

Ciclo

lugar a dudas

Roberto Rossellini

CINE CLUB
CINE DE AUTOR

Julio 2009

04/07 ROMA, CIUDAD ABIERTA

11/07 STROMBOLI

18/07 TE QUERRÉ SIEMPRE

25/07 EUROPA '51

CICLO: LA REALIDAD EN EL CINE

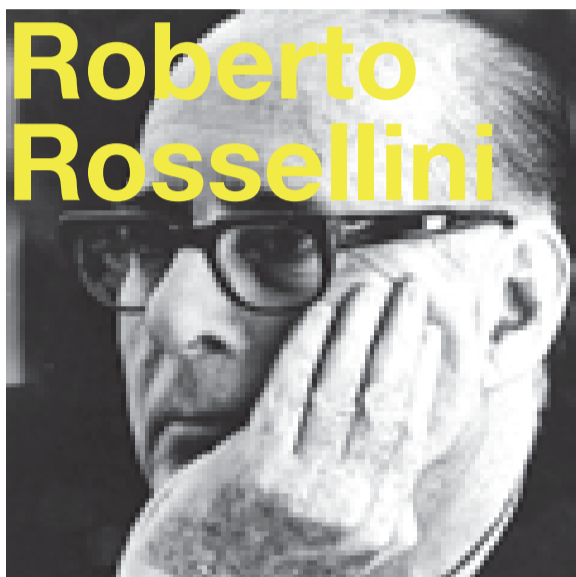
“Podríamos considerar que las películas son como la conciencia tal como la ha descrito Sartre, poseen dos dimensiones diferentes que son inseparables, la conciencia de algo como objeto intencional y una especie de conciencia no temática de la propia conciencia: a partir de la referencia de esta última conciencia es como se deben apreciar las relaciones intermitentes entre los diferentes procedimientos cinematográficos. Así la película adquiere cierto valor no mostrando solo lo que se muestra, sino mostrando que aquello está siendo mostrado, no ofreciéndonos solo un objeto, si no dándonos también la percepción de este objeto, un mundo y, al mismo tiempo, una forma de ver este mundo; la forma de visión acaba encontrándose en la obra, al tiempo que esta acaba construyéndose en la propia visión”

“*Fabulas de lo visible: El cine como creador de realidades*” Angel Quintana. *El Acantilado* 67. Pag. 62

EL NEORREALISMO

Al proponer una definición que clarifique las bases esenciales de la estética Neorrealista, el principio de la contigüidad que es definida por Juan Miguel Company como una estética en la que se pretende conseguir el mayor grado de transitividad entre el objeto y su expresión. Es una estética donde la presencia de las cosas reales impone su ley, y donde el mundo pasa de ser un simple marco de la ficción a convertirse en el propio epicentro que determina buena parte del proceso representativo. Esta contigüidad puede estar basada en la potenciación del valor como índice del cinematógrafo, es decir, su capacidad para capturar huellas de lo real o para la elaboración de un trabajo de construcción del mundo que debe privilegiar la importancia del “espacio de realidad” como impulsor de una estética realista.

“*La realidad como sospecha.*” Juan Miguel Company Madrid : Hiperion, 1986 p.69

“¿Cómo y a partir de qué imagen de la realidad, hacer surgir la punta de la verdad?”

Roberto Rossellini

Nace en una familia burguesa en Roma, su padre construye el primer cine romano (un teatro donde podían mostrarse películas), Roberto comenzó a frecuentar el cine a una edad temprana. Cuando su padre murió, trabajó como técnico de sonido en películas, y por algún tiempo pudo trabajar en varios campos relacionados con la creación de cine. Su primer largometraje como director, *La Nave Bianca* (1941), es la primera de la llamada Trilogía Fascista, junto con *Un pilota ritorna* (1942) y *Uomo dalla Croce* (1943). Aquí empezara su amistad y cooperación con Federico Fellini y Aldo Fabrizi.

La inclinación de Rossellini hacia la composición cinematográfica se basa en la postura de tratar las cosas en su realidad, las cosas tal como son, el sentido verdadero de las cosas. El momento en que la guerra ha llevado a Italia hasta la posibilidad de rodar a partir de una realidad ya elaborada. Ya no hay estudios, decorados, nada de lo que permitiría reconstruir una realidad cinematográfica a partir de una realidad al desnudo, ya solo queda lo mínimo (la cámara, fragmentos de negativo de variada procedencia), sin otra elección real que la de hacer tabla rasa y confrontar el cine con esta realidad de las ruinas, del caos y del deterioro moral de la inmediata posguerra.

Roma, città aperta

Año: 1945

Duración: 100 minutos

Actores principales: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Plagiero, Nando Bruno, Harry Feist.

Esta película se inspira en la historia verídica del sacerdote Luigi Morosini, torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia. Se sitúa en Roma, en los últimos años de la ocupación nazi del año 1944. Es considerada la película manifiesto del neorrealismo italiano.

