

Ciclo

lugar a dudas

Arthur Peen

CINE CLUB
CINE DE AUTOR

Abril-Mayo
2009

18/04 EL ZURDO

02/05 LA JAURIA
HUMANA

16/05 PEQUEÑO
GRAN HOMBRE

25/04 EL MILAGRO DE
ANNA SULLIVAN

09/05 BONNIE
AND CLYDE

23/05 THE MISSOURI
BREAKS

Arthur Penn (1922)

Las leyendas americanas, o más exactamente, los personajes legendarios, han conocido un tratamiento privilegiado en el cine de Penn. La forma en cómo los forajidos se vuelven héroes a los ojos del público es la que le valió sus éxitos comerciales, pero también fue la causa de una polémica encendida por parte de los practicantes de la doble moral. *El zurdo* (1958) y *Bonnie y Clyde* (1967), están separadas por más de diez años, pero ambas llevan impreso el mismo sello.

La primera, que supuso el debut cinematográfico del director, se salta las reglas del western tradicional para desarrollar un estudio psicológico sobre el personaje de la novela de Gore Vidal, al que Paul Newman infiere una actitud provocativa con su mera presencia. La segunda también sigue una serie de pautas atípicas que involucran en el género del western, otros factores. *Bonnie y Clyde* no estaba destinada a Arthur Penn, sino a François Truffaut, escogido por los dos guionistas, Robert Benton y David Newman, que querían ver la historia trazada al estilo europeo.

Pero Truffaut estaba dirigiendo *Farenheit 451*, y el proyecto pasó a Jean-Luc Godard, quien no congenió con los guionistas. Fue Warren Beatty, que se enamoró del personaje, quien decidió producir la película y contratar a Penn, con quien ya había trabajado, para dirigirla. Penn trata a la pareja de forajidos no sólo a través de sus actuaciones, sino también entre bambalinas, lo que le permite conectar con sus problemas más personales, asistir a su muerte recreándose en los más pequeños detalles y prepararlos como esos “héroes ilegales” con los que el espectador puede identificarse en ocasiones.

EL ZURDO

DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: Leslie Stevens basada en la obra de Gore Vidal
INTERPRETES: Paul Newman, John Dehner, James Best, Hurd Hatfield, Lita Milan, John Dierkes, James Congdon
FOTOGRAFÍA: J. Peverell Marley
MONTAJE: Folmar Blangsted
PRODUCCIÓN: Fred Coe
ARTE: Art Loel
DURACIÓN: 102 min.
AÑO: 1958

En “El zurdo” se cuenta la historia de Billy the Kid, aunque al parecer no muy ajustada a la realidad. El joven pistolero jura vengar la muerte de su jefe, un ranchero asesinado por un sheriff y sus compinches, por una disputa comercial. Ahí comienza la leyenda de un hombre temido por su prodigiosa mano izquierda, la más rápida desenfundando en su tiempo, si hay que creer a los que cantaron sus gestas. La visión de Penn tuvo mucho de introspección en el personaje de El Niño, interesándole sobre todo por qué llegó a convertirse en un criminal perseguido por la justicia. Consiguió así un western heterodoxo, pero muy curioso de ver.

Todo el filme está teñido del carácter progresista y liberal que marcó la carrera de Arthur Penn. A ello contribuye la aparición como protagonista de Paul Newman, uno de los más carismáticos actores del ala liberal de Hollywood, que interpreta al atormentado Niño, muy en línea con lo marcado por Arthur Penn y, sobre todo, por Gore Vidal, el polémico autor de la obra teatral.

EL MILAGRO DE ANNA SULLIVAN

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: William Gibson
INTERPRETES: Anne Bancroft, Patty Duke, Andrew Prine, Inga Swenson, Victor Jory, Jack Hollander
FOTOGRAFÍA: Ernesto Caparros
MONTAJE: Aram Avakian
PRODUCCIÓN: Fred Coe
ARTE: George Jenkins
DURACIÓN: 106 min.
AÑO: 1962

Arthur Penn tras haberla dirigido para Broadway en 1959 y anteriormente para la televisión en 1956, llevó a las pantallas esta versión ganadora de dos Oscars por la interpretación de Bancroft y Duke, que ya habían trabajado en la versión teatral.

Este director es la alternativa al cine hollywoodense de las grandes superproducciones, que se ha venido a llamar el nuevo cine americano, enmarcado dentro de los “nuevos cines” que surgieron por todo el mundo a raíz del fenómeno desatado por el “neorrealismo italiano”. Esta película responde fielmente a esta manera de hacer cine, afianzado sobre una historia personal muy cruda y llena de emociones. Utiliza un lenguaje de lo más clásico, pero no en función de crear un gran espectáculo sino en la búsqueda de transmitir esas emociones, pasiones y sufrimientos que viven los personajes y que Penn es muy hábil de transmitir. Es una estructura clásica en tres actos donde se van alternando escenas cortas con otras largas, grandes diálogos con escenas de montaje breves para marcar los pasos de tiempo. En este sentido es un film enmarcado dentro de todos los cánones. Lo que ya no es tan clásico es el tema elegido y la manera de tratarlo.

