

MAKING ART: 33 SUGERENCIAS PARA LA VIDEOTECA BÁSICA DE UN CENTRO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Making art: 33 suggestions for the basic video library of a center for higher artistic education

Álvaro Zaldívar Gracia

Catedrático del CSM de Murcia
alvarozaldivar@hotmail.com

RESUMEN

En lugar del texto de la ponencia expuesta en las Jornadas cordobesas, inapropiado para su edición por su condición abierta para el debate, se ofrece aquí una reducida lista comentada de algunas de las mejores películas documentales recientes que pueden servir como recomendaciones -centradas en el registro de la práctica creativa como tarea propia de la investigación artística- necesarias en la videoteca de un centro de enseñanzas artísticas superiores.

PALABRAS CLAVE: PRÁCTICA CREATIVA; INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA; PELÍCULAS DOCUMENTALES; VIDEOTECA; ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES;

ABSTRACT

Instead of the text of the paper presented at the Cordoba Conference, inappropriate for editing due to its open condition for debate, here is a short commented list of some of the best recent documentary films that can serve as recommendations - centered on the record of creative practice as a task of artistic research - necessary in the video library of a center of higher artistic education.

KEYWORDS: CREATIVE PRACTICE; ARTISTIC RESEARCH; DOCUMENTARY FILMS; VIDEO LIBRARY; HIGHER ARTISTIC EDUCATION;

Fecha de recepción del artículo: 20/09/2019

Fecha de Aceptación: 10/11/2019

Citar artículo: ZALDÍVAR GRACIA, A. (2019). *Making art*: 33 sugerencias para la videoteca básica de un centro de enseñanzas artísticas superiores. e-CO. *Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº Extraordinario:

Jornadas de Investigación para las Enseñanzas Artísticas Superiores, CEP de Córdoba.

PRESENTACIÓN

Al poseer la ponencia encargada y desarrollada en la mañana del sábado 23 de febrero de 2019, titulada “Del trabajo de investigación a la investigación en el trabajo: la continuación de la tarea investigadora tras la obtención del título (máster y/o doctorado)”, un perfil abierto y de debate que lógicamente no puede convertirse adecuadamente en texto impreso, para cubrir su falta en esta edición monográfica proponemos a los lectores de e-CO, en los siguientes párrafos, una alternativa que esperamos resulte grata y fructífera.

Meditando acerca de posibles contribuciones alternativas con la editora, nuestra querida y admirada pintora y docente Dra. María Dolores Jiménez Valente, finalmente se ha optado por ofrecer un listado, organizado temáticamente, y brevísimamente comentado, de algunos recientes documentales que demuestran que el registro de la práctica artística bien hecho –es decir, más allá del simple *making of* que obedece a meros objetivos publicitarios- puede constituir, de modo protagonista o complementario, un producto audiovisual de indiscutible interés público. El merecido estudio, más detenido, de alguno de los títulos seleccionados, queda así para futuras publicaciones, propias o de otros interesados.

Dedicados, como se verá, tanto a la música –que aquí posee una mayoría directamente proporcional a la de la producción realizada y la oferta disponible-

como al resto de las artes, tanto escénicas como plásticas, e incluyendo algunos ejemplos de las zonas fronterizas de la *performance* o en su intersección con la curiosidad tecnológica, los documentales que aquí proponemos, a partir de algunas de sus mejores aportaciones, configuran en suma una sugerente filmografía especializada con la que crear -o enriquecer- una videoteca básica para la investigación artística: recurso recomendable para todo artista, o grupo, pero sin duda dotación imprescindible en los centros de enseñanzas artísticas superiores.

Justamente podría decirse que no están todos los que son, pero sí se deberá admitir que, al menos, son todos los que están: es una selección personal, pero no arbitraria, basada en la reiterada y crítica visión de los documentales pero también refrendada por su uso, total o parcial, en numerosos cursos y conferencias dedicadas prioritariamente a la metodología de la investigación artística. Muy distintos trabajos que tienen, además, en común la adecuada calidad en forma y fondo que incluso, en algunas ocasiones, alcanza auténticos niveles de creación artística audiovisual.

