

60

años han pasado de la muerte de **James Dean** con 23 años y tres películas.

45

cortometrajes había realizado ya a los 16 años **M. Night Shyamalan**.

Star Wars 2015, entre nostalgia y expectación

El estreno de *Star Wars: El despertar de la fuerza*, el 18 de diciembre, con un nuevo director al frente, ha provocado una verdadera intriga en el mundo cinematográfico.

TEXTO *Jorge Collar, periodista y decano de los críticos del Festival de Cannes*

Con sus cifras imponentes —más de cuatro mil millones de dólares—, la adquisición de Lucasfilm por Walt Disney Company con el derecho a continuar la saga de *Star Wars* en una nueva trilogía corría el riesgo de dar la importancia al acontecimiento económico y dejar en la sombra el cultural. Y con él, la historia apasionante de los últimos años del cine mundial, desde que la película de **George Lucas** llegó a las pantallas el 25 de mayo de 1977. Casi cuarenta años de recuerdos que van de la primera trilogía (1977-1983) a la segunda (1999-2005), esta última con historias precedentes a la primera.

Los espectadores de 1977 descubríamos las aventuras de un simpático aventurero, Han Solo —**Harrison Ford**—, de un joven idealista, Luke Skywalker —**Mark Hamill**—, de una Princesa, Leia Organa —**Carrie Fisher**—, sin olvidar al malvado Darth Vader —**David Prowse**— contra quien combatirían nuestros amigos con la ayuda de Obi Wan Kenobi, el caballero Jedi al que **Sir Alec Guinness** encarnaba

Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford en la San Diego Comic Con 2015.

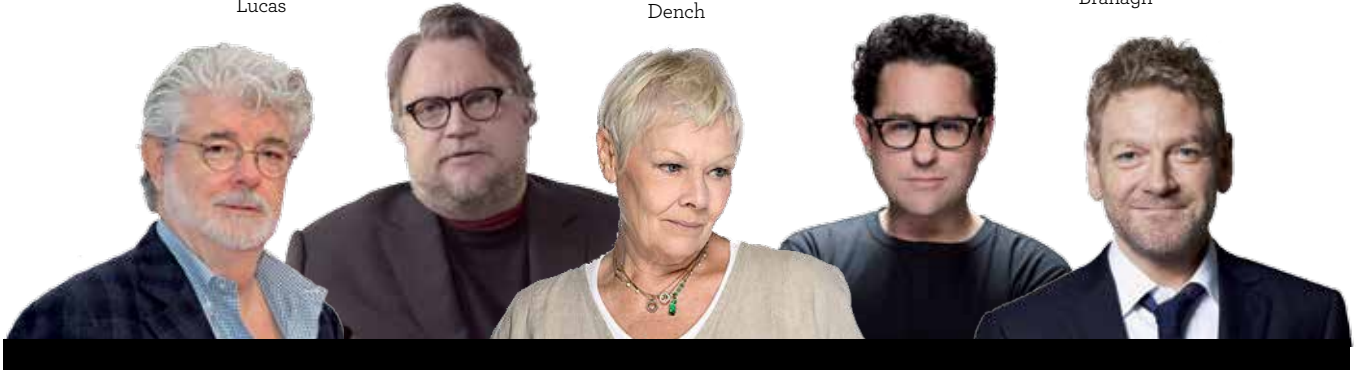
George Lucas

Guillermo del Toro

Judi Dench

J.J. Abrams

Kenneth Branagh

con su talento. También hay que recordar a los dos robots, C3PO y R2D2, encargados de las notas de humor. Todos venían de la imaginación ilimitada de **Lucas** y sus colaboradores, que habían seguido el ejemplo de **Tolkien** inventando un universo completo, donde los Jedi encarnaban la paz y la justicia al servicio de las causas nobles, como la defensa de la Confederación de Estados democráticos que un Imperio totalitario pretendía destruir con ayuda de sus servidores, los Sith. Todo este mundo estaba dominado por la Fuerza, energía misteriosa que ayudaba a los buenos en su lucha. Y no faltaban las naves espaciales que nos permitían volar de un planeta a otro o participar en persecuciones a través de estrechos desfiladeros donde la ilusión de la velocidad creaba la de vivir con varios siglos de adelanto.

