre al papel de extranjera?**

– Los acentos y la forma de hablar traen muchas complicaciones. Se puede trabajar el idioma y se puede aprender, pero en esta profesión la lengua es un instrumento fundamental. Hay quienes lo han conseguido, pero son muy pocas personas y cuesta mucho.

– **¿Se puede interpretar a un personaje cuyas deci-**

UNA FRONTERA DE PAPEL

- **Una persona a la que admire.** La actriz perfecta sería una mezcla entre Isabelle Huppert, Meryl Streep y Tilda Swinton
- **Una expresión en castellano.** Por supuesto
- **Una ciudad por conocer.** São Paulo
- **Un plato de Granada.** El dulce de cielo

siones no se comprenden?

– Si juzgara a mis personajes, no podría trabajar. Desde el principio, intento entenderlos. Dejo atrás lo que haría yo y obedezco siempre a lo que le gustaría a mi personaje. Traté de comprender a Nina y, al final, la comprendí. Es la única manera de interpretar.

– **Más allá del castellano, ¿qué aprendió de este rodaje?**

– Trabajé como masajista para gente que no sabía que yo estaba preparando un papel, y estuvo bien aprender una técnica. En lo personal, me gustó mucho ver, al volver a Rumanía, que conservaba a los amigos que había hecho en España. Eso no me ha ocurrido en otras experiencias fuera. Con Martín Cuenca tuve una relación muy bonita desde el principio y, quizá por ello, pude trabajar libremente: eso fue lo mejor.

Que me dejaran vivir mi personaje y volar con ella.

– **La película que está promocionando ahora, 'Selfie', no se parece en nada a la mayoría de papeles de su carrera.**

– ¡Lo sé! No tiene nada que ver, porque esta es una comedia adolescente, y me apetecía mucho hacer algo distinto. Cuesta trabajo que los directores te vean capaz de interpretar papeles diferentes.

– **Lleva seis títulos en lo que va de 2014. ¿Se han interesado más los productores por usted, o se ha interesado usted más por el cine?**

– Reconozco que se lo debo a *Canibal*, que aquí fue una bomba. Ya me conocían un poco desde antes, pero mucha gente empezó a intentar conocerme mejor desde entonces.

– **Recogió su primer premio de teatro a los 18**

CRUZANDO PUENTES

años. **¿Veía el arte dramático y esta carrera de forma diferente entonces?**

– Lo que yo quería en aquel momento era hacer cine como el que he hecho en España, y no lo digo por halagar a nadie. Mi manera de entender esta profesión no era la de obedecer a un director que te explique cómo tienes que decir cada línea, sino dejarme llevar. Empaparme de la historia. Es un método que aprendí como estudiante y que no había tocado hasta *Canibal*.

– **¿Se puede ser una actriz premiada y una actriz famosa, todo al mismo tiempo?**

– Premios tengo alguno, pero fama no. Te lo aseguro. Solo estoy empezando y todavía no sé si llegaré a ser alguna de las dos cosas algún día.

– **¿Y qué recuerdo guarda de 'Sette opere di misericordia', su primera vez en el extranjero?**

– Aquella película me ayudó mucho. Me resultaba difícil encontrar trabajo en Rumanía, pero también salir de mi país y buscarlo fuera. No es nada fácil. Entonces apareció este papel de ciudadana rumana en Turín y lo cambió todo. Me di cuenta de que esto iba en serio. Fui a festivales de cine de autor, conocí gente y viajé mucho con esta cinta.

– **¿Deberían hacerse más coproducciones?**

– Sí, porque el público te ve y, además, te ayuda a que gente de tu país confíe más en ti. Es bonito que no tengan miedo a que les representes de cara al extranjero. *Canibal* me ha ayudado a creer más en mí misma.

– **¿Algún sueño que pueda confesar?**

– Suele darme miedo compartir mis deseos, no vayan a dejar de hacerse realidad por ello; pero estoy segura de que no son diferentes a los que tendría cualquier otra actriz de mi edad.

EDUARDO VALLEJO

Antes de que en 1999 Rosario Pardo (Jaén, 1959) se uniera a la *troupe* alienígena de Javier Sardá en *Crónicas marcianas* y comenzara a ser un rostro habitual en nuestras pantallas, su vida fue la de una actriz hecha lentamente en el glu-glu de la olla del teatro independiente. Granada, Londres, París, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Madrid... Siempre ha llevado su casa a cuestas, como los caracoles, y siempre trabajando. Bueno, no siempre. La escasez de ofertas la persigue desde hace tres años. Pero no se rinde. Recién trasladada al populoso Carabanchel, disfruta ahora de la vida barrial de la que carecía en su anterior domicilio madrileño: "Me gusta retomar el concepto de barrio: callejear, saludar al portero, hacer la compra. Y, claro, muchas señoras me paran. Algunas me confunden con Carmen Machi, y a veces les sigo la corriente: 'No, lo de Aida ya lo he dejado'. Me da lástima desilusionarlas", relata guasona.

– **Pues este es el barrio de toda la vida de Rosendo, el cantante de rock.**

– ¿Ah, sí? Qué mono. Debe de estar muy mayor, ¿no? ¿Sigue con la melenilla y el mismo tipillo?

– **Más o menos. Oiga, ¿y cómo es el humor de Jaén?**

– Estoy escribiendo un monólogo que presento en Málaga y, según lo hago, me pregunto si esto hará reír al público. Los de Jaén tenemos un humor un poco peculiar. Somos muy negros y muy irónicos.

– **Desde 'Cuéntame' hasta 'Doctor Mateo' pasó diez años haciendo series. ¿Se añora más la tele que las tablas?**

– Yo sí. Soy un bicho raro. Muchos de mis compañeros hablan de la madre, que es el teatro. Y yo no puedo negarlo, porque vengo de ahí. Me he formado en el

HUMOR CON SENTIDO

ROSARIO PARDO

«Otra vez en el paro. Se harta una de tanto 'déjà vu'»

Trotamundos, apasionada e indignada, la jienense pelea por recuperar su lugar en el mundo tras diez años en la cresta de la ola y tres de bajón

ENRIQUE CIDONCHA

teatro alternativo y en escuelas muy serias. En el teatro hay una búsqueda del personaje [finge seriedad erudita], de acuerdo, pero también se hacen muchos bolos que son siempre lo mismo [ahora con llaneza]. Y si te duelen las muelas, no hay búsqueda que valga, sino Buscapinas, las que te vas a meter en vena en cuanto llegues a casa. El de la tele es un trabajo muy variado y, además, aunque madrugas como las gallinas, acabas de día. Lo cual, si tienes un chiquillo, como era mi caso, es mejor que el teatro.

El chiquillo es ya un mocetón de 17 años que brujulea por la casa ayudando a su padre a colgar cuadros. "¿Será posible esta gente! ¿Queréis hacer el favor de dejar el martillo un ratito?". Al otro lado de la casa se oye un rumor de voces y el cuidadoso aterrizaje de un martillo en una mesa.

– **Hablábamos de que añora la tele.**

– Y el cine, pero eso ya son "horizontes lejanos". Tengo en perspectiva una películilla que me hace una ilusión tremenda.

– **Es filóloga pero nunca ejerció.**

– Llegué a hacer el CAP, pero porque soy muy pesada y no sé dejar las cosas a medias, ni siquiera una novela.

– **¿Ni por hastío galopante?**

– Solo en casos extremos de rollos marenos que mi pobre cerebro jienense

no ha soportado. Soy de las que se ha tragado *El cuarteto de Alejandría* y el *Ulises*, que hay que tener huevos.

– **Pero le quedó el gusto por la escritura. ¿De qué van sus obras?**

– Necesito escribir, aunque por mi oficio lo haga muy desordenadamente. Tengo cosas publicadas y alguna

premiada, sobre todo monólogos y relatos. Ahora estoy peleándome con un guion.

Desde que se graduó como filóloga hasta que Sardá la contrató, Pardo pasó una larga travesía por el desierto que duró cerca de veinte años y que ella resume con desenfado: "Eran tiempos

LA VIDA SIGUE IGUAL

«¿Momentos de crisis?, cientos. Te dan los treinta y tantos y sigues trabajando como una burra para llegar a fin de mes justita»

de convulsión política; escribíamos, cantábamos o actuábamos, pero nunca con el concepto de profesionalidad en la cabeza. Hice de todo: pasacalles, fusiones, *performance*, improvisaciones, teatro de texto clásico, teatro infantil... Era una forma de vida; todo muy *hippy*. Nos pasábamos el día viajando. Y empezando siempre de cero. La última vez en Sevilla, donde no me conocía ni el Tato. Entré en el CAT [Centro Andaluz de Teatro], luego en Canal Sur y de ahí a *Crónicas marcianas*".

– **Por seguir con las metáforas bíblicas, ¿llegó a pensar que le habían caído las diez plagas de Egipto?**

– ¿Momentos de crisis?,

'FUGADAS'

«Era una mujer madura que necesita tirar lastre. Lo bueno a cierta edad es ir soltando mochilas que llevas arrastrando demasiado tiempo»

cientos. Te dan los treinta y tantos y sigues trabajando como una burra para llegar a fin de mes justita, justita. Ahora estoy otra vez en la misma tesitura. Son casi tres años parada. ¡Se harta una de tanto *déjà vu*, jolín!

– **¿Cómo anda de proyectos?**

– Hay varias cosillas, pero estoy centrada en terminar

un máster en logopedia y voy a dar unos talleres este verano.

– **Toca reinventarse.**

– No sabe cómo odio esa palabra. Qué gran mentira. Uno, a cierta edad, merece que su profesión le lleve a un lugar digno.

– **También trabajó con Corbacho. Cómo son estos geniecillos catalanes, ¿eh?**

– Mi escuela es el teatro independiente, y en este ámbito las compañías catalanas siempre han sido las más potentes:

Comediants, Joglars, Dagoll Dagom, etc. Viví y trabajé en Barcelona mucho antes que en Madrid. Hacíamos teatro de calle y mi marido fue técnico de La Fura. Cada vez que me subo al avión, soy como una cateta: "Ay, por fin puedo hablar catalán". También he vivido en el País Vasco, y lo mismo. Yo no entiendo ni comparto los problemas identitarios, soy ciudadana del mundo.

– **Hay que ver lo que ha rodado su cuerpo serrano.**

– Los jienenses somos así: nacemos en Jaén y vivimos donde nos da la gana [se troncha].

– **El caso es que empezó a sonarle el teléfono como una chicharra en verano.**

– Pues sí, me cambió la vida de arriba abajo. Del teatro independiente y Canal Sur a la tele nacional y *Cuéntame*. Entrevistas, inauguraciones, eventos. Una locura.

– **Entre 2008 y 2009 estuvo de gira con María Galiana haciendo la obra 'Fugadas'. ¿De qué tiene ganas de fugarse usted?**

– Estaba igual que el personaje, que es una mujer madura que necesita tirar lastre. Lo bueno a cierta edad es ir soltando mochilas que llevas arrastrando demasia-

HUMOR CON SENTIDO

do tiempo.

– **¿Qué hace una cuando un personaje le toca tan de cerca?**

– Se supone que los actores estamos preparados para quitarnos esas amarguras y saber adónde vamos. Pero [susurra] es mentira, no tenemos ni idea de a dónde vamos. Lo normal es tomarse una caña después de la función y a casita.

– **Cuénteme, y no es chufia, qué personaje le ha hecho más tilín y cuál se lo haría pero no le ha llegado.**

– El personaje de Nieves fue maravilloso. Era el contrapunto de Merche. Como el payaso listo y el torpe. Una pareja clásica. Encima me llevaba estupendamente con Ana [Duato]. Y me encantaría hacer de mujer perversa, al estilo Angela Channing.

– **También ha dirigido montajes. ¿Cuál le dejó mejor cuerpo?**

– Cuando me instalé en Sevilla, volvía con ganas de flamenco. Pensaba en volver a bailar. Pero me cogieron en el CAT para hacer la Tisbea de *El burlador de Sevilla*. Me quité el gusanillo creando un espectáculo con tres actrices bailaoras. Se estrenó en la sala pequeña de la Maestranza y me emocionó mucho. El montaje creció y fuimos a los festivales de danza contemporánea más importantes: Valencia, Madrid, Barcelona. De repente una cosa chiquitita se había convertido en un lío del montepío. Eso estuvo bien.

– **¿Cómo se llamaba?**

– *Lo que más gusto le dé, una performance aflamencada*. Todo muy divertido y surrealista. Y triunfamos. Imagínese que se quedaron contentos hasta los flamencos sevillanos.

– **La cátedra.**

– Yo estaba más ancha que larga.

– **Como dicen en su tierra: "Pa' vivir así..."**

– ... mejor no morir. Qué gran verdad [sonriendo].

|| PERE PONCE ||

«Me gusta observar, pasear por las ciudades mentales de los otros»

Aquel tímido estudiante de Psicología es hoy un conversador nato capaz de sentarse en un banco con un desconocido. Y la curiosidad, al filo del medio siglo, le mantiene razonablemente optimista

PAU FABREGAT

F. NEIRA

La plaza de la Virreina, en el mismísimo corazón de Gràcia, ejerce como imán irresistible para las geografías sentimentales de nuestro protagonista. Sobre todo porque en una de las calles afluentes, la de Santa Creu, vivió cuando era un pipiolo tarraconense recién arribado a la gran ciudad, que entonces se le antojaba un macrocosmos frenético y vertiginoso. Y porque en esas callejas peatonales ha pasado muchas tardes jugando al fútbol con su hijo, de 13 años, y constituyen el último vestigio de un pueblo aún no conquistado por el tráfico y la algarabía, como era aquella Tortosa que le vio nacer allá por 1964. Cumplirá Pere Ponce el emblemático medio siglo en otoño y alguna cana espolvoreada por la coqueta

REPARTO DE LUJO

perilla delata lo ya intensamente vivido, pero aquel muchacho al que toda una generación envidió como novio de Ariadna Gil en *Amo tu cama rica* (1992) conserva la vivacidad en su mirada verdosa y el ímpetu renovado de quien afirma –y lo dice muy en serio– que lo mejor está por llegar.

Le tenemos atareado al bueno de Ponce, que por las mañanas se ha involucrado en una cooperativa teatral “para llevar a escena esos textos que nos gustaría disfrutar como espectadores”, y por las tardes se enfrasca en los ensayos de *L'eclipsi*, ópera de Alberto García Demestres. Porque aunque sigan cayendo chuzos de punta, aunque la incertidumbre forme parte del ADN de este santo oficio, Pere no quiere dejar de sorprenderse con el ser humano y el

mundo que se le ofrece a su alrededor. “Soy de los que observa a los demás en el metro. He llegado a seguir a alguna persona por la calle o a sentarme con un desconocido a charlar en el banco”, acabará confesando. “Y no, no lo veo como algo patológico, sino antropológico. Me gusta pasear por las ciudades mentales de los otros”.