Véase este listado, que hemos tenido que reducir a un pequeño número concreto (el elegido ha sido, con sus variadas resonancias cabalísticas –edad crística, grado masónico o auscultación médica-, el *treinta y tres*), a la manera de una invitación múltiple: a verlos y debatirlos, o a usar estas grabaciones como materiales para las clases... pero también para hacer investigaciones sobre ellos mismos -tanto de lo que registran como sobre los propios documentales

entendidos como objetos de investigación técnica y estética o sociológica. En todo caso, la calidad de las propuestas creemos que cumplen con el horaciano *utile et dulci*: no nos cabe duda que entretendrán y enseñarán, al mismo tiempo, a cuantos se acerquen a ellas dispuestos a otorgarles una tan activa como desprejuiciada visión.

REGISTRANDO MEMORABLES INTERPRETACIONES

- ***The Making of West Side Story***

Documental dirigido por Christopher Swann, es una célebre producción de BBC Television, que sigue el proceso de ensayo y grabación en Nueva York, en 1984, de la comedia musical *West Side Story*, éxito teatral y cinematográfico desde varias décadas atrás pero que hasta ese momento nunca había sido dirigida y grabada por el autor de su música: el mítico Leonard Bernstein. Este histórico registro es una producción musical de Deutsche Grammophon realizado, al gusto de Bernstein, con estrellas del mundo de la ópera como Kiri Te Kanava o José Carreras. Memorables repeticiones de tomas, enfados en los ensayos... toda una dramaturgia que mostraba cierta impostada épica de la labor musical, y hacía que el futuro oyente valorase todo el esfuerzo que hay detrás de una gran interpretación. Ganador del Prix Italia y del British Academy's Flaherty Award, es quizás el modelo en el que se han mirado, para seguirlo o para distanciarse, la mayor parte de los posteriores "cómo se hizo..." del mundo de la música.

(hay edición comercial, en DVD, realizada por Deutsche Grammophon / Unitel, 2005)

- *Les enfants de Molière et de Lully*

Documental de Martin Fraudreau, a partir del historicista montaje de *Le Bourgeois Gentilhomme*, comédie-ballet de Molière et Lully, ofrecido por vez primera en nuestro tiempo en una recreación fiel al original 1670. Interpretada por *Le Poème Harmonique*, dirigido por Vicent Dumestre, esta memorable versión fue grabada íntegramente en su ejecución pública en el Teatro Le Trianon de París en 2004. El documental, quizás el mejor ejemplo de lo que debería ser un digno *the making of...* en el mundo del arte, se centra en los ensayos estivales realizados en una abadía gala que entremezcla con valiosas entrevistas a todos los responsables. Como película ganó merecidamente el Laurier d`Or, Grand Prix Louis Lumière, en el Festival Internacional de Creusot, 2005. En este caso, como en los otros dos que comentamos en este primer apartado, y como antiguamente se hacía en las familias que solo guardaban dignas fotografías o grabaciones de los grandes acontecimientos, parece que el buen registro artístico se ha centrado solo en las más importantes y memorables interpretaciones: ojalá en la documentación audiovisual de la práctica artística se llegase pronto, siguiendo el mismo parangón citado, a la situación actual de las familias que ya lo fotografían y graban todo con gran calidad y de manera sistemática...

(el documental se ofrece como “Bonus” en la edición comercial, en dos DVD, del montaje de *Le Bourgeois Gentilhomme*, comédie-ballet de Molière et Lully, interpretada por *Le Poème Harmonique*, y realizada por Alpha - Admiral LDA - Arte, 2005)

- ***Finding Eléazar***

Subtitulada “portrait of a tenor and a role”, es un documental producido y dirigido por Paula Heil Fisher, entre Nueva York y Viena, en los años 2001-2004, con motivo de los ensayos e interpretaciones de la gran ópera francesa *La Juive* de Halévy, protagonizada por el célebre tenor norteamericano Neil Schikoff. El mismo cantante se presenta irónicamente como “el Woody Allen de la ópera”, y nos regala el más valiente desnudamiento, tanto físico como psicológico e ideológico, de uno de los mejores tenores del mundo mientras se enfrenta a un papel –el Eleazar que se busca en el título del documental- que le resuena de modo especial al ser el hijo de un cantor de sinagoga interpretando una ópera centrada, precisamente, en la tragedia que produce la terrible interiorización del conflicto entre judíos y cristianos.