LA JAURIA HUMANA

DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: Lillian Hellman basada en la novela de Horton Foote
INTERPRETES: Marlon Brando, Robert Redford, Angie Dickinson, Jane Fonda, Miriam Hopkins, E.G. Marshall, Robert Duvall, James Fox, Martha Hyer, Janice Rule
FOTOGRAFÍA: Robert Surtees
MONTAJE: Gene Milford
PRODUCCIÓN: Sam Spiegel
ARTE: Robert Luthardt
DURACIÓN: 135 min.
AÑO: 1966

Es una historia menor que terminó por convertirse en pantagruélica debido al tiempo, esfuerzo y dinero empleados en hacer de ella una tremenda exageración. Con un director como Arthur Penn, una guionista como Lillian Hellman y un amplio e impresionante reparto, LA JAURÍA HUMANA debía haber sido una empresa rentable, o al menos un éxito de crítica. En cambio, los críticos fueron casi unánimes en condenar el filme por el sórdido retrato que hacía de la vida contemporánea en un pequeño pueblo de Texas. Pauline Kael la calificó de “fantasía liberal sadomasoquista”, y varios críticos comentaron que si la película hubiera descrito a sureños negros como hace con los blancos -tan crueles, intolerantes y depravados- habría podido provocar una reacción por parte de los defensores de los derechos civiles.

El largometraje tiene su origen en una novela y obra de teatro escrita por Horton Foote. La obra se estrenó en el Playhouse Theatre de Nueva York en abril de 1952 y estuvo menos de un mes en cartel. La dirigía José Ferrer, y John Hodiak interpretaba al “sheriff”, el personaje de Marlon Brando en la versión cinematográfica. A pesar de que Brando

figurara a la cabeza del cartel, el papel del “sheriff” es relativamente pequeño. LA JAURÍA HUMANA es una historia ramificada, pero que gira en torno a Bubber Reeves (Robert Reciford), un hombre enviado a presidio por unas posibles falsas acusaciones que escapa y logra volver a su casa. Él y un compañero fugado roban un coche y matan a su ocupante, aunque de hecho el asesinato es obra del compañero, el cual escapa con el coche y abandona a Bubber para que la culpa recaiga sobre él. La noticia de su regreso altera la vida cotidiana de Tarl.

BONNIE AND CLYDE

DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: Robert Benton & David Newman
INTERPRETES: Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman, Estelle Parsons, Michael J. Pollard, Dub Taylor, Gene Wilder, Denver Pyle
FOTOGRAFÍA: Burnett Guffey
MONTAJE: Dede Allen
PRODUCCIÓN: Warren Beatty
ARTE: Dean Tavoularis
DURACIÓN: 112 min.
AÑO: 1967

EBONNIE: ¿Qué es lo que se siente?
CLYDE: ¿En la prisión?
BONNIE: No, robando a mano armada.
CLYDE: Es difícil de explicar.
BONNIE ¡Eso es un cuento! ¡Lo que pasa es que nunca has robado a nadie, embustero!

En sus días de mayor gloria criminal, Bonnie Parker escribió y envió a los periódicos La historia de Bonnie y Clyde, un sencillo relato versificado de sus andanzas, que ya a esas alturas tenían para ella un claro final: “algún día caerán juntos y juntos serán enterrados”. Efectivamente, Clyde Barrow y Bonnie Parker, traicionados por el tercer miembro de su banda, fueron emboscados por la policía en un rincón de Louisiana. Les pidieron que se rindieran, pero ellos ya habían advertido que no los cogerían vivos. Dentro de su coche, echaron mano a sus pistolas, aunque no llegaron a alcanzarlas. Un total de 94 impactos de bala se contarían luego en sus cuerpos.

La crisis del 29 dio en Estados Unidos una nutrida cosecha de desesperados, bandidos temerarios y violentos, sin más táctica que apretar el gatillo y huir en el coche. Se parecían a los gánsteres de la Prohibición en su desprecio por la vida ajena, pero se diferenciaban en que despreciaban también su propia vida. Dillinger, el más famoso de su época, siguió el mismo proceso de delación, emboscada y muerte un año después que Bonnie y Clyde. También estaban Machine Gun Kelly y Pretty Boy Floyd. No eran italianos, no pertenecían a sindicatos ni familias y no mandaban a otros para que mataran en su

lugar. Eran americanos de pura cepa, en la tradición de Billy the Kid, anárquicos, individualistas y fanáticos de la acción por la acción. Eran conscientes de que la suya era una carrera veloz hacia la muerte, porque no sabían vivir de otra manera.