– **Algo de todo eso se barruntaría cuando comenzó a estudiar Psicología, supongo.**

– Era un acercamiento a los otros, sí, a la comprensión de las mentes ajenas. Pero le voy a ser sincero: yo quería hacer Historia del Arte, pero mi torpeza habitual me llevó a inscribirme el día que habían cerrado el plazo de matrícula. Y la facultad de Psicología se encontraba justo detrás.

– **¿Hubo un episodio iniciático en su vida, alguna revelación?**

– Sin duda mi primera película en el cine, lo que en un pueblito como Tortosa no sucedió nada pronto. Fue *La túnica sagrada*, el típico *péplum* de Semana

– **¿Tuvo tiempo de licenciarse?**

– No, solo pasé tres años. Con 14 años había comenzado en una compañía *amateur* y aquel muchacho tímido que era yo descubrió el placer de llevar máscara, de desinhibirse y volar en la piel de otros. Mi padre, empleado de banca, estaba acojonado: siempre pensó que me adentraba en un mundo sórdido y abocado a la perdición, y puede que ahora le dé la razón... Pero mi candor me llevaba a ver entonces en la interpretación un camino que conducía a la felicidad.

– **¿Hubo un episodio iniciático en su vida, alguna revelación?**

– Sin duda mi primera película en el cine, lo que en un pueblito como Tortosa no sucedió nada pronto. Fue *La túnica sagrada*, el típico *péplum* de Semana

Santa, que un día les dio por proyectar en el casino. Recuerdo la oscuridad, la liturgia casi religiosa. El color, esos rojos del *cinemascope*. Y el embobamiento, esa necesidad de girar el cuello para abarcar toda la pantalla. Nada que ver con la tele.

– **¿Cómo vivió sus primeros días un tímido como usted en esa efervescente fábrica de talentos que es el Institut del Teatre?**

– Ya bien, porque estudiar en el Institut implicaba que eras uno de los 24 que habían superado la prueba de acceso, y a aquella nos debimos de presentar más de 200. Yo preparé *El corazón delator*, de Poe, como monólogo, y sabía positivamente que no me iban a coger. Pero ver mi nombre escrito en la lista fue como la concesión del pasaporte: un espaldarazo del que aún sigo viviendo a día de hoy. Tuve la sensación de ser aceptado en una familia.

– **¿Un instituto teatral es una hoguera de vanidades?**

– Hay algo de ego y exhibicionismo cuando te colocas delante de 500 personas en una platea y no sales corriendo, sin duda. Pero allí entendí desde el primer día que el actor es un integrante de una tripulación, una pieza más del engranaje.

– **No había cumplido ni los 20 y ya trabajaba a las órdenes de Francesc**

Bellmunt o Ventura Pons. ¿Cómo convivía con tanta responsabilidad?

– Yo nunca he sido especialmente hábil, pero esos directores me enseñaron la técnica cinematográfica a golpe de paciencia. Hablo

CRISIS Y CREATIVIDAD

«La actual crisis no es de capacidades: cada vez percibo una creatividad mayor y unas ansias por hacer oír voces valientes y audaces, aunque sea para difundirlas a través de las redes»

de ello y me estoy viendo frente a Francesc con una claqueta en la que ponía: Toma 18. Ahora se rueda en digital, pero antes escuchabas el motor de la cámara y sabías que cada error tuyo se convertía en negativo quemado, en material fungible que ha de ser destruido. Por eso me encariñé siempre más del teatro, donde los errores están vivos, forman parte de las particularidades de cada función.

– **Aquí le llegó su primer exitazo: ‘Los ochenta son nuestros’. ¿Aquella década fue mágica o la añoranza nos ha llevado a mitificarla?**

– Para mí fueron la eclosión de la juventud, claro: la irrupción en la gran ciudad y su anonimato, los primeros amores o mi primer coche, un 127. Pero existía también una cierta autocomplacencia de “felicices ochenta”. No siento

nostalgia: hay que ser rebelde y conflictivo cuando toca, pero quemar las etapas y saber que después llegan tiempos de mayor responsabilidad. Por lo demás, el texto de Ana Diosdado era muy *a la madrileña*, con aquellas historias de pijos de la sierra que aquí nos sonaban muy exóticas. Era como hacer un Tennessee Williams...

– **Y en esas, ‘Amo tu cama rica’ le convierte en uno de los actores más populares de todo el país.**

– Fue impactante. Con Bellmunt era como hacer cine andorrano, pero de pronto estrenas en Madrid una película que cuaja y la repercusión es brutal. El mérito le corresponde a Emilio Martínez Lázaro, un rey Midas, el gran superviviente de todas las generaciones. Me asombra su eterno espíritu adolescente, esa capacidad para conectar con el niño que aún vive en él. Sabe hablar como nadie de temas muy cercanos. Como ahora: en un momento de crisis y recelos de los unos con los otros, invita a reírnos de nosotros mismos con *Ocho apellidos vascos*. Nada une tanto como el humor: te permite hablar sobre cualquier cosa con un enfoque mucho más sano.

– **Tanto ‘Amo...’ como su otro taquillazo, ‘Alegro... ma non troppo’ le retra-**

REPARTO DE LUJO

taban como un tipo sentimental pero algo atolondrado. ¿Temió encasillarse?

– ¡Es que yo era por entonces un joven sensible y perdido! [risas]. El encasillamiento sirve para empezar y ocupar una salida. El problema surgió cuando a los treinta y tantos me seguían proponiendo papeles de muchachos aturdidos. Ahí decidí dar el giro y desarrollar otros lenguajes que necesitaba explorar, aun a costa de sacrificar la estabilidad económica. Mi película favorita es *Animia de cariño*, de Carmelo Espinosa, una marcianada de humor absurdo pero entrañable, un filme sin presupuesto en el que nos trasladábamos en metro o bici a las localizaciones.

– **Lo de los filmes sin presupuesto ha sonado rabiamente actual. Y no siempre es por decisión artística, sino porque no queda otra.**

– Desde luego la actual crisis no es de capacidades: cada vez percibo una creatividad mayor y unas ansias por hacer oír voces valientes y audaces, aunque sea para difundirlas a través de las redes sociales. Soy optimista con esta profesión y con el futuro que le espera a generaciones como la de mi hijo. Yo ejercí en ocasiones de “abajo firme”, pero el gran avance de nuestra sociedad radica en que ya no secundamos o simpatizamos, sino que nos involucramos en un movimiento civil. La gente confía en la capacidad de la expresión, sabe que manifestarse y tomar partido cambia el rumbo de los acontecimientos. Los abajo firmantes parecíamos unos tipos víctimas de una patalaya que ya se les pasaría. El movimiento horizontal de nuestros días genera entusiasmo frente a la resignación, a ese mero ejercicio de supervivencia, de “ir tirando”.

UN CURA INOLVIDABLE

El tirón del Padre Eugenio

■ En 2002, cuando se incorporó como secundario al reparto de *Cuéntame cómo pasó*, Pere Ponce no podía sospechar que ese cura obrero de San Genaro que termina colgando los hábitos por amor le terminaría acompañando en diversas etapas a lo largo de una década larga. “Gracias a un personaje tan longevo como el Padre Eugenio he conseguido habituarme a los rodajes y estar relajado frente a la cámara”, reconoce el avezado actor tarraconense. Y añade: “Con *Cuéntame* descubrí la popularidad, claro. Una mañana

te dicen que el último capítulo ha superado los ocho millones de espectadores y eres incapaz de imaginar una dimensión física para albergar a tanta gente. Siempre recordaré una serie que hice con Paco Rabal para Tele5 [*De tal Paco tal astilla*] y que la cadena acabó suprimiendo porque tenía una audiencia de solo 2,5 millones. Y Paco se desesperaba: ‘¡Joder, pero si los votantes de Izquierda Unida somos menos!’”. Y Ponce, divertido con su propio relato, sonríe y prende otro cigarrillo de tabaco liado.

ENRIQUE CIDONCHA

JOAQUÍN CORTÉS

«Mi madre me curaba los pies destrozados con barreños de vinagre»

El bailar se reencuentra con las raíces en 'Gitano' y reivindica su estilo mestizo, cada vez más imitado

TIEMPO DE DANZA

milias que dependen de mi compañía. Por eso tengo que seguir trabajando», explica el bailarín y coreógrafo.

La presentación de *Gitano* en España antes que en el extranjero no es accidental. Su gira le ha llevado de Barcelona a Navarra, Valladolid y los madrileños Jardines de Sabatini, y su idea es continuar en Marbella (finales de julio) y seguir hasta septiembre, cuando comenzará la gira internacional que podría extenderse hasta 2016.

La clave de *Gitano* es volver a sus raíces y sus movimientos con firma personal y acercarse al pueblo. Se trataba, en definitiva, de volver a bailar en casa. “No es justo que, por vivir en un momento de crisis y con un 21 por ciento de IVA asfixiando la cultura, el público español se esté perdiendo grandes espectáculos porque los artistas no vienen y los productores no arriesgan. Por eso produzco mi propio espectáculo, aunque sepa que voy a perder dinero incluso con todas las entradas vendidas: no se gana lo suficiente para pagar a tantas personas contratadas, alquilar los teatros... No me

importa. Hacía mucho tiempo que no bailaba en España, donde me siento muy querido por el público, y me parecía un buen momento para acercarlos mi cultura”, reflexiona Cortés.

Se siente querido por el público, pero ¿también por las instituciones y la crítica? Se remueve en la silla y cruza las manos, mala señal. “No he sido profeta en mi tierra a nivel mediático. ¿Por qué? Bueno, dímelo tú. Cuando empecé fui un revolucionario del flamenco y los puristas me criticaron por ello. Hoy veo muchas compañías que se inspiran en mi trabajo o copian cosas por aquel entonces inconcebibles, como vestir el espectáculo con grandes firmas de moda. Igual no lo estaba haciendo tan mal si ahora muchos lo hacen. Durante años he sentido que no se reconocía mi trabajo. Y no hablo sólo a nivel premios, que es anecdótico, sino reconocimiento en los detalles como ser nombrado uno de los mejores bailarines de la Historia o que la Unesco considere mi legado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aquí eso no cala, no importa”.

BEATRIZ PORTINARI

A Joaquín Cortés (Córdoba, 1969) el paso del tiempo le ha dejado un poso de calma y madurez hasta en la forma de andar. Se diría que vive un momento dulce en su carrera profesional y personal y llega a la entrevista con el mismo ímpetu de hace décadas, pero sin tabúes sobre la mesa. “Las críticas ya no me preocupan: de joven decían que mi estilo sería una moda y eso habría durado tres meses. Llevo 30 años trabajando; será que no soy una moda”, afirma con media sonrisa.

Atrás quedan décadas de un tesón que roza la cabezonería por defender un baile distinto a lo que se consideraba el flamenco auténtico. Ni sus raíces gitanas ni sus maestros

TIEMPO DE DANZA

puristas consiguieron hacer que aquel niño que empezó a bailar con 12 años cambiara su visión de las cosas. Como primer bailarín del Ballet Nacional de España viajó y se empapó de tantas culturas que parecía inevitable su concepto de fusión en la danza. “Tuve una infancia maravillosa, no puedo decir que fuera un sacrificio bailar porque me lo pasaba muy bien. Es cierto que jugaba menos que otros niños, pero lo mío era la danza. Recuerdo que bailaba una media de 12 horas al día de los 12 a los 17 años, y al llegar a casa por la noche con los pies destrozados mi madre me ponía barreños de agua caliente y vinagre para curarlos. Así tengo hoy los pies, a prueba de bombas”, recuerda el bailarín. Por un instante se le em-

paña la mirada con la nostalgia. Juega con sus gafas de sol entre las manos, coge aire. Y continúa: “El aprendizaje de aquella época es impagable. Viajaba por el mundo, aprendía de los mejores, como Maya Plisetskaya o Peter Schaufuss, y conocía nuevos mundos: Japón, la antigua URSS... No había Internet ni teníamos tanta información como ahora, así que a la vuelta de mis viajes contaba a mis amigos del barrio lo que había vivido: ‘Hay países donde la gente viste con kimonos y baila raro, como si fueran artes marciales’. Ellos alucinaban, como yo, con todo lo que había visto”.

SUPERPRODUCCIÓN FLAMENCA

Precisamente ese mestizaje cultural ha determinado su estilo, desde su primera

coreografía, *Cibayí*, en los años noventa a su última superproducción, *Gitano*, que mezcla una parte de flamenco clásico y otra de gospel, jazz y sonidos afrolatinos al más puro estilo Cortés. El reciente estreno de *Gitano* en el Teatro Tivoli de Barcelona ha confirmado que el público sigue poniéndose en pie y aplaude hasta desgastarse las manos. Se dice que la pasión del bailarín sobre el escenario acaba haciendo saltar las costuras de los diseños de Armani que viste.

El montaje cuenta con proyecciones audiovisuales, 17 músicos en directo, una banda sonora de creación propia (que podría salir en CD) y un cuerpo de baile con ocho bailarinas y dos jóvenes bailarinas por las que ha apostado: Saray Fernández ‘La

Pitita’ y Gemma Moneo. “Cuando uno llega a esta edad piensa que es momento de ofrecer oportunidades a los más jóvenes, porque en España hay mu-

cho talento desaprovechado. Es un gesto que quiero tener: apostar por esas bailaoras que son diamantes en bruto. Y también dar de comer a las 40 fa-

PROYECTOS DE FUTURO

El sueño de una escuela con nombre propio

■ Aunque todavía es pronto para pensar en una retirada de los escenarios, Joaquín Cortés ve su futuro en una macroescuela que continúe su trabajo. Ya tiene propuestas de Rusia y Miami, donde le ofrecen carta blanca para disponer de grandes instalaciones, subvenciones y todos los medios que requiera para enseñar a los jóvenes bailarines del futuro. Todavía no las ha aceptado porque espera un gesto de las instituciones españolas. “Me gustaría que la primera Escuela de Danza Joaquín Cortés abriera aquí antes que en ningún sitio. Sería un referente internacional y podríamos sentirnos orgullosos de exportar algo tan nuestro como es el flamenco. Si puedo aportar mi granito de arena a eso y quieren aprovechar mi experiencia, bienvenido sea. Pero la danza es la hija pobre de la cultura en este país y no sé si habrá alguien que quiera apostar por un proyecto a gran escala como éste. Si no surge, tendré que irme y aceptar las propuestas extranjeras”. Antes de que llegue ese momento, a Joaquín Cortés le quedan aún muchos proyectos en el tintero. Coreografías en la cabeza que van surgiendo de café en café y nacen de bocetos en las servilletas de papel; proyectos reivindicativos sobre su cultura gitana y retomar las actividades de su Fundación, en pausa durante un tiempo tras atravesar un pequeño bache personal. “La muerte de mi madre me marcó mucho y tuve que tomarme un tiempo. Por eso no he podido encargarme de relanzar la Fundación. Pero no quiero abandonar esa labor que me propuse para reivindicar mis orígenes y dar voz al pueblo gitano. El genocidio de dos millones de gitanos muertos durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo: no se ha hablado sobre eso y quiero coreografiarlo. Es otro de los proyectos que me gustaría retomar algún día”.