(el documental se ha distribuido comercialmente como “Bonus” en la edición, en dos DVD, de la interpretación de *La Juive* de Halévy, producción de la Ópera de Viena de 1999, editada por Deutsche Grammophon, 2004)

- ***Karlheinz Stockhausen. Helicopter String Quartet***

Dirigido por Frank Scheffer, es una cuidada producción de 1995 del Festival de Holanda y Allegri Film, que sigue los ensayos previos al estreno, interpretado por el Cuarteto Arditi montado en cuatro helicópteros, de la famosa obra de Stockhausen. Una aportación excepcional por muchos motivos, es el primer cuarteto de cuerda del polémico vanguardista que, tras diversas vicisitudes, finalmente pudo ofrecerse conforme a los deseos de su creador en el Festival de

Holanda en 1995. El documental sigue el ritmo de la cuenta atrás para el estreno, y la cámara parece que se va ajustando en sus giros al sueño de volar del propio Stockhausen, moviéndose entre el compositor y los intérpretes, cuando confiesan sus dudas y sueños, o mientras repiten y corrigen esa minuciosa partitura que sonará repartida entre los cuatro helicópteros para que solo los oyentes perciban su conjunto, en tierra, a través de los monitores instalados al efecto.

(la edición comercial, en DVD, es de Ideale Audience International para Medici Arts, 2008)

DOS ETNOGRAFÍAS ORQUESTALES

- **Trip to Asia (la búsqueda de la armonía)**

En 2004, Thomas Grube y Enrique Sánchez Lanz codirigieron un triunfo mundial: *Esto es ritmo* (2004). Se trataba de una película amable sobre los positivos efectos del arte en donde seguimos el proceso durante el que, dirigidos por el Royston Maldoom, niños y jóvenes de distinto origen social y cultural estudian la coreografía de *La consagración de la primavera* de Strawinsky, al mismo tiempo que está ensayando esa obra la elitista Filarmónica de Berlín bajo la mediática dirección de Sir Simon Rattle: como era de esperar, finalmente ambos grupos la interpretan conjuntamente en público resultando un éxito artístico y personal de todos. Con una técnica etnográfica parecida (es decir, centrándose en los testimonios de unos determinados protagonistas mientras su objetivo lo contrasta todo, en el conjunto o en sus detalles), pero en este caso con una mirada mucho más crítica, Thomas Grube, en solitario, sigue inmediatamente

después a los mismos intérpretes de la Filarmónica de Berlín durante una gira por extremo oriente realizada en 2005. Aunque la película en su vida comercial defraudó algunas expectativas (el melómano lamenta oír solo unos pocos fragmentos musicales, como el intérprete echa de menos los planos y debates técnicos), el espectador atento aprenderá mucho de lo que, como ser humano, individual y colectivamente, supone ser un privilegiado músico de élite en la competitiva convivencia de una orquesta profesional.

(hay edición comercial en DVD distribuida por Cameo Media: Barcelona, 2010)

- ***The promise of Music***

El otro codirector de *Esto es ritmo*, Enrique Sánchez Lanz (famoso por su excelente documental sobre la Filarmónica berlinesa bajo control nazi: *Das Reichsorchester*, 2007), siguió también en solitario la estela de ese éxito inicial conjunto, pero en este caso se centró en donde se había formado el más joven contrabajista de la mítica Filarmónica: el venezolano Edicson Ruiz. Y esa pista le llevó a descubrir el famoso “Sistema” de orquestas infantiles y juveniles venezolanas creado por José Antonio Abreu, del que ha nacido la prestigiosa *Orquesta Simón Bolívar* dirigida por el ya célebre Gustavo Dudamel. De nuevo con una perspectiva etnográfica, aunque quizás menos dura –y más propagandística- que la de *Trip to Asia*, la película de Sánchez Lanz, de 2008, nos lleva emotivamente desde los entusiastas niños pobres de Caracas hasta el acomodado público del Festival Beethoven de Bonn de 2007, donde esa joven orquesta americana se atreve a interpretar ni más ni menos que la sinfonía *Heroica*.

