

Cine Club Caligari
Cine de Autor

Ciclo
OCTUBRE 2012

LUCHINO VISCONTI

Vol. 2

lugar a dudas

Boccaccio 70

Proyección de episodios de Visconti,
Fellini & Monicelli
Año: 1962
Duración: 150 min
Fecha de proyección: octubre 06 de 2012

Costumbrista, ingenua, hilarante y dramática, "Boccaccio 70" es una película italiana de cuatro episodios, dirigidos individualmente por Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti y Vittorio de Sica. Estrenada de manera incompleta en el Festival de Cannes de 1962 (para esa ocasión se habría omitido el episodio de Monicelli) la película que hoy por hoy constituye un registro de la transformación física y económica de la Italia de los años 50 y 60, nos propone algunas visiones sobre el erotismo en la modernidad en su sentido más genérico: erotismo, Eros; dios griego del amor. "Boccaccio 70" es, ante todo, una gran puesta en escena de visiones concretas sobre el sexo, el amor, el deseo y la vida matrimonial.

Basada en una idea del guionista italiano Cesare Zavattini y recogiendo, al menos en sus intenciones, el estilo del escritor Giovanni Boccaccio, comenzamos el siguiente ciclo con la presentación de los episodios de Monicelli, Fellini y Visconti, esta vez excluyendo el acto más famoso de los cuatro, protagonizado por Sofía Loren: 'La Rifa' de Vittorio de Sica.

Episodio I Renzo y Luciana

El primer episodio es, en breve, una tragicomedia sobre un matrimonio moderno y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Renzo y Luciana, dos jóvenes empleados de la misma fábrica (él, operario y ella, secretaria) se casan clandestinamente en una pequeña iglesia, una vez finalizado un día de jornada laboral. A partir de entonces, viven con la numerosa familia de Luciana en un apartamento pequeño de Milán. En el trabajo apenas pueden mirarse (las mujeres casadas no están permitidas). En casa de Luciana, apenas pueden conversar. La pareja comienza a exasperarse al no encontrar un espacio para su intimidad. La azarosa vida moderna los separa una y otra vez, aún cuando el deseo de ambos jóvenes es permanecer junto a su cónyuge, en silencio, bajo las sábanas de su nueva cama matrimonial.

Episodio II

Las tentaciones del doctor Antonio

Que "Boccaccio 70" no pudiera estrenarse en España sino hasta la desaparición del franquismo en 1976, no corresponde a una coincidencia fortuita. *Las tentaciones del doctor Antonio*, dirigida por Federico Fellini, constituye una prueba del papel provocador que desempeñó el cine italiano en una Europa en transformación que comenzaba a cuestionarse, entre otras cosas, sobre la legitimidad de las instituciones tradicionales como la iglesia, en materia de ciudadanía y derechos.

El foco de reflexión de este episodio no es otra cosa que la moral cristiana. Valiéndose del psicoanálisis y la comedia, Fellini elabora el retrato de un hombre patético escandalizado las veinticuatro horas, al que un día le instalan frente a su ventana, una valla publicitaria gigante con una voluptuosa mujer que invita a los ciudadanos a tomar leche.

La actriz Anita Ekberg, la misma que protagonizó *La dolce vita* en 1960, es la mujer de la valla. Obsesionado con la imagen y que se la quiten de vista, el doctor Antonio enloquece en su peripecia como protector de la moral, no sin antes tener un encuentro erótico-siniestro con la mujer fantasma. *Las tentaciones del doctor Antonio* es el episodio que caricaturiza la censura cristiana en la Italia de los 60, a partir de una interpretación psicoanalítica sobre el miedo, el deseo y la enfermedad.

Episodio III El trabajo

"El trabajo" de Luchino Visconti es el episodio más dramático de "Boccaccio 70". Situada en una suntuosa mansión en la ciudad de Milán, la historia arranca con Octavio, un joven conde comprometido en un escándalo sexual con prostitutas. Pupe, su esposa (interpretada por Romy Schneider) se encuentra desaparecida desde que circuló la noticia por los medios impresos de la ciudad. Los abogados aconsejan al conde sobre su relación marital y sobre sus finanzas. Existen intereses económicos por proteger. Una vez Pupe aparece, la pareja toma decisiones sobre su futuro: ahora ella desea trabajar. Como la mayoría de su filmografía, "El trabajo" es una sátira contra la hipocresía aristócrata preocupada únicamente por preservar su poder político y económico.