EDUARDO VALLEJO

Con apenas 44 años, la tarraconense Belén Macías es hoy una reconocida realizadora de televisión, directora en series como *La señora* (2009) o *14 de abril. La República* (2011), y responsable directa de superproducciones como *La princesa de Éboli* (2010). Pero su nombre sonó por primera vez como joven promesa de nuestro cine. Fue en 2008, con el estreno de *El patio de mi cárcel*, su primer largo, un vívido retablo sobre el día a día de un grupo de presidiarias que luchan por dar sentido a sus vidas. Después de seis años de esfuerzo, ha visto la luz *Marsella*, su segunda película. De la mano de un reparto tan brillante como el de la primera, nos ofrece la historia de dos madres, una adoptiva y otra biológica, que pelean con uñas y dientes por la custodia de su hija.

– **¿No ha habido forma de que se estrenara en fecha distinta del 18 de julio?**

– «Lo dice por el verano o por lo señalado del día? [Risas]. TVE promociona sus películas menos que las cadenas privadas, que estrenan sus apuestas fuertes a partir de finales de agosto. Por ejemplo, *El niño* –la nueva de Daniel Monzón, director de *Celda 211*– sale por esas fechas y lleva promocionándose desde abril. Con eso no podemos competir, de modo que decidimos estrenarla justo después del Mundial de fútbol.

– **Bien pensado, pero los cines en verano...**

– La taquilla de verano del año pasado funcionó muy bien; ya no están tan claras las fechas que son buenas para estrenar.

– **¿Cuánto ha costado sacarla adelante?**

– Mucho. Empezó a gestarse hace cinco años. Escribimos el guion en nues-

LA SILLA DEL DIRECTOR

ENRIQUE CIDONCHA

BELEN MACIAS

«No hago cine de mujeres, sino con mirada de mujer»

La directora de 'El patio de mi cárcel' regresa con 'Marsella', un mano a mano entre María León y Goya Toledo en forma de 'road movie'

tros ratos libres. A los dos años y pico presentamos una primera versión a Tornasol [la productora de Gerardo Herrero]. Lo iba a asumir Antena 3, pero se retiraron. Esto también retrasó el proyecto.

– **Hablemos de sus intérpretes.**

– La madre biológica es María León, una actriz en la que pensé enseñada porque el personaje estaba muy esculpido para ella, aunque le suponía un riesgo ya que esta madre, si bien joven, tiene muchas más vivencias a sus espaldas que la chica de *La voz dormida* o de *Carmina*...

– **¿Y Goya Toledo?**

– Es la madre de acogida. Daba el papel perfectamente. Es el contrapunto necesario, una mujer que lo tiene todo en la vida menos la posibilidad de ser madre y que pierde a su hija cuando se la entregan a la biológica. Ahí

nace el conflicto de la película. Además tenemos a Noa Fontanals, que surgió de un *casting* de más de seiscientas niñas y que está impresionante, a la altura de las dos protagonistas. Y no puedo olvidarme de mis secundarios: Eduard Fernández, un actor que ya en *La princesa de Éboli* me compuso una

DON DE ACTRICES

«No me gusta utilizar la palabra "talento", porque de tanto usarla está algo desvirtuada; prefiero el término "intuición"»

encarnación magnífica y muy arriesgada de Felipe II; Alex Monner, el chaval de *Pulseras rojas* y *Los niños salvajes*, un chico con un futuro espectacular; el maestro Manuel Morón, Alberto López y otros que, a mi pesar, se han quedado en testimoniales por el corte final.

El montaje fue motivo de disensión con El Deseo

en su primer largo. ¿Su talón de Aquiles? «Supongo que me falta experiencia para llegar con más facilidad a la versión definitiva, pero hubo aspectos del montaje final de *El patio de mi cárcel* con los que estaba en desacuerdo. Esta vez he llegado a un entendimiento con Gerardo razonable para los dos».

– **María León en 2014 y Verónica Echegui en 2008. Siempre atrapa a la actriz de moda.**

– No sé. Con María he acertado de pleno y el caso de Verónica fue curioso. La popularidad jugaba en su contra para incorporar a aquella yonqui, pero insistió en que le hiciéramos una prueba. El resultado fue incontestable. No me gusta utilizar la palabra "talento", porque de tanto usarla está algo desvirtuada; prefiero el término "intuición". Los actores

atormentados o reflexivos pueden llegar al mismo resultado, sin duda, pero les cuesta más. Los que tienen facilidad no se cuestionan grandes cosas sobre el personaje; parecen, cómo decirlo, despreocupados, y sin embargo a veces transmiten más verdad.

Macías sabe bien de lo que habla. Dejó su Tarragona natal para venir a Madrid a estudiar cine en la Universidad e interpretación en la Resad. Cuando le preguntamos si sus actores le dicen

tener que elegir?

– En el primer montaje me di cuenta de que el relato se descompensaba en favor de Virginia, la madre de acogida. Con la versión final, la historia parece decantarse por la madre biológica, Sara, una mujer más desfavorecida, pero el curso de los hechos reequilibra la balanza.

ESTILO PROPIO

«Lo que más me ha interesado siempre son los perdedores que se sobreponen a sus circunstancias y encarar la vida con optimismo»

– **¿Ha influido su condición de madre en la concepción de la película?**

– Absolutamente. La maternidad ha dado un sentido y un equilibrio a mi vida que está más allá del que pueden darle la pareja, los amigos, el trabajo, etcétera. De eso trata la película: dos mujeres se aferran a lo que da sentido a sus vidas y, cuando te-

men perderlo, sacan lo peor de sí mismas. Pero también habla de cómo el entorno condiciona las oportunidades que vas a tener en el futuro.

– **Recordemos por un momento 'El patio de mi cárcel'. Con la perspectiva que dan seis años, ¿en qué acertó y en qué se equivocó?**

– Me siento responsable del buen hacer de mis actrices. A mí no me vale con que el actor sea natural y se interprete a sí mismo, me gusta que componga a su personaje. Ese buen hacer se alcanzó a través de tres fases cruciales del trabajo: los ensayos previos, la interpretación y dirección delante de la cámara y la labor de edición y elección de tomas. En ese sentido creo que es una película muy conseguida para ser un debut. Entre sus fallos, apuntaría que algún personaje está un poco es-

LA SILLA DEL DIRECTOR

tereotipado y que el relato a veces hace agua por falta de desarrollo en el montaje. En todo caso, es una película a la que estará eternamente agradecida. Me dio muchas satisfacciones y me abrió las puertas de la dirección en firme.

– **Dos películas, dos historias femeninas. ¿Le interesan más las mujeres o esto es una simplificación estúpida?**

– Son historias que me llegan porque soy mujer, lo que no quiere decir que no me interesen los personajes masculinos. Podría haber escrito perfectamente *El patio de mi cárcel* con hombres. No hago cine con la mirada de una mujer, una perspectiva que equivale hoy por hoy a tan solo un 9 % de la industria.

– **¿Sabría definir su estilo, qué le gusta contar y cómo?**

– Lo que más me ha interesado siempre son los perdedores que se sobreponen a sus circunstancias y encarar la vida con optimismo. Me interesa reflexionar sobre cómo el entorno te marca, pero sin derrotismos. En cambio, en mi próxima película la protagonista es una científica bendecida por el éxito.

– **Entretanto, a seguir llenando la nevera con la tele.**

– Disfruto mucho como realizadora de televisión, aunque lo haga por encargo. Es mi principal trabajo: telefilmes, series y miniseries, escritas por mí o por otros.

– **¿Y las consume? Recomiéndenos alguna.**

– Curiosamente, no soy espectadora de las mías. Ahora estoy enganchada a *Hannibal*, que protagoniza el actor de *La caza*, el danés Mads Mikkelsen. Es una serie hipnótica, adictiva, muy recomendable.

■ LUCIO GODOY ■

«No pretendo trascender a través de la música de una película. No es modestia: es así»

El compositor hispano-argentino ha escrito más de 50 bandas sonoras, pero huye de sacralizar su trabajo. Y no por falta de talento: Berklee le ha fichado como director de un máster en su delegación valenciana

F. NEIRA

Lucio Godoy (Paraná, Argentina, 1958) tiene el gesto serio y adusto, con las facciones bien marcadas, pero la primera vez que le escucharemos reír será cuando recuerda aquella frase memorable de la coneja en *¿Quién engañó a Roger Rabbit?*: “¡A mí es que me dibujaron así!”. Porque, en efecto, el autor de las bandas sonoras de *Intacto*, *Los lunes al sol*, *El lápiz del carpintero*, *El aura*, *Blackthorn* o la muy reciente *La vida inesperada*, además de la televisiva *Velvet*, es tan locuaz y expresivo como cabría esperar de un hombre del cono sur; mejor aún, de un artista del cono sur. “Conste que tengo la vanidad a raya, en una dosis estándar”, bromea un compositor que podría presumir (y apenas lo hace) de haberle puesto música, casi siempre muy buena, a más de 50 largometrajes.

COMPAÑEROS DE VIAJE

Y que desde el pasado mes de septiembre es el director del Máster de Composición para Películas, Televisión y Videogames en la delegación que la muy prestigiosa escuela musical de Berklee (Boston) ha abierto en Valencia. Ahí, junto a las envidiables instalaciones de esta institución en la Ciudad de las Artes, Lucio Godoy disfruta de la conversación y de uno de sus bienes más preciados: el anonimato. “Pero no se engañe”, matiza, mordaz: “Si ahora mismo nos cruzáramos en el paseo con John Williams o Ennio Morricone, es muy probable que solo les reconociéramos usted y yo”.

– **En la escuela imparte clase a 34 alumnos. Hablamos con franqueza: ¿sentiría envidia si alguno de ellos resultara ser más brillante que usted?**

– En absoluto. Disfruto de ver gente tan joven y tan bien preparada. Además, es muy enriquecedor escuchar

sus diferentes formas de abordar un mismo proyecto ya que cada uno aporta su bagaje cultural que traen consigo de su país de origen. Le diré más. Ahora mismo tenemos varios estudiantes de menos de 25 años que son más brillantes, como usted dice, que yo. Solo les saco una ventaja: los kilómetros recorridos. En la escritura para cine no todo es técnica y aprender a leer una película lleva su tiempo. Intentamos aportarles serenidad y experiencia; hacerles ver que, sin necesidad de conquistar ningún Óscar, pueden vivir de esto y ser razonablemente felices.

– **¿Cuántos de sus alumnos son españoles?**

– Uno. Tinerfeño.

– **Desde que se afincó en Madrid, en 1992, ¿ha mejorado la importancia que se le concede a la música en el cine español?**

– Quiero creer que sí, y de hecho se está consolidando una generación de gente

joven mucho más preparada que la nuestra, pero también intuyo que el empeño proviene más de los músicos que de los productores. En una película española de tres millones de euros, por ejemplo, no se reserva más del uno por ciento para el capítulo musical. Y, hombre, sería más que recomendable que llegásemos al menos al tres o al cuatro por ciento...

– **Hablemos de porcentajes. ¿Qué parte del mérito de un buen largometraje le deberíamos atribuir a las excelencias de su banda sonora?**

– Me resulta imposible responder esa pregunta en términos numéricos: depende de la película. Creo que el elemento fundamental para que un filme se sostenga es el guión. Si el texto de partida es bueno, escribir la música es relativamente fácil: habrías de ser muy malo para meter la pata.

– **Supongo que el género es decisivo para determi-**

DANIEL BENAVENT

JUEGO DE DISYUNTIVAS

De los Beatles a John Williams

- ¿Cuerda o vientos? Cuerda.
- ¿Gardel o Piazzolla? Piazzolla.
- ¿De cámara o sinfónica? Sinfónica.
- ¿John Williams o Bernard Herrmann? Williams.
- ¿Beatles o Stones? Beatles.
- Y la más difícil: ¿selección española o argentina? La española, ahora más que nunca. Tienen a Messi, pero ver jugar a Argentina este año es un tostón.

nar el grado de relevancia de la música.

– Absolutamente. Una película de acción como *Indiana Jones* se vendría abajo sin una banda sonora casi tan protagonista como su personaje principal. Escribir para comedias requiere mucho trabajo y precisión si se quiere enfatizar cada momento, y la relevancia de esta música es importante aunque de alguna manera, si está bien hecha, suele pasar inadvertida en muchos casos.

– **Pero quizás esa circunstancia provenga de una cierta estandarización del lenguaje. James Newton Howard me dijo que una banda sonora tenía que sonar a banda sonora.**

– Comprensible. En Hollywood se manejan altos presupuestos, se respetan unos códigos y parecería que nadie puede ni pretender cambiar nada hasta que otro se atreva a hacerlo y vean que funciona. Me produce un cierto placer

proeuropeísta comprobar cómo la obra de Alberto Iglesias, Alexandre Desplat o Dario Marianelli van dejando cierta huella en las partituras de los autores del *mainstream* estadounidense.

– **En su condición de creador, ¿no se siente restringido teniendo que atenerse a unas imágenes determinadas? ¿Echa de menos un margen de producción artística en primerísima persona?**

– No. Me gustaría echar en falta la escritura de una sinfonía, pongamos por caso, pero no siento esa necesidad o tal vez no tenga esa capacidad. A veces experimento arrebatos de inspiración y empiezo a escribir una pieza, pero casi siempre la dejo inacabada. Me gusta trabajar con imágenes y sin ellas acabo perdiendo la motivación.

– **Pero eso equivale a asumir que su obra depende de otra obra, que no dispone de una identidad**

completa por sí misma.

– Y es así. Yo no pretendo trascender a partir de la música de una película. No es modestia: es así. Amo el cine y me agrada cierto anonimato de mi trabajo, y si hace veinte años hubiera sabido de la trascendencia que todo adquiere con Internet, habría escogido un pseudónimo para toda mi carrera artística. Los compositores de cine se han vestido de cierto glamour en los últimos años y supongo que no está mal en la medida que no se olvide que forman parte de una obra colectiva y que esta obra tiene un director y un productor.

– **Usted ha sido productor musical de un compositor tan atípico que no sabe colocar una sola nota en un pentagrama. ¿Qué tal músico le parece Alejandro Amenábar?**

– Es un compositor tremendamente bueno para cine. He dicho muchas veces que nunca imaginé que apren-

COMPAÑEROS DE VIAJE

dería tanto de un hombre que no sabe leer música ni ha estudiado armonía, pero Alejandro es un cineasta extraordinario. Y por eso sus músicas son descaradamente cinematográficas, porque están hechas expresamente para la película, esa es su principal función.

– **¿Suelen tener mucha idea de música los directores españoles?**

– La mayoría con los que he trabajado sí. En algunos casos sería deseable que manejaran algunas nociones básicas, pero, si son participativos, suelo entenderme bien con ellos. Prefiero a un director que te dice “Quiero que se note la angustia de este personaje” a otro que comenta “Aquí quiero un violonchelo y acá, un clarinete”. Me ayuda mucho más que me digan lo que quieren que cuente la música y me dejen la libertad de darle vueltas hasta encontrar algo que me parezca que funciona.