El éxito de la crítica no fue fácil: a la primera ola de entusiastas se añadió rápidamente la de los críticos intelectuales que consideran sospechoso siempre el éxito popular. Si bien algunos reconocían la ambición de crear una mitología moderna a partir de ciertos arquetipos, otros no dejaban de acusar a *Star Wars* de simplismo, maniqueísmo, humor básico, todo al servicio —tara imperdonable en la época— de valores morales conservadores que colocaban la serie en la misma línea del cine familiar de Disney. Y aunque muchos alababan los avances técnicos visuales, se denunciaba también la «apoteosis de los efectos especiales»: se temía la postergación del fondo con respecto a la forma.

Todas estas reservas no podían nada ante dos realidades: por una parte, los resultados de taquilla —las seis películas han amasado cuatro mil doscientos millones de dólares solo en los cines—. Por otro lado, se añadía algo más importante: *Star Wars* se había transformado a lo largo de la segunda mitad del siglo xx en uno de los elementos de la cultura popular. Con su saga, **George Lucas** ha contribuido a popularizar la ciencia ficción y a desarrollar los efectos especiales, gracias a la Industrial Light & Magic. El progreso en las bandas sonoras se efectuó a través de la utilización del sistema Dolby, presente en la primera película de la saga. Con sus múltiples empleos —director, guionista, productor— **Lucas** estaba presente en todos estos terrenos. Ahora cede su imperio, a los 71 años, aunque seguirá supervisando las nuevas películas.

«Pensé que había llegado el momento de pasar *Star Wars* a otros directores. Siempre consideré que viviría más tiempo que yo»: con estas palabras **George Lucas** abre un nuevo capítulo de la historia de la saga. **J. J. Abrams**, el nuevo director, ha mostrado ciertas imágenes, pero el filme solo quedará desvelado en Navidad. Seguro que veremos a algunos de los actores de la primera trilogía, pero van a hacer falta historias y personajes diferentes en el marco del firmamento. El desafío supone ganar varias batallas: calidad, fidelidad, novedad. Y esta vez el juicio lo ejercerán casi cuarenta años de fieles admiradores que seguirán deseando estar en la vanguardia de su tiempo. ^{NI}

TELEGRAMAS

BRANAGH EN LOS ESCENARIOS

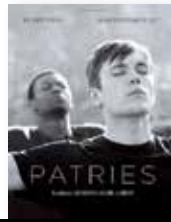
Kenneth Branagh ha vuelto a formar compañía. Hace casi treinta años de la primera, Renaissance Theatre Company, que fundó con veinticuatro años. Cuenta en su programación con actores consagrados como **Judi Dench** y **Derek Jacobi** y jóvenes apuestas como **Richard Madden** y **Lily James**.

POE EN ANIMACIÓN

Extraordinary Tales, de **Raúl García**, presentado en el festival de Sitges, ilustra cinco cuentos de **Edgar Allan Poe**, con las voces de **Christopher Lee**, **Guillermo del Toro** o **Bela Lugosi**. **García** es el primero de los animadores españoles en hacer carrera en Hollywood.

LA PELÍCULA MÁS LARGA JAMÁS DIBUJADA

The Thief and the Cobbler, de **Richard Williams**, comenzó a realizarse en 1964 de manera totalmente artesanal: dibujada y coloreada a mano.

Robinson del espacio

The Martian

Guión: Drew Goddard, sobre la novela de A. Weir
 Director: R. Scott/EE. UU., 2015
Para amantes de la ciencia ficción firmada por un veterano del género.

A un astronauta, Mark Watney (**Matt Damon**), lo dan por muerto en Marte cuando su nave espacial se ve obligada a abandonar la exploración del planeta rojo. Sin comunicación con la Tierra, Watney se esfuerza en sobrevivir contra todo pronóstico. La esperanza renace al restablecerse la comunicación. Recuperar a Watney es un objetivo mundial. Pero la verdadera garantía para Watney reside en sus camaradas de misión, dispuestos a cualquier riesgo por salvarle.