(hay edición comercial, en DVD, editada por Deutsche Grammophon, 2008)

VISIONES CONTRASTADAS DE TRES COMPOSITORES

- **Steve Reich's *City Life***

Una película escrita y dirigida en 1995 por Manfred Waffender, a partir de la reconstrucción de la creación y ensayos de la obra homónima del compositor estadounidense. El documental fue nominado al Premio Italia y al Banff Television Festival and Input 96. Entrevistas al compositor e intérpretes, ensayos, y paseos por toda la ciudad de Nueva York (la *City* del título, cuyos sonidos quiere captar y recrear Reich en su rica partitura), nos permiten, en un brillante montaje, con una aceptable mezcla de ficción y documento, reconstruir con cierta precisión el proceso creativo que transita de la idea inicial al estreno en la sala de conciertos.

(hay edición comercial, en DVD, editado por NVC Arts, 2007)

- **Arvo Pärt. *24 preludes for a fugue***

Película escrita y dirigida en 2002 por Dorian Supin, es el primer documental autorizado sobre el compositor Arvo Pärt, al que siguen con reverencia casi religiosa, mientras compone, pasea, charla, escucha ensayos de sus obras, etc. Ganador del *Unesco Intangible Cultural Heritage Prize*, este trabajo fue seleccionado por el Jurado para mejor documental artístico estonio en el *16th. Pärnu International Documentary and anthropology Film Festival* de 2002. Es un retrato místico de un creador que asume lo inexplicable como explicación y transmite sus ideas mediante enigmáticas parábolas. Todo lo contrario que el

vitalismo racional de Reich o de Nyman, con quienes, sin embargo, comparte el mismo tiempo e incluso elementos básicos de técnica y estilo, dentro de la abierta familia del minimalismo.

(existe edición comercial, en DVD, que ofrece además tres cortometrajes sobre obras del mismo compositor, editado por Ideale Audience International, 2005).

- ***Michael Nyman. Composer in progress***

Denominado “a portrait”, esta obra dirigida por Silvia Beck es una película – producida por Monarda Arts en 2010- centrada en la vida y la obra del compositor británico, al que acompaña en interpretaciones y ensayos, y que explica su manera de componer y pensar. Con el ritmo rápido de un londinense, y la descarada expresividad de su propia música –“nymanesca” la denomina uno de los miembros de su banda-, el documental nos permite seguir al compositor y su grupo en ensayos o comidas, del mismo modo que nos permite entrar en el estudio del creador para que nos explique cómo compone: los pocos minutos en los que, con sencillez, sobre el piano, directamente ejemplifica cómo se pasa del aria del catálogo de *Don Giovanni* de Mozart a *In D Don Giovanni* del propio Nyman suponen, sin duda, un ejemplo memorable de la capacidad de transparencia del proceso creativo que se puede alcanzar cuando se quiere hacerlo -y que se sitúa en las antípodas de la, por otro lado, muy respetable inefabilidad de Pärt.

(hay edición comercial, en DVD, editada por ArtHaus Musik, 2010)

ENTRE LA MÚSICA POPULAR Y LA CULTA

- ***Ghosts of the past. The making of Liverpool Oratorio***

Un documental de 2004, producido por BBC y MPL, y dirigido por Ann Paul, que muestra cómo se hizo el *Liverpool Oratorio* –un encargo de 1991, de la Real Sociedad Filarmónica de Liverpool-, interesante incursión en el repertorio culto compuesta por el exbeatle, cantante y compositor Paul McCartney. No es el mejor de los ejemplos del género, pero ofrece información valiosa acerca del autor de algunas de las canciones más difundidas de todo el siglo XX.

(el documental se ofrece en su versión comercial como uno de los “Bonus” de la edición remasterizada, en dos DVD, de la citada obra de McCartney, con otros materiales adicionales, realizada por Emi Classics, 2004).