CRÓNICA DE LA REVOLUCIÓN 'SERIEFILA'

TÍTULO • HOMBRES FUERA DE SERIE
 AUTOR • BRETT MARTIN
 EDITORIAL • ARIEL
 PÁGINAS • 396
 PRECIO • 22,90 EUROS

La llegada de la serie *Los Soprano* a la televisión estadounidense supuso un punto de inflexión en la narración televisiva hasta entonces vigente. En *Hombres fuera de serie*, obra escrita por el periodista y redactor de la revista americana *GQ* Brett Martin, se narra la epopeya de la llamada "tercera edad de oro de la televisión".

Tras el éxito de *Los Soprano*, la HBO siguió la estela y mostró la vida de una peculiar familia que regentaba una funeraria en *A dos metros bajo tierra*. En otras, como *The Wire*, los espectadores podían seguir las peripecias de un narcisista y alcohólico oficial de policía, un implacable capo de la droga y un atracador homicida gay. Por primera vez, la opinión pública americana instalaba en su sala de estar a personajes infelices, de moral cuestionable, complejos y, en efecto, profundamente humanos. El espectador se encontraba en una disyuntiva: amaba a delincuentes cuyos delitos iban desde el adulterio o la poligamia de *Mad men* y *Big*

LIBROS
 UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

LA FIGURA DEL OTRO, SOBRE LAS TABLAS

TÍTULO • LOS INMIGRANTES EN LA ESCENA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
 AUTOR • EILEEN J. DOLL
 EDITORIAL • FUNDAMENTOS
 PÁGINAS • 290
 PRECIO • 16 EUROS

Las páginas de los periódicos y los informativos de las televisiones se hacen eco con frecuencia de la llegada de inmigrantes a nuestras fronteras. ¿Qué situación les mueve a dejar su país y embarcarse en una empresa tan incierta y arriesgada? Fundamentos publica ahora una obra que se adentra en la figura de la inmigración desde una original perspectiva, la que se muestra en nuestra dramaturgia. *Los inmigrantes en la escena española contemporánea*, escrito por Eileen J. Doll, catedrática en Loyola University New Orleans, ofrece un profundo análisis del personaje del inmigrante a través de la imagen que se proyecta en las obras teatrales españolas de las últimas tres décadas.

El actual tejido social español se compone de

muchos y diversos grupos étnicos y culturales de varias partes del mundo. Doll ha estudiado la variedad de acercamientos con los que nuestros dramaturgos han abordado un tema tan de actualidad y cómo han desarrollado ciertos estereotipos del Otro en sus obras para continuarlos o cuestionarlos. De esta forma, por medio de la identificación o el distanciamiento, estos autores buscan retratar la nueva realidad cultural española. ¿Cuáles son los aspectos que más calan en la conciencia del público? ¿Qué metas persiguen estos dramaturgos? ¿Ha evolucionado el enfoque del personaje inmigrante en estas últimas tres décadas? Todas estas cuestio-

nes se esclarecerán a lo largo de los sucesivos capítulos de Doll.

Partiendo de finales de la década de 1980, cuando irrumpe la figura del inmigrante en la escena española como tema de interés, la autora emprende su análisis con textos como *Bajarse al moro*, de José Luis Alonso de Santos, donde no existe ningún personaje inmigrante pero sí varias referencias a los moros. El estudio continúa con *Música cercana*, de Buero Vallejo; *Yo, maldita india*, de Jerónimo López Mozo; *La mirada del hombre oscuro*, de Ignacio del Moral o *Fútbol*, de Pedro Casablanc, entre muchas otras.

La comparativa es pormenorizada y presta atención a las particularidades del inmigrante en el texto dramático, a partir de elementos como el lenguaje de estos personajes, el espacio escénico que sirve como lugar de encuentro, los efectos tecnológicos reflejados en las obras o la actitud de los espectadores. Un ensayo de envergadura para conocer de primera mano a ese otro, el inmigrante, que existe también sobre las tablas.

love hasta el vampirismo y los asesinatos en serie de *True blood* o *Dexter*.

El libro analiza este periodo televisivo en el que las normas de juego cambian y las tramas cerradas con finales felices acaban tambaleándose. Sexo, violencia, conflictos ra-

ciales y muerte tienen cabida y todo de la mano de creadores como David Chase o David Simon, los verdaderos "fuera de serie" de estos hitos televisivos. Entre las páginas de esta obra se pueden encontrar algunas de las ideas que corrían por sus mentes, las de

unos *showrunners* (guionistas y creadores) que pusieron patas arriba la manida ficción de final feliz. Una auténtica crónica sobre los artífices de esta revolución seriéfila, que Martin relata combinando el reportaje en profundidad con las entrevistas personales.

EL 'DESNUDO DEL ALMA' DE UNA MEMORABLE ACTRIZ

TÍTULO • APROBÉ EN SEPTIEMBRE
 AUTOR • FIORELLA FALTOYANO
 EDITORIAL • LA ESFERA DE LOS LIBROS
 PÁGINAS • 371
 PRECIO • 21,90 EUROS

"He conocido más gente buena que mala, aunque algunos de los malos eran malísimos. Quizás de ellos hable menos de lo que debiera. Tengo tendencia a la memoria feliz". Estas palabras son solo un fragmento de la declaración de intenciones que la actriz malagueña Fiorella Faltoyano realiza

en su biografía, cuyo título completo es *Aprobé en septiembre. Memorias de una conocida actriz y de una desconocida mujer*.

La intérprete, bien conocida por sus papeles en teatro, cine y televisión, desgana con sinceridad su larga trayectoria profesional y personal en lo que ha supuesto su "desnudo del alma". A lo largo de las primeras páginas, la mujer a la que descubrimos en *Asignatura pendiente* (José Luis Garci) o *La sal de la vida* (Eugenio Martín) se recrea relatándonos su pasado y recordando su infancia. Fiorella era por entonces una niña "gordita,

tímida y algo triste", de buen comportamiento pero "mala estudiante". En la memoria también perviven recuerdos como el de Carmen, la costurera de casa de su abuela, con la que muchas tardes se sentaba a su lado solo por verla coser.

Pero será en 1967 cuando, de la mano de Nati Mistral, Fiorella inicie su carrera profesional con la película *Club de solteros*. Ya en la década de los setenta se convertiría en uno de los rostros más conocidos, gracias a sus interpretaciones teatrales en programas como *Estudio 1* o *Novela*. En cine, de la mano de Garci y con José

LIBROS
 UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

Sacristán como pareja protagonista, conocerá uno de sus mejores momentos profesionales. Sobre las tablas hemos podido verla en compañía de la actriz Cristina Higuera en obras como *Ellas, la extraña pareja*, *La calumnia* o *Agnes de Dios*.

Las páginas de estas memorias —una escritura que Fiorella califica de "proceso terapéutico"— están plagadas de anécdotas de rodaje y personales, así como de carteles cinematográficos y teatrales o fotografías intimistas que ilustran las facetas más desconocidas de esta infatigable actriz. Entre los episodios dolorosos se encuentran, por ejemplo, aquel viaje a Roma que realizó cuando era pequeña junto a su padre y que luego resultó ser un secuestro; la tristeza que le embargó cuando su hijo Daniel se marchó a estudiar a Suiza o el momento en el que diagnosticaron Alzheimer a su exmarido José Luis Tafur. Pero también hay espacio para el humor y la felicidad en una autobiografía que, como la propia Fiorella Faltoyano afirma, "ha salido del corazón".

ANÉCDOTAS CON MÚSICA DE JOHN LENNON

TÍTULO • VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS. CUADERNO DE RODAJE Y GUIÓN
 AUTOR • DAVID TRUEBA
 EDITORIAL • MALPASO
 PÁGINAS • 267
 PRECIO • 18,50 EUROS

"Supongo que las historias nacen así. Del accidente y la fricción. Algo aparece y de pronto roza con algo que llevas dentro. Durante mucho tiempo arrastras una idea y al final se enciende, como una cerilla, al frotarla con algo que vives o lees o te cuentan". Estas reflexiones son algunas de las que ilustran *Vivir es fá-*

cil con los ojos cerrados. Cuaderno de rodaje y guion, de David Trueba, publicado por la editorial Malpaso.

La gran ganadora de la última edición de los Premios Goya aparece ahora sobre papel y tinta, con el guion íntegro para aquellos que quieren conservar un recuerdo palpable de lo último del cineasta, que también ha escrito novelas tan elogiadas como *Saber perder*, Premio de la Crítica en 2008.

Acompañada de una bitácora de rodaje en la que Trueba nos relata este periplo que comenzó un 4 de mayo de 2013 y culminó apenas 29 días des-

pués, este libro se encuentra trufado de anécdotas. ¿Qué encendió aquella mecha que dio origen a la historia? *Vivir es fácil con los ojos cerrados* comenzó con una entrevista que Trueba leyó en *El País* con motivo de la celebración de unas jornadas sobre la estancia de Lennon en Almería. A ellas acudió un profesor que había conocido al cantante y que utilizaba su música para enseñar inglés a sus muchachos. Esto no es más que el inicio de unas anécdotas de rodaje que ahora los cinéfilos pueden disfrutar. Mejor aún con una melodía de Lennon como música de fondo.

UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

HOLLYWOOD CASERO

La «película de comunistas» de Warren Beatty

A principios de los años ochenta, tras dos décadas y media como uno de los guapos oficiales de Hollywood, magnífico intérprete, estrella para la taquilla e inteligente hombre de negocios metido a productor, Warren Beatty podía hacer lo que le viniese en gana. Incluso «una película de comunistas», como alguien llegó a decir. Y eso fue *Rojos* (1981), epopeya de 3 horas y 50 minutos de duración, producida por Paramount con 60 millones de dólares de presupuesto (muchísimo, para la época), sobre las actividades del periodista estadounidense John Reed, un personaje real, un

personaje real, en torno al activismo político en los primeros años del siglo XX, que convirtió a España en Rusia. Sevilla, Segovia, Villacañas (Toledo), Guadix (Granada) y Madrid fueron su escenario. Aparte del carácter simbólico de una película sobre las actividades radicales de la izquierda rodándose, aunque fuera solo en parte (también en EE UU, Inglaterra, Suiza y Finlandia), en un país que acababa de salir de una dictadura fascista, *Rojos* tuvo además diversos técnicos españoles en su rodaje, como el jefe de producción Vicente Escrivá Jr. Poco después la película obtendría tres Óscar –incluido el de mejor película– de los nueve a los que fue candidata, pero en esos meses de rodaje lo que más llamó la atención por aquí fue la activa participación de Renfe, que llegó a prestar una locomotora de vapor de principios de siglo para simular en los alrededores de Guadix el viaje por territorio ruso hasta el Cáucaso.

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Pe, John Lennon... y hasta el Rey Juan Carlos

“Todos coinciden: Diana Balaguer, la protagonista de *El amor perjudica seriamente la salud*, es una hija de puta”. Así comenzaba el reportaje sobre la película, en enero de 1997, en la revista *Cinemanía*. Aquella chica, “una zorra de lujo de las que salen en las portadas de las revistas del corazón”, según definición de Joaquín Oristrell, uno de sus guionistas, estaba interpretada por Penélope Cruz. La acompañaban Gabino Diego, Ana Belén y Juanjo Puigcorbó (cuatro intérpretes para dos únicos personajes), y su di-

rector era Manuel Gómez Pereira, que venía de encadenar éxitos con *Salsa rosa*, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, *Todos los hombres sois iguales* y *Boca a boca*. En la película, una alta comedia de guante blanco, salían los Beatles (la chica quería meterse en la cama de John Lennon) y hasta el rey Juan Carlos (otro de los personajes era el jefe de seguridad de la Casa Real). Había *glamour*, romance, risas y enredo, y al público le encantó. Según cifras del Ministerio de Cultura, 1.057.491 espectadores pasaron por taquilla.

LA LÍNEA HISTÓRICA

«París no existe. Es una cosa que se han inventado los franceses para que vayan los turistas»

Luis Cuenca, el abuelo, en *La buena vida*, de David Trueba

EXPEDIENTE X

Javier Marías, actor ocasional

¿Sabía que, en 1968, cuando aún no era escritor profesional, Javier Marías participó en un pequeñísimo papel (era un policía con melena) en *Gospel*, cortometraje de su primo Ricardo Franco, basado en un cuento del propio Marías?

UN PREMIO HISTÓRICO

Manolo García, candidato al Óscar

Si se repasan las candidaturas de cada año al Óscar al mejor maquillaje y peluquería están copadas por las grandes superproducciones americanas. Es muy raro que se cuele una película extranjera que no sea de época; menos, no habla en inglés; y aún menos, por una producción relativamente barata que nada tiene que ver con los habituales efectos especiales de la ciencia-ficción y el terror. Pero todo eso lo consiguió el peluquero y maquillador valenciano Manolo García, junto a Jo Allen, cuando fueron no-

minados por *Mar adentro*, en 2004, lo que suponía la primera candidatura técnica para una producción española. El trabajo de caracterización de Javier Bardem como Ramón Sampedro compitió en aquella noche con *Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket*, la ganadora, y con *La pasión de Cristo*. Tras aquel trabajo, García ha trabajado en producciones como *Vicky Cristina Barcelona*, *Biutiful* y *Come, reza, ama*, donde fue el encargado personal de la peluquería de Julia Roberts.