Vaga estrella de la Osa Mayor

Año: 1965
Duración: 105 min
Fecha de proyección: octubre 13 de 2012

"Siempre es necesario conocer a fondo el material con el que se cuenta. Es preciso intentar encontrar la mejor forma de emplearlo. Claudia es una joven en formación, es decir no es una gran actriz, no es Annie Girardot o Jeanne Moreau, pero al mismo tiempo ella posee esa especie de belleza un poco tosca, casi un poco animal, que me gustaba para este papel. Yo ya sabía que no podía pedirle ciertas cosas que habría hecho Girardot. Girardot habría expresado emociones sublimes sin hacer nada, con una simple mirada, una media sonrisa, un gesto. Pero Claudia es otra cosa, es un animal muy diferente. Y debo trabajar a un caballo o a un gato de la misma manera. Por descontento hago todo lo posible para explotar el máximo de posibilidades de un actor, es necesario encontrar planos que favorezcan su interpretación. Claudia da la impresión a veces de cierto estatismo, pero lo hago para explotar su rostro, su piel, sus ojos, su mirada, su sonrisa. Es una experiencia nueva para Claudia Cardinale".¹

Sandra (interpretada por Claudia Cardinale) es una mujer italiana recién casada con un norteamericano. La película comienza con un viaje de la pareja por los alrededores de Volterra; el pueblo natal de Sandra. Todo es claridad: el paisaje, las risas, el amor, la casa de infancia de Sandra en donde se instala la pareja, una vez llegan al pueblo. Ambos están de visita para una conmemoración especial de la muerte del padre de Sandra, fallecido en los campos de concentración de Auschwitz. Sin embargo, algo se agita en las sombras. El jardín de la casa no está podado; algunos objetos han sido empeñados para pagar rentas. Una escultura de 'Amor y Psique' esconde un secreto. "Vaga estrella de la Osa Mayor" es un retrato moderno de una familia aristócrata en decadencia a mediados del siglo XX, atravesado por sueños de incesto y libertad. "...fuertemente influida por el psicoanálisis, la película marca el comienzo de un cierto distanciamiento de Visconti con el Partido Comunista Italiano."²

El Extranjero

Año: 1967
Duración: 104 min.
Fecha de proyección: octubre 20 de 2012

Descrita por teóricos y críticos como una muestra de "un Visconti menor", "El Extranjero" es tal vez, la película más infravalorada de Luchino Visconti.

Recreada hacia los 40 (y no en la actualidad de ese entonces como aspiraba el director) "El Extranjero" es una adaptación literaria demasiado fiel, narrada en primera persona por Meursault: un joven oficinista argelino/francés que un día, debe acudir al entierro de su madre.

Si bien Albert Camus se negó siempre la posibilidad de adaptar su historia a la pantalla grande, una vez fallecido, los derechos fueron cedidos por su esposa a Visconti. Sin embargo, lejos de lo que esperaba, el realizador tuvo que acogerse a las limitaciones de su productor y la esposa de Camus, que condicionaron, no solo la parte expresiva de la película, sino su recepción en el público. Con un rotundo fracaso y una multiplicidad de críticas por la adaptación, "El Extranjero", como película, fue olvidada rápidamente, a pesar de las intenciones y el interés de Visconti de esculpir un retrato sobre una anticipada enfermedad y muerte de la modernidad.

Los Malditos / La caída de los dioses

Año: 1969
Duración: 155 min
Fecha de proyección: octubre 27 de 2012

"La caída de los dioses" o "Los Malditos" (traducida así al inglés, por la casa productora de la película) es una de las producciones más costosas de Luchino Visconti, recreada en la Alemania Nazi, justo cuando Hitler subió al poder, logrando hacer referencia explícita a la famosa masacre del 30 de junio de 1934, denominada 'La noche de los cuchillos largos'.

Si bien como proyecto, la película se planteó como una adaptación de la novela *Macbeth* de Shakespeare al siglo XX, Visconti se retroalimentó a lo largo de toda su obra de otros autores como Thomas Mann y Dostoiévski. ¿Los temas de la película? Los mismos de toda su filmografía: el ascenso de la burguesía industrial, su hipocresía, los complots económicos, la violencia sexual y una familia de 'buenas costumbres' a las puertas de una combativa modernidad, en plena transición hacia otro mundo.

No obstante, aunque la película tenía la intención de desenmascarar a una clase económica simpatizante del régimen Nazi, "la película tuvo una consecuencia sin duda no prevista por su autor, antiguo combatiente antifascista: el refinamiento, el esteticismo con que se presentaba la crueldad nazi, con su mezcla de sexo, violencia sádica, e impecables uniformes, dio origen a que se hablara de la "fascinación del mal" y a que surgiera el subgénero cinematográfico conocido como "porno-nazi": todos los "Porteros de noche" y los "Salones Kitty" que vendrían después tienen su origen en "La caída de los dioses".³

¹ Tomado del blog El cineatálogo escondido. Disponible en: <http://cineconceguas.wordpress.com/category/claudia-cardinale/>

² BIEGO, Ángel. "Cine y música: Luchino Visconti 4 - El Ocaso de los Dioses". Revista Filmúsica, No 17. Disponible en: <http://www.filmusica.com/filo17/visconti4.html>

³ Idem.