- ***Llach: la revolta permanent***

Una película de Lluís Danés, a partir de la conmemoración de los treinta años de la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, y la correspondiente composición del importante oratorio *Campanades a mort* del cantautor catalán Luis Llach. Entre el documental artístico y el político, con un montaje a veces periodístico, resulta una narración directa y emotiva de un compositor valiente y valioso, que crea a partir de sus más íntimas experiencias personales. Aunque, en este caso, la obra naciera como reflejo inmediato, casi visceral, frente a uno de los momentos más tristes y oscuros de la llamada transición democrática española. (hay edición comercial, en DVD, para Público/cine, por Mediapro: Barcelona, 2008)

- ***Rufus Wainwright. Prima Donna. The story of an opera***

Un documental de George Scott, producido por Isis Productions en 2009, donde se presenta la historia de la creación de la primera ópera *Prima Donna* del popular cantante Rufus Wainwright, desde las primeras ideas hasta su definitivo estreno en el Festival Internacional de Manchester. Sin ser una aportación especialmente valiosa, supone un buen testimonio de la atracción por la ópera que han tenido algunos personajes de la música popular (como, de distintos modos, les sucediera también a Fredy Mercury –líder de *Queen*- o a José María Cano, cofundador de *Mecano*).

(hay edición comercial, en DVD, con material adicional, realizada por Decca, 2010)

UNA TEMPORADA, UN CICLO Y UN MUSEO

- ***Una temporada de ópera***

Un documental de Richard Copans, producida por Les Films D'Ici – Agathe Berman / Arte France, en el año 2009, dedicado a seguir el día a día de la parisina Ópera de La Bastilla, a través de entrevistas y la observación directa de la tarea de los muchos profesionales que intervienen en una temporada operística. Un registro variado, a veces curioso, del trabajo de un colectivo que ha de sumar sus esfuerzos para que funcione el milagro permanente del arte escénico-musical.

(hay edición comercial, en DVD, editado por Mare Films: Madrid, 2011)

- ***Bach en Madrid***

Película dirigida por José del Río, dedicada a los dos últimos años del Ciclo de Cantatas de Bach en las Iglesias de Madrid. Trabajo de Tirabeque producciones (Madrid, 2014) que refleja, con emoción, el entusiasmo y el esfuerzo, también la desesperación a veces, de quienes hicieron posible el reto de ofrecer la gran aportación bachiana en la capital española.

(hay edición comercial, en DVD, por Cameo Media: Barcelona, 2014)

- ***National Gallery***

Película del prestigioso documentalista Frederick Wiseman, coproducida por Idéale Audience y Gallery Film, del año 2014, que retrata visualmente la vida en la National Gallery de Londres, uno de los más importantes museos del mundo. Como ya nos había ofrecido antes con *La danse - Le ballet de l'Opéra de Paris* en 2009 (donde sigue a una de las mejores compañías de ballet del mundo filmando todos los aspectos de la vida y obra de esta institución cultural: cursos, repeticiones y ensayos...), y de modo parejo a como el mismo Wiseman ha hecho más recientemente (2017) con *Ex Libris: The New York Public Library* (poderoso retrato audiovisual de la famosa biblioteca norteamericana), nos encontramos con un magistral manejo del registro detallista y la mirada inteligente, que en sus manos se hace más profunda y sugestiva cuando los protagonistas son instituciones artísticas.

(hay edición comercial, en DVD, distribuida por Karma Films: Madrid, 2015)

TRAS LOS PASOS DE LA DANZA

- ***Dancer's Dream. The great ballets of Rudolf Nureyev. La Bayadère. Documentary***

Una película de 2002, dirigida y coproducida por Francois Roussillon, con la colaboración de la Ópera de París y France 3, que sigue los ensayos de la famosa producción de *La Bayadère*, del coreógrafo Nureyev para la ópera parisina, cuando ésta se vuelve a programar una vez ya fallecido el famoso artista ruso. Un retrato elegante, sereno y sabio de la danza y sus protagonistas, donde escuchamos testimonios de alto valor.

(hay edición comercial, en DVD, distribuida por ArtHaus Musik, 2009)

- ***Jiri Kylián. Forgotten Memories – Mémoires d'oubliettes***

Una película de Don Kent y Christian Dumais-Lvowski, producida en 2011 por Francois Duplat y Patricia Houtart, coproducción de Bel Air Media y Arte France con la colaboración de Arthaus, Nederlands Dans Theater y Opéra National de Paris. El documental sigue al coreógrafo por La Haya, Praga, Montecarlo y París en una especie de fragmentaria autobiografía evocativa.