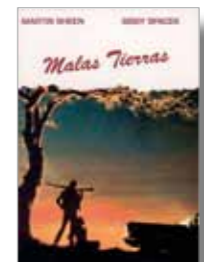

LA PODADORA ARTÍSTICA

Explicaciones en 'off' de 'Malas tierras'

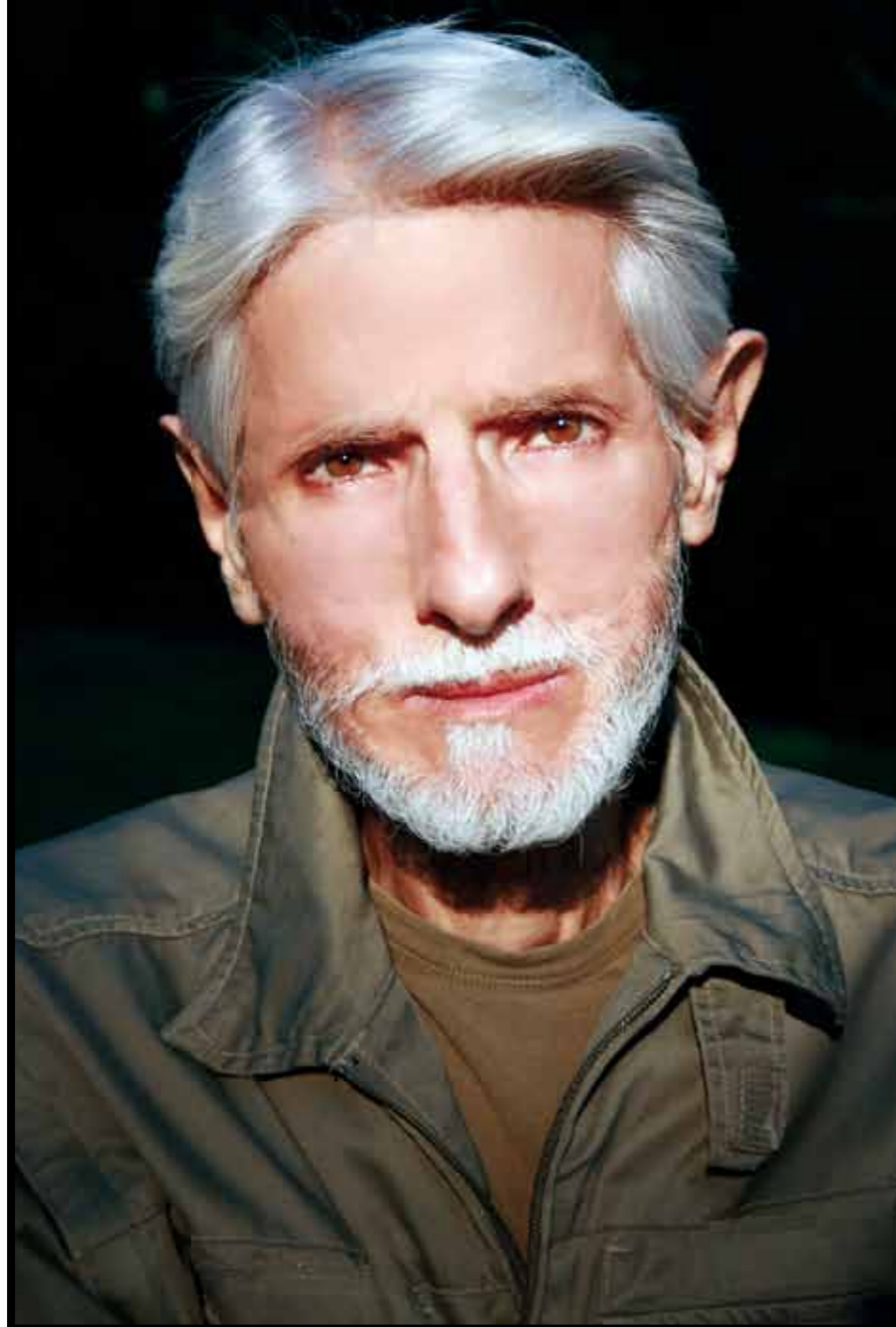
Seguro que han visto alguna vez una película en televisión que, aun en versión doblada, contiene una secuencia que, increíblemente, aparece en versión original con subtítulos (o lo peor, surge con las voces cambiadas, con otros dobladores). La razón es muy sencilla: cuando se estrenó, en su día, todavía había censura en España y aquella escena se cortó; así que ahora, a pesar de que la escena haya vuelto a su sitio, los dobladores originales han fallecido o están jubilados, y... no queda más remedio que tirar por la calle de en medio.

Sin embargo, hay ocasiones en las que estos golpes de la censura eran tan fáciles de dar que lleva años advertirlos. Es lo que le ha ocurrido recientemente a este cronista con *Malas tierras*, la soberbia ópera prima de Terrence Malick, película de 1973. Es decir, a dos años de la muerte de Franco, la podadora del régimen todavía hacía de las suyas. Relato a lo *Bonnie & Clyde* en el que una pareja de jóvenes huye de la justicia como forajidos, *Malas tierras* tiene un aroma ambiguo en el retrato de personajes, con los que no se sabe si empatizar o no. Delinquentes, sí, pero atractivos, los roles interpretados por Martin Sheen y Sissy Spacek son los típicos del cine de los setenta: ni buenos ni malos, sino todo lo contrario. Por eso, cuando en una escena donde la narración es en *off*, al censor no le tembló el pulso y cortó un par de minutos de explicaciones (a)morales de la chica, donde aparece una de las frases clave de la película: “Sentí que mi futuro estaba con Kit para bien o para mal. Era mejor pasar una semana con alguien que me amara que años de soledad”.

LAS MIL VIDAS DE RAMÓN PONS

• ANTONIO FRAGUAS •

EN NUESTRO RECUERDO

Si vivir es acumular experiencias y crear recuerdos, los actores viven mucho más que el resto de los mortales. Es bien sabido que el tiempo se estira infinitamente cuando la intensidad es mucha y que, por eso, no hay dos años que duren lo mismo. Ese fue el caso de Ramón Pons, fallecido el 21 de abril en Madrid a los 74 años a causa de una neumonía. Socio de AISGE número 1.462, con más de 20 montajes teatrales, otras tantas películas y un centenar de apariciones en televisión, Pons (Valencia, 1940) vivió mil vidas porque se metió en la piel, en la mente y en la memoria de personajes salidos de las plumas más selectas: Lope de Vega, Juan de la Encina, Lope de Rueda, Calderón, Cervantes, Tennessee Williams, Ionesco y Beckett, entre otros. Es difícil imaginar todo lo que aprendió pudiendo conjugar en primera persona los sentimientos y pasiones de semejantes caracteres, pero también de los de baja estofa, los de la época del *destape* que le tocó interpretar y que también le sirvieron para aprender sobre uno mismo y vivir como si uno fuera otro.

Ramón Pons supo vivir varias vidas porque desde muy pequeño su existencia comenzó a desdoblarse. Para entenderlo hay que remontarse a su infancia, al trasiego constante entre la huerta —el pueblo valenciano de Casas de Bárcena, donde se bañaba desnudo en las acequias y robaba fruta junto a su hermano— y sus visitas frecuentes a Valencia capital, en cuya calle Mariana Pineda (rebautizada por la dictadura como Convento de San Francisco) vivía su abuelo, militar republicano, siempre encerrado en casa. “Por un lado con la formación de un colegio religioso, y por otro metido en

una familia totalmente atea. ¡Qué maramágnam! Bilingües totales: “Éramos unos ‘señoritos’ en el pueblo y unos ‘pueblerinos’ en la ciudad”. Así cuenta este primer desdoblamiento vital el propio Ramón Pons en la autobiografía *Mientras el cuerpo aguante*, que escribió en 2009 para la colección Memoria de la Escena Española de la Fundación AISGE.

En esa familia “de ateos”, su madre era el arte, la literatura y la historia. Su padre, el teatro; y sus tíos, el cine, “pero el cine con mayúsculas”. El pequeño Ramón recitaba a Alberti, Lorca y Salinas, quedó fascinado por un Belén viviente que se representaba en el Teatro del Patronato, y con la *Blancanieves* de Walt Disney, con *Tiempos modernos*, de Chaplin y con *El mago de Oz*, de Victor Fleming, película que nunca volvería a ver: “Fue tan mágica su visión, tan maravilloso todo. No quiero que por nada del mundo se me pueda borrar aquel fascinante recuerdo”. Su pasión por el cine fue tal que su padre se lo prohibió. El castigo consistía en ir únicamente al teatro, “lo que de verdad instruye”, según el progenitor. De él heredó 300 ejemplares de la *Colección Teatro*.

A los 14 años fue su padre quien le hizo asistir como espectador, él solo, a la primera obra de teatro moderno. Se trataba de *El baile*, de Edgar Neville: salió flotando de la función y decidió ser actor. Primero en compañías de aficionados y luego en la Universidad donde estudiaba Filosofía y Letras y actuaba en el TEU. “Mi vida teatral girará durante

cinco años alrededor de cuatro directores: José Sanchis Sinisterra, José Luis Gil de la Calleja, José María Morera y Antonio Díaz Zamora”. Sus amigos del teatro inician la des-

El tiempo se estira de forma infinita cuando la intensidad es mucha y por eso no hay dos años que duren lo mismo. Ese fue el caso de Ramón Pons

bandada a Madrid para buscar fortuna, pero Ramón aguantará hasta acabar los estudios. En septiembre de 1965 por fin da el salto a la capital. A los 15 días ya está ensayando, a las órdenes de Luis Escobar, un papel con solo tres frases, para *Don Juan de una noche*, de Luca de Tenna. La enfermedad de un

Ramón Pons supo vivir varias vidas porque desde muy pequeño su existencia comenzó a desdoblarse, desde la huerta a Valencia capital y Madrid

actor le deja vía libre para un papel mayor: “Mi debut como profesional fue satisfactorio y reconozco que no pasé miedo”, escribió Ramón. Ese año fue el *boom* de los llamados *Comediógrafos de la felicidad*: el Jerónimo de Calvo Sotelo, *Nunca es tarde de*

Y entregado a este oficio apasionante, la muerte vino a verle representando ‘La nieta del dictador’ en el teatro El Sol de York a los 74 años

López Rubio, *Un paraguas bajo la lluvia* de Ruiz Iriarte...

Buenos Aires, como Broadway

Ramón pasaría tres años en la compañía de Al-

berto Closas y Julia Gutiérrez Caba, donde representaría comedias de *boulevard* francés, como *Flor de cactus*, de Barillet Gredig. Con ese montaje viaja a Argentina y Brasil. En Buenos Aires llenaron durante tres meses el teatro Avenida, “iluminado como si fuese Broadway”. Allí vio trabajar a Héctor Alterio, a Norma Leandro... “Habían adaptado el *método*

de una manera tan sui géneris que funcionaba de maravilla”.

A finales de los sesenta, de vuelta a España, abandona prácticamente el teatro y se dedica al cine y a la televisión. Rueda, *Unos, tres, al escondite inglés*, de Iván Zulueta, y graba su primer Estudio 1 con Pilar Miró. La obra era *El hombre de las cien manos*, de Luis Matilla. Llegarían muchas otras entregas y también grabaciones en Barcelona, en los estudios Miramar. Allí, leyendo a Teresa Pàmies, Mercè Rodo-

doreda y Rosa Chacel, comienza a recuperar aquella memoria republicana sepultada en su infancia. En España ya se representa a Sartre, a Camus y también empieza el *destape* en el cine. Ramón es un galán que, por atributos, podría rivalizar con un Harrison Ford, aunque suspendió la prueba de fotogenia en la Escuela de Cinematografía porque, según le dijeron, su nariz era muy grande para el cine. Con todo, el cine acabó abrazándolo. En

1972 rueda *Experiencia prematrimonial*, de Pedro Masó, junto a Ornella Muti. Fue el taquillazo del año. También graba *Una gota de sangre para morir amando*, de Eloy de la

Iglesia: “Tuve que desnudarme y encamarme nada menos que con Sue Lyon, la excelente protagonista de *Lolita*”. El *destape* pierde el norte y Ramón llega a participar en películas clasificadas ‘S’, como *Señora necesitada busca joven bien dotado*, de 1976 (en la que aparece en los créditos como Ray Pons).

En 1984 rueda *Escarabajos asesinos* y se produce un parón en su carrera cinematográfica. Hará más y más teatro; entre otras obras, *Tirano Banderas*, de Valle Inclán, *La Orestíada*, de Esquilo, *El abanico de Lady Windermere*, de Wilde, *El cerco de Numancia*, de Cervantes y *Fin de partida*, de Beckett. Y también televisión, con un papel fijo en la superproducción *Clase media* y apariciones puntuales en *Los ladrones van a la oficina*, *El súper*, *Periodistas*, *Médico de familia*, *El comisario*... 25 años después del rodaje de su última película, Pedro Almodóvar lo recupera en 2009 para *Los abrazos rotos*, en la que da vida al padre de Penélope Cruz. “Disfruto trabajando con Pedro Almodóvar, aunque sea con un personaje pequeño”, escribió.

En el epílogo de su autobiografía mira a los ojos a la muerte: “La cosa más pequeña que me permite no anquilosarme me llena de satisfacción. Por eso digo que mientras el cuerpo aguante y el cerebro responde quiero seguir en este oficio apasionante”. Y entregado a ese oficio apasionante la muerte vino a verle, porque fue representando *La nieta del dictador* en el teatro El Sol de York, de Madrid, donde el 16 de marzo se encontró indispuerto y fue hospitalizado. El papel de dictador, tan opuesto al carácter de Ramón, fue la última de las mil vidas que tuvo la fortuna de vivir.

El actor gaditano Antonio Pica Serrano, socio número 1.252 de AISGE y artista de prolífica trayectoria –sobre todo como secundario en *westerns* y por sus celebrados anuncios televisivos– falleció el pasado 26 de abril a los 81 años. Pica, que había nacido en Cádiz el 21 de marzo de 1933, pasó los últimos tiempos en una residencia para mayores en El Puerto de Santa María. El artista quiso escribir el pasado año su autobiografía para el Taller de la Memoria de la Fundación AISGE, pero su frágil salud ya se lo impidió.

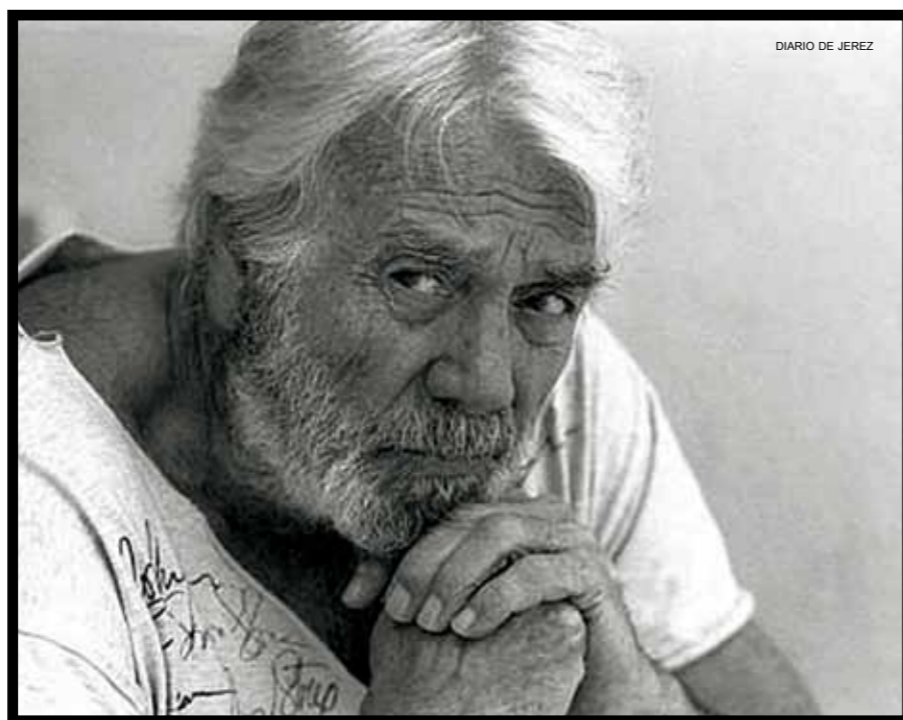
La Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) le había concedido su Premio de Honor en 2013 como reconocimiento a una trayectoria que comprende más de 70 largometrajes. Cuando recogió el trofeo, el intérprete admitió que descubrió casi por casualidad el que acabaría siendo su oficio. “Yo trabajaba en Madrid como técnico de plataformas petrolíferas”, relató, “hasta que un día me dio por entrar en el Café Gijón, el de los artistas, y un directivo de los Estudios Moro me dijo de hacer una prueba...”.

