

John Cassavetes

Actor, guionista y director de cine y teatro, fue indiscutiblemente un extraordinario artista. Sus observaciones sobre la vida, el arte y la difícil situación del cine independiente neoyorquino fueron a menudo iconoclastas y provocadoras. Sometido a los mismos conflictos y retos que sus personajes, Cassavetes luchó por mantener viva su libertad de expresión y su independencia. Su filmografía está llena de personajes que se encuentran allí donde chocan sus propios ideales, sus ilusiones, con el mundo que les rodea, la familia, la sociedad, el trabajo y la cultura. Siempre parte de estos seres, para crear un mundo de sentimientos dentro de la realidad, importándoles más el contenido de los diálogos y su comportamiento que la técnica.

Como actor destaca su participación en "Los Doce del Patíbulo" de John Huston y "El Bebé de Rosemary" de Roman Polansky. Dentro de sus más importantes filmes se destacan "Shadows"(1958/9), "A Child is Waiting"(1963), "Faces"(1968), "The Killing of a Chinese Bookie"(1976/8) y "Opening Night"(1978).

Nueva York, septiembre de 1960

Se publica el manifiesto fundacional y declaración de principios del llamado New American Group. Su eslogan es claro y contundente: "no queremos películas rosas, sino del color de la sangre". El manifiesto respalda a los realizadores que trabajan al margen de los grandes estudios y con un vivo espíritu de independencia creativa. Uno de los guías de este grupo será John Cassavetes y su obra *Shadows* (1960) significará la auténtica ruptura con el cine tradicional.

La temática de este cine es simple: como se comportan los drogadictos (*La Conexión*, 1960), los alcohólicos (*On the Bowery*, 1956) o la propia *Shadows* en donde una joven es seducida por un hombre, y este, al descubrir sus raíces negras, decide abandonarla.

Esta nueva propuesta generó no sólo nuevos guiones, sino un nuevo concepto para definir, lo que es hoy, el cine: el dinamismo de la vida, de la multitud y sus arremolinamientos. El cine underground posee las bases teatrales, se traslada a las calles, escucha las conversaciones y observa la interacción de las personas.

John Cassavetes fabricó una gran escuela con todos estos elementos, esencialmente sus películas estaban armadas sobre la base de grandes improvisaciones. La música tuvo un lugar bastante importante en sus filmes, que por lo general se trataba de ritmos que provenían de la cultura negra: Jazz, Beebop, Cool y Blues, elementos similares y revolucionarios que le daban un cierto toque de misticismo e intelectualidad, y los emparenta con la misma libertad con la que es tocada esa música a partir de improvisaciones.

Las temáticas de sus películas abarcan todas las frustraciones, errores y rupturas sociales que implican al ciudadano promedio de los Estados Unidos de la década del 60s, desde el racismo, hasta la ruptura familiar, los miedos, las insatisfacciones personales, pero vista desde un gran toque interno y expresado, a pesar de la intelectualidad, desde lo más visceral.

La normalidad, el establishment o el "american way of life" siempre fue manifiestamente criticado por Cassavetes desde atrás de la cámara, pero lo más irónico es que, esa apreciación estaba enfocada desde los lugares más marginales y relegados de toda esa sociedad.

La herencia de John Cassavetes a nivel del cine experimental o cine independiente es tan vasta como el cine independiente en sí mismo, y lo más sutil y bello es que hay una diferencia abismal con sus contemporáneos que lo convierte en casi, irrepetible.