De nuevo una producción monumental de **Ridley Scott** sobre una carrera contrarreloj basada en lo que serán las misiones en Marte en los próximos quince años. Una veintena de personajes que desean recuperar a Watney encarnan motivaciones diversas. Esta obra, visualmente espectacular, es una oda a la ciencia y al progreso técnico, al tiempo que muestra una ciencia ficción inteligente que desea situarse más cerca de la ciencia que de la ficción.

Una visión distinta de la Shoah

Le fils de Saul

Guión: László Nemes y Clara Royer
 Director: L. Nemes/Hungría 2015
Interesados en un nuevo ángulo de observación de la gran tragedia del siglo XX.

Saul (**Géza Röhrig**), judío húngaro, es obligado a formar parte del equipo en Auschwitz encargado de conducir a los judíos, con palabras tranquilizadoras, a las cámaras de gas: una maquinaria industrial al servicio de «la solución final». **László Nemes** ha decidido seguir a su personaje, mera pieza en el proceso de exterminación, añadiendo una nota de ficción: Saul cree reconocer en un cadáver a su propio hijo y decide librarlo del horno crematorio para hacer, con ayuda de un rabino, un verdadero entierro.

Con su obra monumental sobre la cuestión, **Claude Lanzmann**, autoridad en la materia, da su visto bueno a esta película que considera como la anti *Lista de Schindler*. La fórmula adoptada por **Nemes** —seguir en planos secuencia, cámara al hombro, a Saul, sin mostrar nunca imágenes insostenibles— es de una enorme eficacia. El último Festival de Cannes lo ha reconocido con el Gran premio del Jurado.

Identidad y racismo

Patries

Guión y dirección: Cheyenne-Marie Carron
 Francia, 2015
Para estar al tanto del tema de la inmigración.

Cheyenne Carron no quiere hacer lo de todo el mundo. Después de haber tratado el tema de la conversión de un musulmán al catolicismo (*L'Apôtre*), ataca otras cuestiones candentes en Francia. ¿El racismo es siempre el de los blancos contra los negros o existe también en la dirección contraria? Sebastián (**Augustin Raguenet**), joven blanco, se instala en un suburbio de París y encuentra la hostilidad entre los jóvenes, negros en su mayoría. Entre ellos sin embargo hace un amigo, Pierre (**Jackee Toto**), que introduce la otra temática del filme: ¿los jóvenes de color nacidos en Francia pueden construir su identidad ignorando sus orígenes africanos? Pierre no lo cree así, por eso considera necesario volver a África.

Carron deja abiertas las respuestas. Lo hace con actores que comienzan sus carreras y con otros ya maduros, todos con un equilibrio de tono que sigue siendo la principal calidad de su cine.

Jóvenes frente a sus sueños

Le grand jour

Guión: Pascal Plisson y O. Dazat
 Director: Pascal Plisson
 Francia, 2015
Para descubrir la emoción del cine documental.

Cuatro jóvenes, en cuatro rincones del planeta, deben someterse a un examen para alcanzar sus sueños. Tom desea entrar en el cuerpo de guardias nacionales ugandés; Nidhi quiere ingresar en una escuela de circo; la india Deeji, participa en un concurso para entrar —caso raro en una mujer en su país—, en una escuela de ingenieros; Alberto debe someterse a una prueba para que lo acepten de boxeador profesional.

Plisson, que obtuvo un gran éxito con el documental *Sur le chemin de l'école (Camino a la escuela)*, presenta esta vez el caso de jóvenes enfrentados a un examen que les abrirá las puertas de un porvenir mejor. El relato va de un país al otro, captando, en imágenes magníficas, el ambiente de cada historia, el marco familiar y la personalidad de cada candidato. Cada examen produce, además, un natural suspense realzado por el calor humano que **Plisson** descubre en cada uno de sus jóvenes.

Terror en casa de tus abuelos

The Visit

Guión y dirección: M. Night Shyamalan

Estados Unidos, 2015

Para forofos del género con angustia limitada y sorpresa asegurada.

Competir contra la montaña

Everest

Guión: W. Nicholson/Dirección: Baltasar Kormakur

Estados Unidos, 2015

Para amantes de la montaña. Abstenerse los propensos al vértigo.