FOTOGENIA TELEVISIVA
 Aquel guiño del destino fue preludeo de una extensa carrera en los géneros del *western* y el terror. Llegó a aparecer en grandes producciones de Hollywood, como *La caída del Imperio Romano* (1964) o *El hombre que mató a Billy El Niño* (1966), al tiempo que su rostro agraciado causaba furor entre las agencias de publicidad. Antonio puso cara a los anuncios televisivos de El Corte Inglés, Iberia, Fundador, Veterano o LM gracias a esas “facciones y prestan-

ANTONIO PICA

“EL MALO DE LA PELÍCULA” EN DECENAS DE ‘WESTERNS’

• CELIA TEJIDO •

cia marcadamente anglosajonas, unidas a sus elegantes maneras y a una fotogenia natural”, en descripción de José Luis Jiménez para la *web* Genes de Jerez.

Sus papeles fueron casi siempre de reparto, pero a las órdenes de directores tan reseñables como Anthony Mann, Fernando Merino, Jesús Franco, José María Forqué o Julio Buchs. Tenía “cara de sieso”, en su propia definición jocosa, así que no fueron pocas las veces en que tuvo que ponerse en la piel de “el malo de la

película”. Cuando el furor norteamericano remitió en el sur de la península, Antonio Pica regresó a su oficio como submarinista en las plataformas petrolíferas, sobre todo por el Mar del Norte. En 1985 regresó fugazmente a las pantallas, requerido por el realizador italiano Cucho Tessari.

A Pica le gustaba contar estas y otras anécdotas a sus amigos de AISGE, pero las fuerzas le flaqueaban ya cuando la Fundación AISGE le sugirió que redactara su au-

tobiografía para el primer Taller de la Memoria de Andalucía, que se presentó el pasado febrero en Sevilla. Su último trabajo ante las cámaras fue un cortometraje de Manuel Ruiz, *El cucaracha*, en el que rememoraba sus tiempos en el *western*. No quiso cobrar nada por su participación: quiso hacerla, según los propios créditos de la cinta, “para avivar los deseos de los estudiantes de este tronado arte”. Antonio Pica contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y dejó cinco hijos.

El actor peruano Ernesto Cabrejos, presidente de la entidad de gestión Inter Artis Perú (IAP) desde su constitución, en diciembre de 2010, falleció la madrugada del 11 de mayo en Lima, a los 75 años, tras varios meses de lucha contra un tumor cerebral. Cabrejos, popular por distintas telenovelas de la televisión chilena y como actor y director teatral, deja un legado de hombre “sensible y preocupado siempre por los demás”, en palabras del asesor principal de IAP, Tomás Escalante, que extendió sus condolencias en nombre de los más de 600 socios con que cuenta ya esta sociedad.

Cabrejos había nacido el 4 de febrero de 1939 en Chiclaio, en la costa norte peruana, y llevaba muy a gala esta procedencia “porque de allí provenían los grandes orfebres, artesanos y gentes creativas del Imperio inca”, según se encargaba de recordar entre sus allegados. Su esposa, Patricia, era chilena y el matrimonio se instaló en Santiago de Chile, donde Ernesto entabló amistad con el poeta Pablo Neruda. El triunfo del golpe militar de Pinochet obligó a la pareja a reinstalarse en Lima, donde nacieron sus dos hijos, Ximena e Inti.

Ernesto Bulmaro Cabrejos Noblecilla desarrolló una intensa actividad docente como profesor de arte teatral en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en una escuela limeña muy prestigiosa, la Charles Chaplin. Sus mayores reconocimientos le llegaron sobre las tablas, sobre todo gracias a la adaptación y dirección de *Los tres mosqueteros* y de *los Diálogos entre Sigmund Freud y Karl Marx*. En esta última, el propio Cabrejos interpretó al autor del *Manifiesto comu-*

ERNESTO CABREJOS

PRESIDENTE DE INTER ARTIS PERÚ

• F. NEIRA •

nista, mientras que su gran compañero Antonio Arrué se metía en la piel del padre del psicoanálisis.

En su faceta audiovisual, Cabrejos asumió papeles de reparto en algunas telenovelas muy populares en su país, como *Luz María* (1999), *María Emilia: querida* (1999), *Pobre diablo* (2000), *Milagros* (2000), *Soledad* (2001), *Nacida para triunfar* (2009) y, más recientemente, *La Perricholi* (2011). En la gran pantalla podemos encontrarle en *Ojos que no ven* (2003), de Francisco J. Lombardi, estrenada en el Festival de San Sebastian, y en *Diarios*

de motocicleta (2004), con Gael García Bernal en el papel de un joven Che Guevara.

Los problemas de salud del presidente de Inter Artis Perú comenzaron en diciembre de 2013 y tuvo que pasar los últimos meses de su vida ingresado en el Hospital Regabliatti de Lima. Desde allí siguió dando instrucciones y firmando documentos hasta que en el último mes entró ya en estado de coma. Al frente de IAP le ha sucedido el vicepresidente de esta sociedad, Luis Fernando Strauss, más conocido por su nombre artístico, Fernando de Soria.

EN NUESTRO...

“Ernesto era un hombre ingenioso, pícaro y siempre agudo en sus comentarios, un gran conocedor de la mitología griega que siempre tenía la habilidad de sorprenderte y descolocarte con sus reflexiones”, le glosa Tomás Escalante, que se encontraba precisamente de visita en la sede madrileña de AISGE. Escalante describió al desaparecido presidente de IAP como un hombre “de emoción social muy grande, siempre preocupado por resolver los problemas personales, familiares y de salud que conociera entre los miembros de la entidad”.

Pilar Bardem revalida la presidencia de AISGE por cuatro años más

La candidatura de consenso obtiene un 97,7 por ciento de los 875 votos emitidos en la jornada electoral

NANO AMENEDO

La actriz Pilar Bardem seguirá siendo la presidenta de AISGE y de la Fundación AISGE durante los próximos cuatro años, hasta 2018. La lista de consenso que encabezaba Bardem obtuvo el 97,7 por ciento de los votos en la jornada electoral celebrada el pasado 28 de junio en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Santiago de Compostela, las seis ciudades donde cuenta con sede la entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de actores, bailarines, dobladores y directores de escena.

Un total de 875 socios y socias de AISGE ejercieron su derecho a voto en esta convocatoria. De ellos, 855 introdujeron la papeleta de la candidatura única, mientras que 17 optaron por el voto en blanco y se contabilizaron 3 votos nulos. En la convocatoria electoral anterior, la de junio de 2010, Pilar Bardem obtuvo 690 de los 723 votos emitidos (un 95,4 por ciento de respaldo).

Bardem (Sevilla, 1939), integrante de una importante familia de artistas, posee una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, obtuvo el Goya en 1995 por su interpretación en *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos*

muerto, la Espiga de Plata de Valladolid por *Maria querida* (2004) y la Violeta d'Or del Festival de Toulouse de 2010 por su papel en *La vida empieza hoy*. También cuenta con dos galardones de la Unión de Actores, por *Nadie hablará de nosotras...* y por *Carne trémula*, de 1997. Es presidenta de AISGE desde 2003, cuando asumió el cargo tras la dimisión de Assumpta Serna, y se ha impuesto sucesivamente en

las convocatorias electorales de 2006, 2010 y 2014.

La lista electa incluye el nombre de los 25 integrantes del nuevo Consejo de Administración de AISGE y de un centenar de suplentes. Con respecto a los consejeros y consejeras que resultaron votados en 2010 se registran las novedades de Juan Diego Botto, Josep Maria Pou, Ana Turpin y José Viyuela. Junto a ellos repiten, por orden de lista, Fernando Marín, Sergi Ma-

teu, José Manuel Seda, Cristina Plazas, Mario Pardo, Isabel Blanco, Emilio Gutiérrez Caba, Amparo Climent, José Luis García Pérez, Asunción Balaguer, Willy Arroyo, Maite Blasco, Carlos Castel, José Manuel Cervino, Nicolás Dueñas, Mercé Managuerra, César Sánchez, Laura Hormigón, Frank Capdet y Josean Bengoetxea.

El nuevo Consejo de Administración tendrá que afrontar los retos que con-

LA LISTA

Cuatro nuevas caras en el Consejo

■ La lista de consenso votada el 28 de junio incorporaba cuatro novedades en sus 25 primeros puestos, los que dan acceso al Consejo de Administración. En él causan baja Alicia Agut, Xabier Elorriaga, Jorge de Juan y Salvador Vives. Sus lugares los ocupan los siguientes artistas:

• **Juan Diego Botto.** SOCIO NÚMERO 1.747 DE AISGE (foto 1). Bonaerense de nacimiento y exiliado en España después de que su padre, el actor Diego Fernando Botto, figurase entre los *desaparecidos* de la dictadura militar argentina, estudió interpretación con su madre, Cristina Rota, y a los ocho años ya tenía un papel en la película *Juego de poder*. Fue el hijo de Cristóbal Colón en *1492: La conquista del paraíso*, la superproducción de Ridley Scott, pero su cénit de popularidad se lo proporcionó *Historias del Kronen* (1995), la crónica generacional rubricada por Montxo Armendáriz. Después le hemos visto en *Martin (Hache)*, *Plenilunio*, *Asfalto*, *Pasos de baile* o *El Greco*, y en los últimos años se ha destapado como un gran

dramaturgo: además de su celebrada adaptación de *Hamlet*, ha escrito *El privilegio de ser perro*, *La última noche de la peste* o *Un trozo invisible de este mundo*, gran triunfadora en los últimos Premios Max.

• **Josep Maria Pou.** SOCIO NÚMERO 286 DE AISGE (foto 2). Barcelonés, en 1967 emprendió estudios en la Resad madrileña y un año más tarde formó parte del histórico *Marat Sade* de Adolfo Marsillach. En 1970 se incorporó a la compañía del María Guerrero con *Romance de lobos* y desde entonces ha participado en más de medio centenar de montajes, desde *El Rey Lear* a *La verdad sospechosa* o *Golfus de Roma*, pero ninguno tan exitoso como *La cebra* o *¿quién es Sylvia?* (2005), que produjo y dirigió. Para televisión ha trabajado desde los tiempos de *Estudio 1* y obtuvo dos grandes éxitos en TV3, *Estació d'enllaç* y *Àngels i sants*, además de *Policías*, en el corazón de la calle (A3). También formó parte del elenco de la multipremiada *Blancanieves* (2012), de Pablo Berger, último

LOS NÚMEROS DE LA VOTACIÓN, SEDE A SEDE

MESA ELECTORAL EN MADRID		MESA ELECTORAL EN BARCELONA	
Número de votos	498	Número de votos	161
Votos presenciales	133	Votos presenciales	27
Votos por correo válidos	357	Votos por correo válidos	134
Votos en blanco	7	Votos en blanco	4
Votos nulos	1	Votos nulos	0
Votos candidatura Pilar Bardem	490	Votos candidatura Pilar Bardem	157
MESA ELECTORAL EN SAN SEBASTIÁN		MESA ELECTORAL EN SEVILLA	
Número de votos	88	Número de votos	24
Votos presenciales	20	Votos presenciales	13
Votos por correo válidos	68	Votos por correo válidos	11
Votos en blanco	2	Votos en blanco	0
Votos nulos	0	Votos nulos	0
Votos candidatura Pilar Bardem	86	Votos candidatura Pilar Bardem	24
MESA ELECTORAL EN VALENCIA		MESA ELECTORAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA	
Número de votos	75	Número de votos	29
Votos presenciales	15	Votos presenciales	9
Votos por correo válidos	60	Votos por correo válidos	20
Votos en blanco	3	Votos en blanco	1
Votos nulos	0	Votos nulos	2
Votos candidatura Pilar Bardem	72	Votos candidatura Pilar Bardem	26

ELECCIONES

temple la nueva Ley de Propiedad Intelectual, ahora mismo en proceso de trámite parlamentario, y las dificultades consustanciales a la crisis económica, a la que el sector audiovisual no es ajeno. Pese a estas dificultades, AISGE pudo recaudar 33,4 millones de euros en el ejercicio de 2013 y acreditó una tasa de administración (el porcentaje de ingresos que se retrae para la gestión) del 3,58 por ciento, la más baja de entre todas las entidades españolas.

Un sorteo determinó que la mesa electoral central, en la sede madrileña de la calle Ruiz de Alarcón, estuviera presidida por el socio Alfredo Alba, con Susana Rubio como secretaria y Maite Atares en funciones de vocal. Como vocal de la junta electoral ejerció Inmaculada Sanchis, adjunta a la Dirección General de la entidad. La jornada transcurrió sin incidentes de ningún tipo tanto en Madrid como en las otras cinco sedes de AISGE.

eslabón de una carrera cinematográfica que incluye *Mar adentro*, *Tiovivo c.1950*, *Amic/Amat*, *La hora de los valientes* o *El efecto mariposa*.

• **Ana Turpin.** SOCIO NÚMERO 3.283 DE AISGE. (foto 3) Coruñesa afincada en Madrid, estudió Gemología pero pronto comprendió que la interpretación le apasionaba mucho más que las piedras preciosas. La televisión constituyó su primer gran escaparate artístico desde que encarnara el personaje de Cristina en *Nada es para siempre* (A3, 2000). Desde entonces la hemos podido seguir la pista en *El secreto*, *Amar es para siempre* (a lo largo de tres temporadas), *La Señora* y, más recientemente, *De repente*, *los Gómez* y la segunda temporada de *Bandolera*. En cine debutó con *El florido pensil* (2002) y su título más cercano en el tiempo es el personaje principal de *Para Elisa* (2013), de Juanra Fernández. Formó parte en 2011 del reparto de *La ratonera*, la adaptación de la célebre obra teatral de Agatha Christie. Turpin también tiene experiencia

en anuncios publicitarios y participó en el programa televisivo *El líder de la manada*.

• **Pepe Viyuela.** SOCIO NÚMERO 3.288 DE AISGE (foto 4). Logroñés afincado en Madrid, alternó sus estudios de Filosofía con el arte dramático y despuntó como cómico, sobre todo gracias al televisivo *Un, dos, tres*, donde hizo famosa la frase: "¿Pero esto qué es?". Julio Medem le hizo debutar con *Tierra* (1995) en la pantalla grande, donde es imposible olvidar sus dos encarnaciones como Mortadelo y la no menos tronchante *El milagro de P. Tinto*, de Javier Fesser (1998). Triunfó en el Festival de Mérida con *Androcles y el león* y durante dos años (2009 a 2011) compartió escenario con Tété Delgado y Asunción Balaguer en la memorable adaptación de *El pisito*. Para los telespectadores será siempre Chema, el tendero de *Aida* y los amantes de la literatura subrayan sus tres excelentes poemarios y la novela *Bestiario del circo: el vientre de la carpa*. Es, además, vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras.