(hay edición comercial, en un DVD que incluye también la obra de Kylián *Wings of Wax* -2008-, distribuida por ArtHaus Musik, 2011)

- ***Nacho Duato. Danse la danse***

Un film dirigido y producido en 2012 por Alain Deymier, que sigue al director Nacho Duato, durante el verano de 2010, cuando en Moscú se despidió de sus

veinte años al frente de la Compañía Nacional de Danza. La fuerte personalidad del bailarín y coreógrafo español domina el documental, donde se nos permite entrar no solo entre bastidores y camerinos sino también en la intimidad del artista, aunque se note que Duato es siempre consciente de ser el protagonista de la película.

(hay edición de coleccionista, en dos DVD, con el añadido de valiosos materiales complementarios –diversas obras de Duato, un escena eliminada y un mediometraje-, editada por 39Escalones Films: Madrid, 2013)

HACIENDO UNA ACCIÓN

- *Los accionistas del arte*

Con guión y realización de Helena Sánchez, Manuel Pastor y Valentí Figueres, es una producción de Los Sueños de la Hormiga Roja y Mencheta Benet Asociados. Un interesante documental sobre el arte de la performance en la que intervienen muchos de los nombres más importantes de este campo en España: Juan Hidalgo y Walter Marchetti (que junto con Ramón Barce, ya fallecido, formaron el famoso Grupo Zaj), Llorenç Barber, Carles Santos, etc. A pesar de las contradicciones entre las teorías y valoraciones de unos y otros, se trata de uno de los pocos documentos audiovisuales que trata del arte de acción como una disciplina artística con sus características propias.

(hay edición en DVD, realizado por Los Sueños de la Hormiga Roja: Valencia, 1997)

- **Marina Abramovic. *The artist is present***

Película norteamericana dirigida por Matthew Akers y Jeff Dupre, que sigue a la artista serbia durante su trabajo en el año 2012 con motivo de su retrospectiva en el Museo de Arte de Nueva York. Además de ofrecer, a través de otros *performers*, algunas de las más celebradas creaciones de Abramovic, la muestra presentó una performance titulada *The artist is present*, en donde ella misma, sentada durante todo el tiempo que estaba abierto el Museo, día tras día, sencillamente “está presente” ante el público (que hizo larguísimas colas para simplemente sentarse frente a ella y mirarla cara a cara). En ese mismo año estuvo en el Festival de Sundance (sección oficial competitiva documentales) y fue nominada a Mejor Documental en los Premios Gotham, *Independent Spirit* y *Satellite Awards*.

(hay edición comercial, en DVD, distribuida en España por Karma Films: Madrid, 2012)

DE LA COPIA AL ARTE (O VICEVERSA)

- **Tim 's Vermeer**

Una curiosa película de Penn y Teller, producida por High Delft Pictures en 2013, sobre el inventor norteamericano Tim Jenison, un ingenioso tecnólogo vinculado con éxito al mundo de los efectos especiales, y especialmente obsesionado por la pintura de Vermeer. Su admiración hacia el viejo maestro le lleva hasta el punto de reproducir sus presuntos procedimientos técnicos (ya sugeridos por el pintor David Hockney) y así “pintar” su propio Vermeer. Se presentó en las secciones oficiales de los festivales cinematográficos de Telluride, Toronto y

Nueva York. Con un tono ligero, a veces casi irónico, sigue muy bien un muy largo y detallado proceso de largos meses, poniendo en cuestión temas importantes como el papel de la tecnología en el arte o la diferencia entre arte y artesanía, original y copia.

(hay edición comercial, en DVD, coproducida y distribuida por Sony Pictures: Madrid, 2014)

UNA MIRADA A LO OCULTO: GUIONISTAS Y DOBLADORES

- ***Voces en imágenes***

Documental del año 2008, con guión y dirección de Alfonso S. Suárez, producida por Verité de Cinematografía, pone rostro a los que solo han tenido voz: sus nombres no son conocidos, pero todos hemos oído sus voces que, además, están indisolublemente asociadas en España a algunas de las grandes interpretaciones de la historia del cine en otros idiomas. Tras esas interpretaciones, algunas de ellas verdaderamente excelentes, se esconde un colectivo de actores, los a veces minusvalorados actores de doblaje, que aquí cuentan en primera persona su propia versión.

