LIBROS

José M. Romero-Ángeles ▼

Cine, arte y rupturas; Agustín Gómez; Málaga, Fundación Pablo Ruíz Picasso, Ayuntamiento de Málaga, 2009; 244 páginas

Cuando echamos la vista atrás en la historia del arte, descubrimos que siempre han existido artistas dispuestos a romper con lo hasta entonces establecido. Da Vinci, Valle-Inclán, Dalí o Picasso son una gran muestra de ello y el séptimo arte, con su incuestionable influencia en las sociedades del siglo XX, no queda atrás en este sentido. La historia del cine posee en su haber grandes artistas que han demostrado con sus actitudes rupturistas y heterodoxas que la necesidad de renovación y de lucha contra las tradiciones ha sido siempre un requisito indispensable para la conmutación y avance del arte. Desde este punto parte «Cine, arte y rupturas», libro creado por la Fundación Picasso a partir del ciclo de conferencias y proyecciones realizado en el Museo Casa Natal de Málaga en los meses de abril y mayo de 2008. En la obra se recogen siete textos elaborados por los siete profesores y cineastas encargados del curso, donde cada uno de ellos muestran al lector un director y su obra rupturista más significativa según su gesto, postulado o experimentación dentro del propio medio cinematográfico. A partir de los diferentes films se exponen la época y el contexto social en los que se crearon y cómo estas obras rompieron con aquellas que les antecedían a través de su originalidad e innovación en contenido y lenguaje. La selección de directores abarca buena parte de la historia del cine, desde la década de los años veinte con el alemán Friedrich Wilhelm Murnau, hasta el siglo XXI con el español Pere Portabella, pasando por los cuarenta con Carlos Serrano, cincuenta con Roberto Rossellini, sesenta con Luis Buñuel y los setenta con los americanos Orson Welles y Raúl Ruiz. De esta forma queda patente que las actitudes provocadoras y de transgresión siempre han estado presentes en las diferentes épocas y que siempre han existido mentes creadoras dispuestas a ello. El libro comienza con el profesor Agustín Gómez mostrándonos cómo Pere Portabella no acepta los modos narrativos convencionales del siglo XXI mediante el análisis de su película «El silencio antes de Bach». Para Portabella la modernidad del cine consiste en volver a los orígenes del cine vanguardista, considerando así los métodos de los viejos maestros. El profesor Francisco García es el encargado de visualizar la ruptura desde la corriente artística del neorrealismo mediante su vertiente más social con «Te querré siempre», considerada una de las películas fundamentales de la modernidad, dirigida por la sabiduría de Roberto Rossellini. Pilar Pedraza analiza la obra de Murnau y lo que el cine en su origen aportó a la industrialización de los años veinte, los llamados futurismo, constructivismo y dadaísmo. Además, nos muestra como la ciudad y las máquinas son catapultadas como géneros comunes partiendo del sometimiento del hombre a éstas. Es Vicente Sánchez-Biosca quien acerca la obra de Buñuel con «Viridiana» y su ataque deliberado a los convencionalismos en la España de los sesenta. Juan Hernández propone el desarreglo entre los conceptos de realidad e ilusión que son utilizados por Orson Welles en «Fraude», donde desmonta lo que parece, para convertirlo en lo posible, trasladando la significación de autenticidad hasta su disímil, la mentira. Luis Navarrete se encarga de desengranar la obra del chileno Raúl Ruiz titulada «Hipótesis del cuadro robado» como muestra inversa a la narración cinematográfica convencional. Y para concluir, Aiser Aranzubía desglosa la obra de Serrano como aquella que resplandece aires de modernidad a pesar de estar dentro de un contexto histórico paradójico como lo fue la posguerra española. De esta manera, el análisis de aquellas producciones cinematográficas que en su momento rompieron con los moldes clásicos instaurados, podrían ayudar a los incipientes artistas a reflexionar e innovar acerca de nuevas formas de expresión y creación capaces de provocar la ruptura de los esquemas artísticos actualmente afianzados.

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293