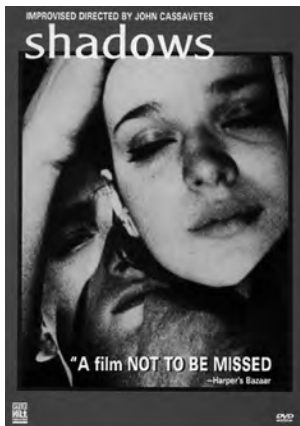
John Cassavetes y el cine underground hicieron de la cotidianeidad, el más terrible conflicto, hoy sólo queda maravillarse, ver el tratamiento y la sutileza con que filmó e intentar algún día y bajo otro lenguaje, hacer que algo de todo ese espíritu libre y profundo siga contagiando a los nuevos realizadores. Existe el cine underground pero parece que la clasificación se ha borrado de la memoria de algunos o quizá es que es tan real que caminamos indiferentes por el color de la sangre.

julio 5/08

SHADOWS

Dirección: John Cassavetes
Guión: John Cassavetes
Interpretes: Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd, Anthony Ray, Dennis Sallas
Fotografía: Erich Kollmar
Produccion: Seymour Cassel, Maurice Mcendree
Arte: Randy Liles, Bob Reeh
Duracion: 87 Min
Año: 1959

Shadows supuso el debut en la dirección del actor John Cassavetes y el nacimiento de una carrera cinematográfica que, aunque escasa, mayoritariamente desconocida y en ocasiones irregular, resultó enormemente fructífera y sobre todo influyente. El film, en 16mm, fue rodado por Cassavetes, que carecía de experiencia previa, sin un guión determinado, esencialmente improvisado, y con actores amateurs, estudiantes pertenecientes a su taller de interpretación. No costó más de 40.000 dólares, la leyenda sostiene que parte de la financiación del film fue obtenido a través de las aportaciones realizadas por los oyentes de un programa de radio. Si bien fue rodado durante el año 1957, después de unas primeras proyecciones poco satisfactorias, Cassavetes no lo estrenó en su versión definitiva hasta 1959, tras reeditarlo y retocararlo en casi la mitad de su metraje. Una copia de la primera versión fue encontrada en el 2003 y exhibida durante el festival de Rotterdam.

FACES

Dirección: John Cassavetes
Guión: John Cassavetes
Interpretes: John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carlin, Fred Draper, Seymour Cassel
Fotografía: Al Ruban, Maurice Mcendree, Haskell Wexler
Produccion: Maurice Mcendree, Al Ruban, John Cassavetes
Arte: Phedon Papamichael
Duracion: 130 Min
Año: 1968

Lo verdaderamente importante en Faces es comprender que, por encima de todo, el realizador pretendió elaborar un estudio de personajes o, por mejor decir, un estudio emocional. Se intenta arrastrar al espectador mediante un estilo "táctil", mediante una cámara inquieta como los personajes, que rastrea sus estelas energéticas, que intenta diseccionarlos en primerísimos primeros planos sin pudor alguno. Por ello no importan los tiempos narrativos; no importa el montaje; no importan los escrúpulos formales. Pero sí interesa la intensidad variable de las risas, los gestos, las muecas en los rostros, los movimientos, el ruido. Los actores, como quería Cassavetes, expulsan por todos sus poros energía vital y con ello la película se convierte en un tratado sobre las risas, los efectos del alcohol, sobre el apego físico. Yo he estado en fiestas parecidas.

Richard Frost es un hombre de negocios que ha llegado con amargura a la madurez y que, tras haber tenido una aventura con Jeannie, una jovencita, pide el divorcio a su mujer María. Ella tiene entonces otra aventura con un hombre al que conoce en un bar, y Richard lo descubre. A ambos sólo les queda una salida: afrontar el momento que están viviendo y hablar cara a cara.

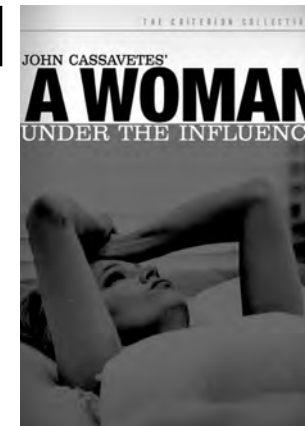
julio 19/08

A WOMAN UNDER THE INFLUENCE

Dirección: John Cassavetes
Guión: John Cassavetes
Interpretes: Peter Falk, Gena Rowlands, Fred Draper, Lady Rowlands, Katherine Cassavetes, Matthew Laborteaux, Matthew Cassel, Christina Grisanti.
Fotografía: Mitch Breit, Caleb Deschanel, Al Ruban
Produccion: Sam Shaw
Arte: Phedon Papamichael
Duracion: 155 Min
Año: 1974