(hay edición comercial, en DVD, con contenidos adicionales, distribuido por Tema: Barcelona, 2011)

- ***Writing Heads: Hablan los guionistas***

Otra reivindicativa película, del año 2013, presentada por el sindicato de guionistas ALMA, producida también por Verité de Cinematografía, con guión y dirección del mismo Alfonso S. Suárez. De nuevo Suárez da voz a personajes

ocultos, en este caso los guionistas, que aprovechan ser aquí protagonistas para contar, con propia voz y rostro, sus trucos y vivencias.

(hay edición comercial, en DVD, distribuida por Tema, Barcelona, 2014)

EL ARTE DEL PROCESO DE EDICIÓN

- ***The September issue. Ann Wintour y el making de Vogue***

Una película de R. J. Cutler, producción norteamericana de A&E Indie Films, del año 2009, que sigue el proceso de elaboración (con todos sus protagonistas: modelos y modistos, fotógrafos y diseñadores gráficos) del importante número de septiembre de la célebre revista *Vogue* y su famosa y mediática directora, Ann Wintour (la reina de la crítica de moda, cuya fuerte personalidad inspiró la famosa comedia *El diablo viste de Prada*). Muchos personajes y tareas que impiden quizás profundizar, pero que configuran un testimonio valioso de las muchas artes que coexisten en la alta costura y sus privilegiados medios.

(hay una edición de coleccionista, en dos DVD, con diversos contenidos complementarios y un amplio libreto explicativo, distribuida por Avalon: Madrid, 2010)

DOS GRANDES ARQUITECTOS

- ***Apuntes de Frank Gehry***

Una película norteamericana, coproducida por Mirage Enterprises - Thirteen y LM Media, del famoso director de cine Sydney Pollack que parte de su amistad y conversaciones con el no menos célebre arquitecto Frank Gehry, y se centra en el proceso creativo a partir de los pequeños apuntes originales que realiza, a

veces meros bocetos en papeles sueltos, pasando luego por las maquetas y hasta llegar a la construcción de sus complejos e icónicos edificios. El documental estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes de 2006.

(hay edición comercial, en DVD, distribuida por Golem/Cameo Media: Barcelona, 2006)

- ***How much does your building weigh, Mr. Foster?***

Una película del año 2010, dirigida por Norberto López Amado y Carlos Carcas, producida por la esposa del protagonista, la famosa divulgadora, y ahora prestigiosa galerista, Elena Ochoa. Su título se basa en la pregunta (¿Cuánto pesa su edificio, Señor Foster?) que le hizo el célebre arquitecto norteamericano Richard Buckminster "Bucky" Fuller al entonces joven arquitecto Foster, y que señala la "materialidad" del arte constructivo que marcará la tarea del creador británico. Se trata de un documental confesadamente admirativo, lo que no quita que sea también riguroso. Y merece especial atención la calidad en forma y fondo del material impreso del libro-disco en que se presenta su edición.

(como se ha dicho, hay una edición comercial, en formato de libro-disco, con diversos materiales complementarios divididos en tres DVD, editado por Ivorypress: Madrid, 2011)

CINE: TESTIMONIO Y RECUERDO

- ***I Bergman regi***

Con motivo de la filmación de la última película de Ingmar Bergman, *Sarabande* (2003), se ha realizado este interesantísimo documental, titulado "Bajo la

dirección de Bergman”, producido por el codirector Torbjörn Ehrnvall. Este trabajo audiovisual va mucho más allá del convencional *making of* fílmico, y se convierte en un testimonio excepcional de lo que piensa y cómo trabaja el gran director teatral y cinematográfico sueco, en la producción que será su testamento artístico (para la que cuenta, además, con un tema ya familiar y con algunos de sus más fieles actores y colaboradores técnicos).

(el documental se ofrece como extra de la edición comercial en DVD, distribuido por Cameo Media: Barcelona, 2006)

- ***Herederos de la Bestia***

Un documental de Diego López y David Pizarro, producido por Areavisual, que indaga en cómo, veinte años después, tanto el cineasta Alex de la Iglesia como algunos de los participantes en su célebre película *El día de la Bestia* (1995), recuerdan y valoran su participación en ese memorable proyecto. Lamentablemente no alcanza lo que podía haber sido, aunque resulta interesante como autoanálisis y ejercicio de evocación del proceso creativo, además de ofrecer rica documentación original.