ELECCIONES

Los socios respaldan la gestión y las cuentas de AISGE en 2013

La entidad recaudó más de 33 millones y redujo la tasa de administración hasta el 3,58 por ciento

Momento de la Asamblea General, que contó con Abel Martín, Pilar Bardem, Fernando Marín y Amparo Climent en la mesa presidencial / MIGUEL GARCÍA GALLO

INMACULADA SANCHIS

La Asamblea General de AISGE se celebró el pasado 8 de junio en Madrid después de que en esa misma semana hubieran tenido lugar las asambleas territoriales en las sedes de Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Barcelona. La cita, que se adelantó unas semanas por la convocatoria de elecciones para el Consejo de Administración de la entidad, sirvió para aprobar por abrumadora mayoría (3.055 votos a favor, ninguno en contra y 31 abstenciones) las cuentas del ejercicio de 2013, que se cerró con una recaudación de algo más

ASAMBLEA

de 33 millones de euros.

El año estuvo marcado, una vez más, por la prolongada crisis económica general y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La primera dificultó los procesos de recaudación en casi todos los ámbitos (televisión, cines, hoteles, medios de transportes...), mientras que la segunda genera especulaciones, incertidumbres y pérdida de la seguridad jurídica necesaria para avanzar en la implantación de los derechos. Pese a todo, AISGE tal vez sea la entidad que mejor ha podido resistir a las sucesivas adversidades.

La regulación vigente de la copia privada y sus efectos sobre la recauda-

ción también estuvo presente en las distintas citas asamblearias. Este derecho, que para AISGE supuso 8,5 millones de recaudación en 2011, se quedó reducido en 2013 a 632.982 euros, lo que supone una caída del 765 por ciento. Tanto AISGE como el resto de entidades españolas han adoptado las medidas legales pertinentes, a nivel español y comunitario, por el daño patrimonial que esta regulación está suponiendo para los titulares y por el incumplimiento de la normativa europea.

A pesar de las dificultades, la política de contención de gastos (4,4 millones) permitió cerrar el periodo de 2013 con una tasa

de administración excepcional, de solo el 3,58 por ciento, por debajo de la media de los últimos nueve años. Esta tasa es reflejo del rigor técnico y la solidaridad en la gestión cotidiana.

Mención especial merece el reparto de la entidad en 2013. En AISGE, conscientes de la difícil situación de muchos socios, se logró ascender el reparto hasta 31,74 millones, una cifra que supera en el 32,26 por ciento la del año precedente. El esfuerzo fue técnico y humano a fin de que 2013 fuera un año extraordinario en cuanto a cantidades repartidas y beneficiarios. De dicho reparto se beneficiaron 86.000 artistas nacionales y extranjeros.

Como expuso el representante de la Comisión Gestora, Fernando Marín, en nombre del Consejo de Administración saliente, “el modelo de gestión que AISGE viene desarrollando en los últimos años ha permitido superar este periodo de inestabilidad con solvencia y sin necesidad de hipotecar el futuro de nuestra entidad”.

AUDITOR DE CUENTAS

En la asamblea general extraordinaria se ratificó a Carlos Puig Martos como auditor de cuentas de cara a 2014 con 2.923 votos a favor, cero en contra y 26 abstenciones. El auditor de cuentas verifica si las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AISGE de acuerdo con la normativa contable.

En todas las asambleas se hizo referencia a la constitución en diciembre de 2013 de CONARTE, la alianza de las dos federaciones sindicales. AISGE ha apoyado esta iniciativa porque la unidad de acción es más necesaria que nunca en un momento de elevadas tasas de desempleo y una progresiva precarización del escaso trabajo disponible.

NANO AMENEDO

El actor y consejero de AISGE Emilio Gutiérrez Caba ha alertado en el Congreso de los Diputados sobre la “falta de sensibilidad” que los poderes públicos en España vienen demostrando para con los productos culturales. Y su advertencia tuvo lugar en tono muy serio: a su juicio, “esta abulia de las instituciones políticas en la protección de los bienes creativos puede acarrear un cataclismo cultural, una quiebra terrible con el pasado humanista de este país”.

Gutiérrez Caba realizó estas importantes declaraciones en el marco de la jornada parlamentaria *El valor estratégico de las industrias creativas*, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo en la sala Clara Campoamor de la cámara baja con gran éxito de asistencia. El evento estaba organizado por el Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual, en colaboración con la comisión de Economía y Competitividad del propio Congreso, y estudió desde diferentes ópticas todo el proceso que va de la creación a la explotación de los productos culturales.

El prestigioso actor vallisoletano centró el grueso de su intervención en recordar que los conceptos mercantiles de valor, precio y utilidad también tienen su traducción al mundo inmaterial de la creatividad, y fue muy crítico con la pasividad de la administración ante los ataques que sufre la cultura en España. “Es retrógrado y vergonzoso para nuestra sociedad”, enfatizó, “que mientras otros bienes son reconocidos y pagados, se instale la idea de que las obras del espíritu han de ser gratis y las podemos consumir a través de las plataformas tecnológicas”. Unas plataformas que, como recordó,

Emilio Gutiérrez Caba, durante su intervención en la jornada parlamentaria / MIGUEL GARCÍA GALLO

Emilio G. Caba: “La abulia de las instituciones puede acarrear un cataclismo cultural”

El actor y consejero de AISGE reclama en el Congreso una mayor sensibilidad hacia “los bienes intangibles de la creación”

“se protegen, y de qué manera, a través de otros intangibles como las patentes o las marcas”.

CÍNICA E INJUSTA

Ante esta realidad “cínica e injusta”, según Gutiérrez Caba, “el poder político debería actuar para revertirla, pero no para consolidarla mediante leyes coyunturales”, en alusión al presente proceso de elaboración de una nueva Ley de Propiedad Intelectual. “Una sociedad que no respete los valores culturales está condenada a empobrecerse paulatinamente. Y eso es algo que todos, in-

cluidos los políticos, lamentaremos tal vez cuando ya sea demasiado tarde”, resumió.

Así las cosas, el consejero de AISGE enumeró una serie de ideas a modo de conclusiones, empezando por la fundamental: “en la vida nada hay que sea gratis”. A ella añadió que los bienes intangibles, “fruto de la inteligencia y capacidades personales, tienen un valor cada vez mayor y más diverso”. Y recordó que las principales potencias internacionales de nuestro tiempo, desde Estados Unidos a Alemania, Francia, Inglaterra y

INSTITUCIONAL

Japón, se están caracterizando “por considerar la cultura como un sector estratégico de primer orden económico y social”.

En este sentido, el protagonista en la cartelera de *La mujer de negro* recordó que el sector cultural representa en España cerca del 4 por ciento del PIB. “Por eso no se entiende que esta no sea ya una cuestión de Estado”. Lejos de ello, concluyó, “se están planteando reformas que propiciarían el desmantelamiento de una industria que comenzaba a exportar cultura y productos a medio mundo”.

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR DE GENERAL DE AISGE

A través de anteriores números de ACTÚA hemos informado de la ahora inminente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Es una reforma que afecta por partida doble a nuestra entidad, respecto a los derechos de los artistas que administra y a la regulación de su actividad como entidad de gestión.

Desde su inicio esta reforma ha recibido críticas de todos los sectores afectados (entidades de gestión, consumidores y usuarios, titulares, juristas y expertos en la materia), motivadas no solo por la ausencia de consenso y participación en el proceso de elaboración, sino por la falta de rigor técnico y previsión de su grave impacto económico y jurídico. Quizá por ello, antes de su remisión al Congreso han sido tres los anteproyectos elaborados formalmente, al margen de las filtraciones de varios borradores en los medios de comunicación. Y también quizá por ello, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, son cerca de 150 las enmiendas parciales que han formulado los distintos grupos tras haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad que presentaron el Grupo Socialista, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amair.

El pasado 2 de julio, tras sucesivas ampliaciones durante cerca de seis meses, finalizó al plazo de presentación de enmiendas. La valoración conjunta de todas ellas resulta de por sí reveladora. Una vez más, y a pesar de las reiteradas manifestaciones de diversos representantes del partido en el gobierno en pro de una ley consensuada, el Grupo Popular hace caso omiso de las mejoras que, con carácter

LA REFORMA DE LA LEY, EN SU FASE DEFINITIVA

EL PROCESO DE REFORMA PARCIAL VA A CUMPLIR DOS AÑOS, UN PERIODO DEMASIADO EXTENSO QUE HA GENERADO INCERTIDUMBRE Y CONTRIBUYE AL HUNDIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN. AHORA LLEGA AL CONGRESO Y AL SENADO Y PRECISA DEL CONSENSO DE LOS DIFERENTES GRUPOS SI DE VERDAD LA CULTURA ESPAÑOLA PRETENDE SER UNA CUESTIÓN DE ESTADO Y UN SECTOR ESTRATÉGICO DE PRIMER ORDEN

necesario, han reclamado las entidades de gestión y recomendado los distintos órganos consultivos. Las enmiendas presentadas por el PP no introducen mejora alguna en el proyecto, sino todo lo contrario.

De forma casi unánime, la oposición ha reclamado la supresión del sistema de financiación de la **compensación por copia privada** con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La razón esgrimida también es unánime: este sistema se enfrenta a la normativa y jurisprudencia comunitarias y su pervivencia a través de esta reforma tan solo puede conllevar perjuicios de difícil reparación para los titulares (autores, artistas, productores...) y el conjunto de los ciudadanos, habida cuenta de las responsabilidades

patrimoniales en que puede incurrir el Estado.

Esos mismos argumentos avalan la supresión del texto del proyecto de la **regulación límite** que ampara la copia privada, cuya única justificación parece ser reducir la cuantía a pagar con cargo a los Presupuestos Generales. En este sentido han presentado enmiendas el PSOE, CIU, EAJ-PNV, Izquierda Plural y, con algún matiz, UPyD.

ENMIENDAS A LA VENTANILLA ÚNICA

El sistema de **ventanilla única** también suscita varias enmiendas, algunas de ellas promovidas por las entidades de gestión, con objeto de establecer un sistema que permita, en los casos verdaderamente justificados (en atención al uso de carácter secundario, pequeña dimensión

de las empresas, dispersión geográfica) que determinados sectores de usuarios puedan acceder, a través de Internet, a un sistema de facturación y pago centralizado. Este sistema difiere de la ventanilla única (incluida en fase anteproyecto) que obligaba a todas las entidades a encomendar la gestión a una única entidad para que esta realizase la negociación, contratación y cobro a los usuarios. Tal y como hemos denunciado desde AISGE, ese sistema es injustificado y solo responde a intereses manifiestos: obstaculizar la gestión colectiva y rentabilizar determinados modelos de negocio en detrimento de algunas de las entidades.

El sistema de **fijación de tarifas** y su metodología, las funciones de la **Comisión de Propiedad**

Intelectual y las **medidas de transparencia** impuestas a las entidades de gestión previstas en el Proyecto también son objeto de las enmiendas. Algunos grupos (PSOE, CIU o Izquierda Plural) han acogido las peticiones de las entidades de gestión o asociaciones de titulares. Otros (UPyD), quizá por prejuicios generalizados frente a todas las entidades de gestión y por desconocimiento del verdadero fundamento y razón de ser la gestión colectiva, en un afán desmedido de proteger al titular frente a las entidades, reclaman medidas a veces desproporcionadas y obstaculizan el sistema de gestión colectiva. De este modo, lejos de proteger al titular de derechos, le privan del único medio con el que cuenta para hacer efectivos esos derechos: la gestión colectiva.

El siguiente paso será la aprobación en la Comisión de Cultura del Congreso, con competencia legislativa plena, de modo que no es necesaria la deliberación y votación por el Pleno. Para ello, el Congreso ha habilitado el mes de julio, periodo no hábil, con objeto de aprobar el proyecto y presentarlo al Senado cuanto antes (septiembre, previsiblemente). En atención a estos plazos, la nueva ley entrará en vigor a principios de 2015.

Ahora bien, más allá de los aspectos técnicos y del contenido de la reforma, **está en juego todo un sistema de protección de la creatividad, de los autores, artistas y productores, acorde a**

los **nuevos tiempos**. La reforma debería orientarse a adaptar la regulación vigente a las nuevas necesidades de protección y no servir de coartada para que la industria tecnológi-

LOS SECTORES, EN CONTRA

Desde su inicio esta reforma ha recibido críticas de todos los sectores afectados, motivadas no solo por la ausencia de consenso, sino por la falta de rigor técnico y previsión de su grave impacto

ca y el sector hotelero impongan sus reglas de juego al sector cultural.

Desde el siglo XIX, la Ley de Propiedad Intelectual siempre ha tenido el propósito de brindar una

SIN DERECHOS

Hemos llegado a un punto en el que la botella vale más que el contenido, en el que quien nada aporta al proceso creativo pretende ser su dueño y ofrecerlo gratis a una masa consumidora cada vez mayor

protección adecuada a los autores, artistas y productores bajo el fundamento de que estos puedan vivir de su trabajo. Es evidente que en las últimas décadas los contenidos creativos protegidos por la LPI han

POSIBILIDAD DE ACUERDO

El consenso no es tan difícil, pues ya se han producido acercamientos muy interesantes entre los dos grandes partidos y en varios puntos sería factible un acuerdo con más grupos parlamentarios

adquirido una importancia decisiva en las sociedades modernas, en los espacios de ocio son cada vez mayores y la demanda de contenidos protegidos se extiende de las ventanas

clásicas (salsa de cine, televisión, radio) a Internet, telefonía móvil y demás ámbitos. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos ha puesto de manifiesto una paradoja: la

irrupción de los nuevos operados de contenidos culturales (industria tecnológica y de telecomunicaciones), en lugar de incrementar el valor de tales contenidos, ha provocado su debacle y desprecio por parte

de una pujante nueva industria que precisa poner en valor sus instrumentos tecnológicos a costa de devaluar los contenidos para cuyo uso fueron concebidos.

Hemos llegado

así a un punto en el que la botella o envase vale más que el contenido, en el que quien nada aporta al proceso creativo pretende ser su dueño y ofrecerlo gratis a una masa consumidora cada vez mayor y más ávida de prestaciones que satisfagan sus espacios de ocio (y sus vacíos y soledades, también propios de las sociedades modernas).

En este caldo de cultivo se ha venido cocinando abruptamente la actual reforma de la LPI, aderezada con la crisis de la SGAE y la propia crisis económica. Se entiende, en definitiva, la preocupación del sector cultural en su conjunto, además, si se considera que durante los dos últimos años solo ha recibido pésimas noticias: subida del IVA, supresión de la copia privada, estrangulamiento de las ayudas públicas, etcétera.

Ahora estamos en el

punto más crítico. Los partidos políticos ya han presentado sus enmiendas parciales y desde AISGE (al igual que ha hecho Adepi en nombre de todas las entidades de gestión) pedimos a los portavoces políticos que estén a la altura de las circunstancias. PSOE, IU, PNV y CIU han presentado un elenco de enmiendas más o menos acordes con la buena fe de buscar la mejor protección posible para los creadores y productores de los contenidos. Ese posicionamiento debería inspirar al PP a buscar consensos totales o parciales con tales grupos de la oposición: cuanto más profundo sea el consenso, mayor vigencia y eficacia tendrá esta reforma legislativa.