Para plasmar este tema, desde un punto estrictamente formal, el director recurre a medios diferentes al cine clásico norteamericano. La cotidianeidad invade los planos, en los cuales prevalece el primer plano aportando mayor dramatismo y ayudado por una despreocupación por el encuadre así como por una iluminación difusa. Todo el metraje está impregnado por una gran teatralidad (espacio casi único, uso de los silencios y sustentación argumental en los diálogos y movimiento de los actores). Con secuencias narrativas muy largas, casi a tiempo real (escena de la comida) y con un exceso verborreico se llena de esa carga cotidiana existente en Cassavetes. El drama lleva a los personajes a situaciones extremas donde se muestran versátiles, redondos y con una gran variedad de registros dentro de los cuales, los actores pueden desarrollar una interpretación brillante, siendo beneficiados por la propia estética del filme.

Se plantea el conflicto dramático de una rígida sociedad constituida por medio de roles en la cual no tiene cabida cualquier elemento diferente a éstos. Para ello, el director utiliza un factor potenciador, la relación humana de pareja, rota por el personaje femenino interpretado por Gena Rowlands. Mabel se presenta como un personaje enfermo, maniaco-depresivo de naturaleza inconformista contra lo cual lucha, buscando una adaptación en el medio, ya sea intentando agradar a su marido o intentando una estabilidad afectiva con sus hijos. Es de "tipo" insegura, que no sabe como actuar por que no sabe cómo es, víctima de un agresivo marido (Nick) y una represiva sociedad que no acepta la visión que ésta ofrece siendo, simbólicamente, recluida en un centro psiquiátrico y plasmando, mientras tanto, la alternativa establecida por medio del personaje de Nick y su relación con sus hijos. Cassavetes cuestiona quien es realmente el peligro para la sociedad.

julio 26/08

THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE

Dirección: John Cassavetes
Guión: John Cassavetes
Interpretes: Ben Gazzara, Timothy Carey, Seymour Cassel, Robert Phillips, Morgan Woodward, John Kullers
Fotografía: Mitch Breit, Al Ruban
Produccion: Phil Burton, Al Ruban
Arte: Phedon Papamichael
Duracion: 109 Min
Año: 1976

The Killing of a Chinese bookie es un film inclasificable, testamentario, incognoscible. Film inscripto en la corriente desesperada de la década del 70, del afán testamentario por alcanzar el film último, por decirlo todo antes de morir, por mostrarlo todo como si fuese la última vez. Es la historia de una pesadilla fantástica que se desarrolla imperceptiblemente, y se va armando como el film que más habla de la muerte de todos los de Cassavetes, del horror por la finitud, por el alcance de nuestros actos. Cosmo Vitelli (Ben Gazzara), el dueño de un club de strip-tease, el Crazy Horse West, club que parece ser su hogar, es una metáfora del cine. Creador, autodidacta, postergado, solitario, dado a la bebida y al juego, su vida al límite lo lleva a ser deudor de la mafia. Hasta tal extremo que es forzado a cometer un crimen como pago de su deuda. Dueño también de un modo de vida basado en la ilusión, la pertenencia y la posesión, es un hombre con ambición de estilo, de reconocimiento. Sus actividades lo llevan a deambular de acuerdo a designios que ni él mismo comprende. Entre sus pasiones figuran las mujeres hermosas, de las que se rodea haciéndolas prácticamente damas de compañía rutinarias y partícipes de sus esfuerzos y desesperaciones. Actúa, no para pertenecer, para acceder a mundos externos, sino para preservar su mundo artificial, su ilusión de libertad. Vitelli, es un resumen: viscoso, espectral, suave, ininteligible, magnánimo, precario, angustiado, todo en la máscara gestual fascinante y única de Ben Gazzara. La precariedad de su mundo es clara.