(hay edición comercial, en DVD, de Cameo Media: Barcelona, 2016)

BARCELÓ Y BARCELÓ: TRES DOCUMENTALES

- ***La cúpula de Barceló***

Un documental del año 2009, con fotografía y dirección de Agustí Torres, y producido por Wildside para la Fundación pública española Onuart –que es la que encargó la obra- donde resume el proceso creativo de la obra de Miquel

Barceló para la cúpula de la Sala de los derechos humanos y alianza de las civilizaciones del Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), presentada a finales del año 2008 y que no ha quedado exenta de polémica por su alto coste y su precaria conservación. Entre el testimonio y la propaganda, al menos deja ver algo del proceso creativo del gran pintor mallorquín.

(hay edición comercial trilingüe, en DVD, realizada en 2010 por Onuart Fundación)

- ***Paso doble, de Miquel Barceló et Josef Nadj***

Dos producciones audiovisuales homónimas (la realizada y montada por Agustí Torres –a partir de una turné por las representaciones en el Festival de Aviñón entre el 16 y el 27 de julio de 2006-, y la filmación de Bruno Delbonell montada por Nelly Queltier –función del 6 de mayo de 2006-), producidas por *Les Poissons Volants*, con la colaboración del Festival de Aviñón y otras instituciones culturales, nos ofrecen dos perspectivas complementarias de una muy singular obra artística. *Paso doble* es una creación entre la pura práctica pictórico-escultórica y la dancística entremezclada con el ámbito abierto de la performance, realizada por el pintor y escultor mallorquín y el bailarín y coreógrafo francés de origen yugoeslavo. Ver a los artistas haciendo arte es siempre, pese a su a veces compleja transparencia, una lección directa.

(hay una edición comercial conjunta de las dos producciones audiovisuales homónimas, producida por *Les Poissons Volants*, 2006)

UN PINTOR Y DOS ACTORES

- ***El sol del membrillo***

Película dirigida por Víctor Erice, según una idea original del director y del pintor y protagonista, Antonio López García. Producida por María Moreno P.C. con la participación de Euskal Media e Igeldo Zine Produksioak, y realizada entre 1990-92, es el bello e intimista retrato cinematográfico del pintor manchego en su casa, con su mujer y sus amigos, durante los largos meses en los que intenta pintar un membrillo en su propio jardín. Aunque la película acaba sin que el artista – famoso por su maestría, pero no menos por su lentitud- haya culminado su obra. Una obra maestra del cine sobre el tranquilo proceso de creación de otra obra magistral pero inacabada.

(recomendamos la edición especial coleccionista, con materiales adicionales y folleto, en doble DVD, realizado por Rosebud films: Madrid, 2006).

- ***La silla de Fernando***

Una “película-conversación” de Buena Vida Producciones, de 2006, dirigida por el erudito Luis Alegre y el cineasta David Trueba, es una creación basada en la amistad de estos dos jóvenes amantes del cine con el patriarca de la interpretación –no sólo fílmica- de la España del siglo XX, Fernando Fernán-Gómez. Sentado en una silla, en su casa, el actor, director y dramaturgo habla con sinceridad y gracia –no exenta de ironía y genio- de todo y de todos, explica sus sueños y sus realidades, lo que supone un valiente autorretrato y una lección magistral sobre el arte y la vida. La película estuvo nominada al Goya al mejor documental y al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos.

(hay una edición comercial, en dos DVD, con materiales complementarios, realizada por Plot Ediciones: Madrid, 2007

- **Màscares**

El film *Máscaras* de Elisabet Cabeza y Esteve Riambau, producida por ICIC / Oberón Cinematográfica / Televisión de Galicia (TVG) / ICAA (y distribuida por Wanda Visión) está protagonizado por el actor Josep María Pou, y narra con todo detalle la tarea de este gran intérprete entre los años 2007 y 2008, arrancando desde la última interpretación del montaje anterior (*La Cabra o ¿quién es Sylvia?*, de E. Albee), y cómo inicia el estudio y realiza los progresivos ensayos hasta el estreno de un nuevo papel protagonista en una obra teatral: *Su seguro servidor, Orson Wells*, de Richard France. La naturalidad de Pou hace difícil saber si vemos a la persona o al personaje, pero sea un caso u otro, o ambos entremezclados, siempre supone un placer y un no menos indiscutible aprendizaje.

(hay edición comercial en DVD por Cameo Media: Barcelona, 2009)