En la Roma de 1943 - 1944, se entretienen las historias de varias personas relacionadas con la resistencia antinazi. En esta película Roberto Rossellini introdujo esta estética de carácter documental que persuadió al pueblo italiano a tener conciencia del sufrimiento del pueblo tras pasando los límites de la estética cinematográfica. Este gesto de “mostrar” implicó para el cine la pérdida de la inocencia de la representación filmica y la afirmación de la crueldad del mundo real, el atrevido acto de contemplación frontal del horror para combatir aquella historia oficial fue una de las grandes pruebas morales del cine italiano de la inmediata posguerra e inauguró una nueva manera de entender el cine.

Stromboli

Año: 1950

Duración: 81 minutos

Actores principales: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana, Mario Sponzo, Gaetano Famularo

Esta película es filmada en escenarios reales, con la descripción de las costumbres y tradiciones de un pueblo pesquero, rodada con actores naturales de la zona e Ingrid Bergman, una de las máximas estrellas de Hollywood. Para muchos esta decisión de Rossellini fue sinónimo de

aburguesamiento y abandono definitivo de la causa del cine social y político. En verdad, este juicio entrañaba una serie de malentendidos, teñidos de un alto grado de dogmatismo e intolerancia ideológica.

En Stromboli, Karin es presentada como una mujer mundana, soberbia y habituada a lujos y comodidades de la civilización. Para ella, la vida austera que caracterizan a la isla sureña representarán una ascésis no buscada, pero inevitable, sin embargo en este rostro Rossellini encontrara el punto exacto en que su cámara comienza a descubrir, en lo real y lo íntimo, partes de una misma verdad.

TE QUERRÉ SIEMPRE

Viaggio in Italia

Año: 1953

Duración: 80 min.

Actores principales: Ingrid Bergman, George Sanders, Leslie Daniels, Natalia Ray, Maria Mauban, Anna Proclermer, Jackie Frost, Anthony La Penna, Paul Müller

En 1986, Jaques Rivette, en defensa del cineasta italiano, ante las acusaciones de sus detractores de traicionar el neorrealismo, escribió en su celebre “carta sobre Rossellini” (cahiers du cinéma # 46):

“¿Si es un cine moderno...? ¡por supuesto! Me parece imposible ver Te querré siempre sin tener enfrente la prueba de que este filme abre una brecha, y de que todo el cine debe pasar por ella bajo pena de muerte (o sea, que en lo sucesivo de nuestro miserable cine francés solo sobrevivirá mediante una buena transfusión de esta sangre joven...). Con la aparición de Te querré siempre todas las películas han envejecido de golpe diez años; nada más despiadado que la juventud, que esta intrusión categórica del cine moderno, donde por fin podemos reconocer lo que esperábamos confusos... He aquí nuestro cine, nosotros que nos disponíamos a hacer películas...”

Esta especie de adaptación de Duo (1934), de Colette, está construida, a partir de un esbozo argumental apuntado por Rossellini tras conocer, casi con el rodaje empezado, que no tenía los derechos para adatar la novela. El esbozo argumental venía a ser algo así como un *maduro matrimonio en crisis de viaje por Italia*, y con esto prosiguió el rodaje, que consistió en una continua improvisación.

Te querré siempre, en el entorno marca, y de qué forma, el devenir de los personajes, que en su

patético viaje por Italia comprueban cómo el paisaje, las ruinas, los itinerarios van surgiendo entre ellos como amenazadores jueces que desvelan, de forma más evidente y sutil que sus propias acciones, el estado lamentable en el que se encuentra su matrimonio.

Está llena de silencios, de monólogos interiores, de expectativas latentes pero nunca cumplidas; una película que funciona en el terreno de las sensaciones, alejándose del tipo de realidad social propia del neorrealismo para construir una identidad propia del cineasta.

EUROPA '51

Europa'51

Año: 1951-1952

Duración: 110 minutos

Actores principales: Ingrid Bergman, Alexander Knox, Giulietta Masina, Teresa Pellati.

Es la película del “escándalo”, otras de las características del cine de Rossellini.

En la Italia de posguerra, Irene es una mujer de la alta burguesía que escandaliza socialmente por que amenaza la coherencia social del grupo al que pertenece, ella ve cambiada su vida después del suicidio de su hijo, encaminando su propia redención, ya que se cree la culpable de su muerte, hacia la realización de buenas obras destinadas a mejorar la vida de los más necesitados, logrando que su familia, que no la comprende, interprete esto como una actitud motivada por su tragedia. Es una parábola sobre la concienciación social, la interiorización de nuevos valores, que sirven para que la gran preocupación humanista.

En este recorrido, Rossellini muestra todas las carencias de la gente, las malas condiciones de vida, la explotación laboral, la delincuencia, exponiéndolo todo con una desabrida fotografía no exenta de impresiones de luces y sombras.

Aquí Ingrid Bergman tiene su actuación mas sobresaliente encarnando toda la intensidad de este drama psicológico.

Bibliografía

“*Fabulas de lo visible: El cine como creador de realidades*” Angel Quintana. *El Acantilado* 67. Pag. 62

“*La realidad como sospecha.*” Juan Miguel Company Madrid : Hiperion, 1986 p.69

“*El cine revelado*”: Roberto Rossellini. *La memoria del cine* 5. Paidós