Fábula social tragicómica

Marguerite

Guión y dirección: Xavier Giannoli

Francia, 2015

Para partidarios de un cine psicológico, repleto de matices.

Encuentro de hermanas

Unimachi Diary (Notre petite soeur)

Guión y dirección: Kore-Eda

Hirokazu/ Japón, 2015

Para quienes disfrutan del cine de detalles.

Shyamalan se aventura esta vez en el género de terror. Becca y su hermano Tyler van a pasar una temporada con sus abuelos, a quienes no conocen, en una granja de Pennsylvania. La visita deberá servir para la reconciliación de la madre de los chicos y los abuelos.

Naturalmente, en una película de género las cosas no se desarrollan como estaba previsto, con más razón si estamos en un mundo imaginado y rodado por el autor de *El sexto sentido* (2000), que enfrentaba, en duelo metafísico, a **Bruce Willis** y **Haley Joel Osment**. Sobre las peripecias de la historia se impone el silencio: solo para el espectador ávido de angustias y sorpresas. Y, como siempre en **Shyamalan**, el mecanismo de su relato está calculado hábilmente. Becca, apasionada del cine, se encarga de filmar todas las escenas de la película. La prueba de que **Shyamalan** ha jugado limpio es que ha puesto la trampa donde nadie la esperaba.

El 11 de mayo de 1996 culminó, de forma dramática, el «producto» que ciertas agencias de turismo ofrecían a sus clientes: la conquista del Everest, previo pago y exigente selección. Ese día, la agencia neozelandesa de Rob Hall (**Jason Clarke**) Adventure Consultants y la americana Mountain Madness, de Scott Fisher (**Jake Gyllenhaal**), están en la última etapa de la ascensión. El cambio brusco de las condiciones atmosféricas va a producir la jornada más mortífera de la historia del Everest.

Película coral con la que el director islandés **Baltasar Kormakur** confirma su dominio del cine espectáculo. Sin olvidar la psicología de cada personaje, recrea las condiciones reales de la aventura, en un estilo casi documental sumamente eficaz. Trabajo realizado en dos estudios de cine prestigiosos, en los Alpes italianos y en el propio Everest. La homogeneidad del conjunto es, quizá, el mejor elogio a la película.

París, años veinte. Marguerite es una burguesa apasionada por la música que recibe en sus salones a personas de su misma condición social. Pero algo no funciona en este ambiente: tiene un oído mediocre y canta muy mal. Nadie posee el valor de decirselo: ni su marido, que busca pretextos para no asistir a sus recitales. ¿Cómo evitar la catástrofe cuando Marguerite decide cantar ante el público, en la Ópera de París?

En sus últimas películas **Giannoli** se ha interesado por personajes con relieve humano: un cantante mediocre enamorado (**G. Depardieu** en *Quand j'étais chanteur*), un estafador megalómano (**F. Cluzet** en *À l'origine*). Continúa ahora con esta cantante desafortunada —inspirada en un caso norteamericano— que se pierde en un mundo de vanas ilusiones. A medio camino entre la crítica social y el drama humano, un papel ideal para **Catherine Frot**, capaz de seducirnos con la inconsciencia patética de su personaje.

Tres hermanas deciden asistir al entierro de su padre, que las abandonó quince años atrás. Allí conocen a Suzu, su hermanastra, que ha cuidado a su padre antes de morir, y la invitan a vivir con ellas. La comunidad familiar se reconstruye en torno a Suzu y a la hermana mayor, que encarna un papel maternal.

Los lazos de filiación, las tensiones de la fraternidad, la transmisión del saber familiar, los dramas secretos, todo lo encontramos en esta película, en el marco de la naturaleza que cuenta, en las estaciones, el paso del tiempo. Son elementos parecidos a los utilizados por el maestro del cine japonés **Yasujiro Ozu** (1903-1963), al que **Kore-Eda** se ha sentido siempre próximo. Como en **Ozu**, los personajes se afirman, las angustias se superan y las conductas se modifican, lentamente. El cambio de generación obliga a considerar la crisis de la familia que —como siempre en **Kore-Eda**— el amor intenta superar.