PEQUEÑO GRAN HOMBRE

DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: Calder Willingham basado en la novela de Thomas Berger
INTERPRETES: Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam, Richard Mulligan, Chief Dan George, Jeff Corey, Amy Eccles, Kelly Jean Peters, Alan Howard
FOTOGRAFÍA: Harry Stradling Jr.
MONTAJE: Dede Allen
PRODUCCIÓN: Gene Lasko, Stuart Millar
ARTE: Angelo P. Graham
DURACIÓN: 139 min.
AÑO: 1970

Muchos estadounidenses, al menos la generación más joven, debían de opinar de un modo similar a finales de los años sesenta: su deseo de un orden mundial basado en valores morales era cada vez más fuerte, pero al mismo tiempo tenían que presenciar cómo el gobierno de su propio país cometía injusticias constantemente en interés del capital, la corrupción y el racismo, y siempre salía triunfante. Eran días de revueltas estudiantiles y disturbios raciales, de movimientos por los derechos civiles y arbitrariedad del Estado -y, ante todo, era la época de la guerra de Vietnam. Temas como la masacre de My Lai, perpetrada por soldados estadounidenses contra civiles vietnamitas (que se conoció durante el rodaje de Pequeño Gran Hombre), la objeción de conciencia, la reclamación de la igualdad de derechos para las minorías y el “amor libre” como expresión de una sociedad que hacía tiempo que no se centraba en lo material, eran tema de discusión cotidiana entre los estadounidenses interesados en la política.

El director Arthur Penn y su guionista Calder Willingham abordan precisamente esos temas al representar a la sociedad india cheyene en Pequeño Gran Hombre (adaptación libre de la novela homónima de Thomas Berger, publicada en 1964): si un guerrero indio no quiere ir por la senda de la guerra, se queda en casa y nadie piensa nada malo de él, ahí está por ejemplo el anciano jefe (Chief Dan George). También aparece un indio homosexual que vive respetado por todos y un guerrero que siempre monta de espaldas a su caballo y dice lo contrario de lo que piensa, sin que nadie le encuentre especialmente extraño. Incluso se practica el “amor libre”: cuando Jack Crabb ya tiene una esposa india, Rayo de Sol (Aimeé Eccles), ella, altruista y sin celos, le mete en el tipi con sus tres hermanas sin marido, y Jack se las ve y se las desea para satisfacer sus demandas sexuales. De hecho, Pequeño Gran Hombre no supone una reconstrucción

exacta de la vida en el “salvaje oeste” ni como la crítica de la época conjeturó, una idealización de los indios como mejores personas, sino una alegoría: la comunidad india, masacrada de forma sangüinaria y repetida por el Estado y que se llama a sí misma “los seres humanos”, representa la utopía de una sociedad moderna más justa.

THE MISSOURI BREAKS

DIRECCIÓN: Arthur Penn
GUIÓN: Thomas McGuane
INTERPRETES: Marlon Brando, Jack Nicholson, Randy Quaid, Kathleen Lloyd, Harry Dean Stanton, Richard Bradford, Frederic Forrest, John McLiam, John P. Ryan
FOTOGRAFÍA: Michael Butler
MONTAJE: Dede Allen, Gerald B. Greenberg, Stephen A. Rotter
PRODUCCIÓN: Elliott Kastner, Marion Rosenberg, Robert M. Sherman
ARTE: Stephen Myles Berger
DURACIÓN: 126 min.
AÑO: 1976

Marlon Brando y Jack Nicholson sólo trabajaron juntos en esta ocasión, pero son auténtica dinamita, dando explosiva intensidad a este western clásico e increíblemente realista del director Arthur Penn (Pequeño gran hombre). David Braxton (John McLiam), un rancho de las “Badlands”, de Montana, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Años de esfuerzo incansable y sobrehumana determinación han transformado las vastas y ásperezas tierras de la región en un próspero imperio. Por eso, cuando su fortuna e incluso su familia se ven amenazadas por un despiadado ladrón de caballos (Nicholson), Braxton decide tomarse la justicia por su mano, y contrata a un sádico justiciero (Brando) para que atrape al cuatrero. La intención de Braxton era librar al territorio de una amenaza, pero en lugar de eso, lo que hace es poner en marcha una compleja serie de acontecimientos de una brutalidad y un salvajismo que no hubiera podido tan siquiera imaginar. filmada enteramente en el Missouri, majestuoso estado de Montana con la participación de Randy Quaid y Harry Dean Stanton y un guión de Thomas McGuane, es un filmtan poderoso y vibrante como sus dinámicos protagonistas.

Dirección: Oscar Campo / **Coordinación de publicaciones:** César García / **Diseño:** David Álvarez / **Impresión:** Feriva

Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia, África y América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la Fundación Mondriaan.