agosto 2/08

OPENING NIGHT

Dirección: John Cassavetes
 Guión: John Cassavetes
 Interpretes: Gena Rowlands, John Cassavetes,
 Ben Gazzara, Joan Blondell, Paul Stewart
 Fotografía: Al Ruban
 Producción: Michael Lally, Al Ruban, Sam Shaw
 Arte: Brian Ryman
 Duración: 144 Min
 Año: 1977

¿Teatro o vida? ¿Cine o testimonio de la situación de la pareja? Opening Night pone en escena los roces y tropiezos de todos ellos; entre el cine y el teatro, entre Cassavetes como director y como amante de una Gena Rowlands que sufre, se desgasta y estalla en el escenario. El hartazgo, la pasión y el exceso, la neurosis en escena y el alcohol a ríos como urgente anestesia. En un momento del film, Gena Rowlands, ¿o es Myrtle, la actriz de cine, o Virginia, la actriz de teatro, o todas juntas?, se dirige al público del teatro donde los espectadores de cine nos agazapamos ante tanta brutalidad; 'no olvidemos que esto es sólo una obra'; 'hay tanta crueldad en esta obra'. No son simples diálogos, para nada. Hay algo más y ahí es donde Opening Night nos atrapa. En la frágil sutura que une dos formas de representación y dos mundos, el personal y el profesional. Dos universos que chocan y sacan a la luz la verdad de los cuerpos de los actores. El cine de Cassavetes en otras palabras. Opening Night es sin lugar a dudas un homenaje de Cassavetes a su musa, la tortura entendida como un acto de amor y viceversa.

agosto 9/08

GLORIA

Dirección: John Cassavetes
 Guión: John Cassavetes
 Interpretes: Julie Carmen, Gena Rowlands, John Adames, Tony Knesich
 Fotografía: Fred Schuler
 Producción: Stephen F. Kesten, Sam Shaw
 Arte: Rene D'auriac
 Duración: 123 Min
 Año: 1980

La previsible relación entre Gloria y Phil, el pequeño puertorriqueño, no puede ir peor. Pese a que ella muy pronto se da cuenta de la implicación que en su propia vida puede suponer proteger al niño este se comporta demostrando su baja extracción cultural. En cualquier caso, el discurrir de la película se irá en esa lucha de la veterana Gloria en su afán de protección de un pequeño que poco a poco sucumbirá ante el cariño que esta le prodiga, y que en un momento dado le llevará a revelarse ante el entorno de mafiosos en que incluso ella en el pasado estuvo relacionada —es magnífica la secuencia en la que se reencuentra con el veterano y aparentemente apacible antiguo gangster que en el pasado fue su protector—. Esa es realmente la sencilla base argumental sobre la que se sostiene esta brillante GLORIA. Una película que se inicia con unas magníficas vistas aéreas y planos generales de la ciudad de Nueva York, que a fin y a la postre se convertirá en el personaje más importante de la cinta. Más allá de sus intrínsecas cualidades, el film de Cassavetes ofrece un retrato casi implacable de los bajos fondos de la mitificada ciudad. Mucedumbres, rincones en donde las minorías se reúnen, torres pobladas por mugrientos apartamentos, lugares en donde la presencia de gangsters y matones casi es moneda corriente —ofreciendo en su conjunto una sensación de lugar opresivo del que es casi imposible huir—. En ese ambiente el que se ejecuta una matanza —como la que casi abre la película—, el que la protagonista abata con sus disparos a los cuatro matones que ocupan un coche o el que se produzcan persecuciones y situaciones extremas varias, parece no alterar la normalidad y la rutina de unos habitantes que parecen convivir con normalidad con todo tipo de delitos. Sin duda cineastas como Scorsese o el más cercano Spike Lee tuvieron en Cassavetes su referente más valioso a la hora de tomar como base esa otra mirada a los rincones más oscuros de la ciudad de la gran manzana.

lugar a dudas
 calle 15nte # 8n - 41 tel: 668 2335
 lugaradudas@uniweb.net.co
 www.lugaradudas.org
 cali, colombia

bahut achi

daros-latinoamerica

AVINA

Dirigido por: **Oscar Campo**
 Investigación y Textos: **Rodrigo Ramos e.**