Y el consenso no es tan difícil en esta materia, pues ya se han producido acercamientos muy interesantes entre los dos grandes partidos y en varios puntos sería factible un acuerdo con más grupos parlamentarios. Así lo demanda el interés general y una sociedad civil desahogada, entre otros motivos, por la continua pelea política entre las dos principales formaciones sobre cualquier tema o asunto de Estado trascendente. Y la cultura lo es: no solo por aportar casi el 4% al PIB o influir más que otros sectores en el turismo, sino porque es lo que nos une y distingue a su vez, a nivel nacional como internacional. Es la verdadera "marca España" o imagen de un país en la aldea global, porque España es concebida en el mundo como una potencia cultural de primer orden. Aún estamos a tiempo de corregir decisiones erráticas y afianzar medidas innovadoras, modernas y eficaces para potenciar, en lugar de obstaculizar, el desarrollo de nuestro sector cultural.

SCAPR apuesta por una gestión transfronteriza moderna y eficaz

La 39ª Asamblea General avala el uso de la base de datos VRDB2, mucho más ágil en el intercambio de información que su antecesora

J. M. M.

La asamblea general de SCAPR, la organización internacional que fomenta la cooperación técnica entre las entidades de gestión de artistas de todo el mundo, se reunió del 14 a 16 de mayo en Ámsterdam. Allí estuvieron representadas más de 50 entidades de artistas de los cinco continentes, así como las federaciones internacionales de actores y músicos (FIA y FIM) en representación de los sindicatos de tales colectivos. Por parte de AISGE, que desde 2009 ocupa la vicepresidencia de este organismo, asistieron su director general, Abel Martín, el director de relaciones internacionales, José María Montes, y el director de sistemas, José Fortes.

El asunto más destacado de la agenda, y que ocupó casi todos los debates, fue el desarrollo de la base de datos internacional de obras y grabaciones (VRDB2), así como la participación en ella por parte de los

miembros de SCAPR. Como ya informamos en esta revista, la Asamblea General de SCAPR había acordado un año atrás el desarrollo de una nueva versión de esta herramienta, con la que se persigue propiciar una mayor justicia, eficacia y transparencia en las operaciones de reparto internacional. Tras doce meses de intenso trabajo, el Consejo Directivo de SCAPR presentó a sus miembros un proyecto sólido y viable, capaz de albergar información –incluyendo datos de emisión y fichas artísticas– sobre las distintas obras, audiovisuales o musicales, explotadas en cualquier país del mundo en el que exista una entidad que participe del proyecto.

SCAPR pretende con ello agilizar de manera definitiva los actuales procesos de intercambio transfronterizo de información entre entidades, logrando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión. La consecución de este objetivo pasa necesariamente por la im-

plantación y uso de esta herramienta por parte del mayor número posible de entidades de gestión. A tal efecto, la Comisión Directiva de SCAPR propuso a la Asamblea una modificación estatutaria a cuya virtud el uso de VRDB2 sería obligatorio para los miembros ordinarios de dicha organización.

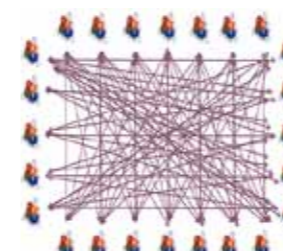
HERRAMIENTA OBLIGATORIA

Ha de tenerse en cuenta que el uso de VRDB2 implica, además de la participación en los costes de desarrollo, la aceptación de unas normas de com-

portamiento muy bien definidas, que prevén una serie de obligaciones con las que se persigue obtener el máximo rendimiento de dicha base de datos que propicie una reducción de costes operativos a medio y largo plazo. Además, se añade al proyecto un nuevo modelo flujo de información de uso de repertorio entre entidades que garantiza una mayor transparencia y eficiencia en las relaciones entre las mismas.

En la figura número 1 se puede observar el modelo actual de flujo de información referente a las explotaciones de obras

entre las entidades de SCAPR.

Como la imagen bien representa, se trata de un modelo de relaciones de "N elementos con N elementos", lo que radica en un crecimiento exponencial de las dificultades y el coste de mantener dichas relaciones de manera anual. Se trata de un mo-

delo difícilmente escalable y, por tanto, insostenible a medida que crece el número de entidades con las que se mantienen acuerdos de reciprocidad.

El modelo de trabajo y cooperación que propone VRDB2 es de "N elementos a 1 elemento", como se puede ver en el diagrama número 2.

Tal y como se hacía con el repertorio (obras y castings) en la primera versión de VRDB, ahora se extiende el modelo de repositorio central también a los usos o explotaciones que de las obras se hacen en cada país representado por su respectiva entidad de gestión.

Evidentemente, este es el camino que debe seguirse: el de la centralización, la compartición de esfuerzos, la transparencia y la cooperación. Así, y tras un intenso debate, la Asamblea General de SCAPR acordó dicha reforma estatutaria, con lo que se apuesta definitivamente

INTERNACIONAL

por una gestión transfronteriza tan moderna como eficaz. Este paso supone el compromiso claro y definitivo de los miembros de SCAPR con los derechos de los artistas y con los principios de una gestión colectiva justa, transparente y eficaz.

AISGE ya ha venido participando muy activamente en los distintos comités técnicos que han ido diseñando el proyecto, así como las distintas normas de comportamiento. Ahora continuará trabajando para garantizar una herramienta que sirva a los intereses de los actores y demás artistas del medio audiovisual.

José María Montes (en primer término) y José Fortes, entre los representantes de AISGE

NOVEDADES

Incorporación austriaca

■ En el capítulo de nuevas incorporaciones a SCAPR destaca la afiliación de la entidad austriaca del audiovisual VDFS, así como el paso de miembro asociado a ordinario por parte de la entidad belga Playright y la italiana Nuovo IMAIE. La única nota negativa de estas jornadas vino dada por la denuncia formulada por un miembro de SCAPR contra el órgano brasileño encargado de la recaudación de la música, ECAD, por supuestas prácticas discriminatorias en sus procesos de reparto en relación con los artistas extranjeros.

Panorámica general de la Asamblea, celebrada en la metrópoli holandesa

INTERNACIONAL

FRANCISCO PASTOR

El olor a nuevo todavía pervive en el Centro Actúa (calle de Cavanilles, 15) a principios de junio, pero al pasar por delante de una de sus puertas percibimos una actividad ya frenética. El zapateo de los 16 alumnos del curso de claqué que se desarrolla en el local suena nítido, preciso y contundente. También se reconoce alguna risa de fondo, así como el quejido de alguna actriz que no sabe si llegará, con aliento, al final del ejercicio. A Miguel Ángel Muñoz, que acude dos veces por semana a las clases, lo que le viene a la cabeza al pensar en esta danza tan sonora es, nada menos, Fred Astaire. Alex O'Dogherty, uno de sus compañeros, es más de Gene Kelly.

Durante la hora y media que dura la sesión da la impresión, con todo, de que el ingenio de uno y otro se encuentra en los pies. "Hacia claqué cuando era pequeño y lo haré hasta que me vaya de este mundo", cuenta John O'Brien, el profesor del curso. Con más de 30 años de experiencia, él fue uno de los principales reclamos para que los actores —o bailarines, o quien quiera, tal y como él reitera— se apuntaran a las clases. Lo que más le cuesta conseguir de sus alumnos, cuando estos todavía están empezando, es la velocidad: que sean capaces de crear una docena de sonidos en una pisada donde, habitualmente, solo generarían uno. El reto al que se enfrentó la también alumna Beatriz Arjona, al inicio de las clases, fue otro mucho más modesto. "Al principio no había manera de que sonara el zapato", ríe, y sus compañeros asienten al recordar sus primeros golpes de punta y tacón.

Han sido tres comple-

Contando historias con los pies

El aprendizaje de claqué, una de las iniciativas con las que alumnos como Miguel Ángel Muñoz, Alex O'Dogherty o Miriam Díaz Aroca estrenan el Centro Actúa

tos (y exhaustivos) meses de curso, y la imagen que transmiten los bailarines en ciernes es la de una sincronización perfecta, un extremo que el profesor desmiente. Su método no trata sobre eso. Ni siquiera preparan un trabajo concreto más allá de la llamada *coreografía universal*: esos movimientos de la tradición del claqué que sirven para rematar el último tramo de los espectáculos, de manera que pudieran reunir tanto a los bailarines como músicos y actores del musical que fuera. Lo demás es, sobre todo, intuición. "Es un arte y una pasión. Es cantar y sentir con los pies, y es una maravilla", relata Miriam Díaz Aroca, antes de insistir en que se pasaría el día bailando. O'Brien recuerda entonces que cualquier música se puede claquetear. Incluso el silencio.

Más allá de una técnica que aúna percusión y rit-

mo, los intérpretes se llevan, también, algo para sus carreras profesionales. Tanto en el baile como a la hora de mostrar expresiones con el rostro, dejarse llevar es el primer paso. "Como actor, si no estás relajado, las emociones no fluyen", cuenta Muñoz. Una de sus compañeras,

ALGO MÁS QUE UNAS CLASES

Más allá de una técnica que aúna percusión y ritmo, los intérpretes se llevaron algo más, tanto en el baile como en dejarse llevar

Lucía Napal, se muestra segura de que este tipo de danza le enriquecerá más de lo que pudiera parecer a simple vista. "Esto te rompe, en el sentido de que te presenta movimientos muy poco naturales, que no haces todos los días. Interiorizar eso, como actriz, es fabuloso", relata. Justo después de la sesión se marcha corriendo para un *casting*, aunque imagina que si desa-

rolla profesionalmente técnicas como la del claqué será, sobre todo, en los proyectos que emprendan por su cuenta.

CRISIS Y DESPENDOLE

De hecho, en los tres años que Muñoz estuvo en la serie musical *Un paso adelante*, este tipo de zapateo solo apareció en uno de sus capítulos. Sin embargo, las modas vienen y van y hoy la estética del cabaret parece más que bienvenida entre los productores de televisión. "No sé si por la crisis o por qué, pero todos nos estamos despendolando un poco. Bailes como este son, a la vez, fiesta y protesta", siente Rafa Higuera, que atiende a las clases de O'Brien a pesar de contar con una vasta experiencia en musicales.

"A mí, más que como intérprete, me sirve como persona", cuenta Díaz Aroca. Según la clase va llegando a su fin, los

Foto de familia con parte de los alumnos que han participado en el curso de claqué de John O'Brien del Centro Actúa / M. GARCÍA-GALLO

alumnos parecen más y más entregados al ritual de sacudir todo su cuerpo. El profesor, para que nadie se quede por el camino, les arenga con su voz mientras el ritmo del zapateo crece y crece. Luego llegan los aplausos, aunque todavía quede un poco más de claqué por hacer. La música apenas se oye mientras los actores siguen intentando encajar 16 golpes en lo que la mayoría de mortales resolvería con una sola palmada. "Esto trata de superación. No salgo por la puerta hasta que sé que quienes han venido aquí se marchan con algo nuevo, con la certeza de que saben algo que antes no sabían", reitera O'Brien.

Algunos de los actores reunidos en el curso llegaron después de hojear el currículum del que ha sido su tutor, que consiguió un premio Max al mejor musical con *Hello, Dolly!* y coreografió el inolvidable

Cats, dos años en la cartelera del Coliseum de Madrid. Otros tenían curiosidad por conocer el nuevo Centro Actúa, inaugurado a finales de febrero y que además queda a pocos pasos del bucólico parque del Retiro. Y casi todos admiten que las ganas de aprender claqué les acom-

UNA LECCIÓN CON PROYECCIÓN

Los aprendices confían en que podrán usar el claqué, profesionalmente, en un futuro no muy lejano. Y si no, no pasa nada

pañaban desde siempre, aunque nunca se habían puesto a ello. El detonante, así las cosas, llegó de la mano del correo de AISGE en el que se anunciaba el curso.

Los aprendices confían en que podrán usar el claqué, profesionalmente, en un futuro no muy lejano. "Y si no, no pasa nada. Lo hago en mi casa, aunque sea mientras preparo la comida", ríe Díaz Aroca.

O'Dogherty, que acude a las clases no solo como actor, sino también como creador, no descarta incluirlo en alguno de sus próximos espectáculos, aunque reconoce que está todavía lejos de dominar la técnica.

Algo más claro lo tiene Muñoz —nieto de Locomotoro, uno de los míticos Chiripitifláuticos—, que sí cuenta con la certeza de que tirará de sus nuevos conocimientos, dentro de poco, en algún trabajo. Otra cosa es que pueda anticipar estos acontecimientos en público. "Pronto se verá", resuelve el actor, sosteniendo el misterio sobre la que será la próxima vez que le veamos encarnando un papel; tocará entonces saber si los giros en la trama los marcan los grandes redobles de zapatazcos que O'Brien arranca de sus alumnos o si, por el contrario, estos recaen sobre los silencios.

CENTRO ACTÚA

UN TRASIEGO COTIDIANO

Las "baldosas luminosas" del 'tai chi'

Mientras los alumnos de claqué zapatean a rabiar, en una de las salas de enfrente rebosan la paz, la media luz y la música relajante. Allí, otro grupo de intérpretes está aprendiendo tai chi. "Inés Morales (en la imagen) nos pone con sus clases en la casilla de salida de un largo viaje de lo interior a lo exterior, nos propone que cada paso que damos sea como si pisáramos unas baldosas que se iluminan y van a fortalecer nuestro camino", reflexiona una de sus alumnas, la actriz Nieve de Medina. Los 900 metros cua-

drados del centro Actúa abrieron sus puertas a finales de febrero, pero en estos pocos meses ya han pasado a formar parte del día a día de los actores en Madrid. A juzgar por las grandes bolsas de deporte que entran y salen de allí acompañando a los alumnos, parece un gimnasio, pero sus salas polivalentes acogen desde un curso de guion a un taller de emprendedores y sesiones de perfeccionamiento teatral. 18 alumnos y alumnas se ponen durante julio a las órdenes de Carmen Conesa para elaborar una pieza de teatro musical. Quién sabe hasta qué punto, dentro de unos años, serán las horas pasadas en el Actúa las que pongan en marcha las ficciones de nuestra industria cultural.

SALA 1 SALA 2

LA REALIDAD ESTÁ SUPERANDO LA FICCIÓN.

Apoyemos la aplicación del IVA súper reducido para la cultura

CINE REX/CINES MADRID/CINES MORASOL/CINES BELLIURE/CINE BOGART/CINE DÚPLEX/CINES LUCHANA/CINES CRISTAL/CINES LIDO/
CINES LUNA/CINE EXCELSIOR/CINE CANCELLER/CINE PEÑALVER/CINE NOVEDADES/CINEMA ESPAÑA/FLORIDA/CINE URQUIJO/RENDIR CUATRO CAMINOS
/ALBUFERA/POMPEYA/MULTICINES PICASSO/CID CAMPEADOR/ALCALA MULTICINES Y MUCHOS MÁS

Plataforma en Defensa de la Cultura

aisge

Asociación
Intelectuales
Sociedad de
Gestión