

LITERATURA Y CINE, 1

Cine americano

UNED

BIZKAIA

Biblioteca UNED Bizkaia Liburutegia

HOLLYWOOD

Contenido

Presentación	5
La Edad dorada de Hollywood	6
Lo que el viento se llevó	7
Las uvas de la ira	12
Jonn Huston y La reina de África	16
Matar un ruiseñor	20
Desayuno en Tiffany´s - Desayuno con diamantes	24
El sueño eterno	28
El halcón maltés	31
Romeo y Julieta- West Side Story	35
La gata sobre el tejado de zinc	39
Un tranvía llamado deseo	42
Cine americano desde los setenta	46
Adiós muñeca	46
El padrino.....	49
Drácula, de Bran Stoker.....	56
Fuentes	60

Presentación

Desde los inicios del cine, la literatura ha sido fuente de inspiración para toda clase de películas. Hoy en día, la situación persiste: es muy difícil que una novela de éxito no conozca una versión cinematográfica. Esto lleva a las frases hechas de: “el libro era mejor”, “ninguna buena película es tan buena como el libro que adaptan”, etc.

A pesar de ese vínculo tan fuerte, son dos artes y dos lenguajes distintos que no admiten comparaciones entre sí. Cada manifestación artística debe ser valorada o comparada con las de su mismo género, ya que las reglas de cada arte son diferentes.

La adaptación de una fuente literaria, particularmente las novelas, en un medio distinto como el cine, son operaciones que requieren gran manejo técnico de los mecanismos cinematográficos y de ingenio artístico para plasmar y reconstruir una obra de manera que sea efectiva en un medio diferente al de su origen.

Los recursos narrativos de los guiones de cine son diferentes y no tienen por qué coincidir con los propios de la literatura. Una adaptación tiene que funcionar de forma independiente, de modo que su valor no reside en la mera imitación del lenguaje literario y de la trama original. Si bien es cierto que debe respetar ciertas líneas fundamentales, también hay que tener en cuenta que se rige por directrices estéticas propias.

En la **Biblioteca UNED Bizkaia** queremos darte la oportunidad de ver la película y leer la obra en la que está basada. Por ello, hemos organizado un punto de interés presentando una selección de estas obras.

Lo iniciamos con la primera de las entregas dedicada, en esta ocasión, al cine americano.

Esperamos que disfrutes de estas grandes obras del cine y la literatura.

La Edad dorada de Hollywood

No todas las novelas, por muy famosas que sean, son mejores que la película que las adapta al cine, ni todas las novelas son susceptibles de ser llevadas al cine salvo que sea un director muy especial para realizarlo. Sin embargo, si echamos un ojo a las películas más famosas de la historia del cine, una gran mayoría de ellas son adaptaciones de novelas o relatos.

Partir de una novela maravillosa para realizar una película es lógico, pero es necesario también acercarla al mundo del director y crear algo nuevo con ella sin perder lo que la hace especial y única.

En la selección que presentamos en la Biblioteca UNED Bizkaia sobre la literatura y el cine en la época dorada de Hollywood puedes encontrar las siguientes obras:

Lo que el viento se llevó

Las uvas de la ira

La reina de África

Matar un ruiseñor

Desayuno con diamantes

Cine negro

El sueño eterno

El halcón maltés

Teatro

West side story

La gata sobre el tejado de zinc

Un tranvía llamado deseo

Lo que el viento se llevó

La novela

Lo que el viento se llevó, obra de la escritora sureña **Margaret Mitchell**, es una de las novelas más vendidas de todos los tiempos, traducida y editada en gran número de idiomas y países.

Su proceso creativo fue largo en el tiempo, diez años. Se inicia en **1926** tras un accidente que la obligo a mantener reposo, documentándose con los libros que su marido le traía de la biblioteca. En 1929, ya recuperada y con parte del libro escrito, perdió interés en su continuación. No será hasta 1935, tras entregar el manuscrito al editor Harold Macmillan, cuando este, muy interesado tras su lectura, se hizo con los derechos de autor de la obra, convenciendo a Mitchell para que la finalizara.

Desde sus inicios, el éxito fue arrollador convirtiéndose en el superventas de la época. Su éxito consistió en fusionar historia y sentimientos con una gran maestría. El **1937** ganaría el **Premio Pulitzer** de Novela.

La obra es una novela histórica que presenta un retrato romántico con historias entrelazadas de la vida en el sur de Estados Unidos, contada a través de los ojos de una joven georgiana, **Scarlett O 'Hará**, cuya vida será el hilo conductor de la obra. A lo largo de sus mil páginas refleja su evolución de niña mimada a mujer adulta, responsable de sus actos y de su familia.

Es una **historia de amor** en sus múltiples facetas: el imaginado, el verdadero, el interesado, el amor por la familia, por la tierra y por las vivencias de una época que la guerra dejará atrás. Es un canto de supervivencia ante la guerra, la ruina o la muerte.

Pero es mucho más que eso. Es la **historia de una guerra fratricida** que acaba con un modo de vida, el sureño, basado en valores arcaicos, frívolos y supremacistas, dando paso a una nueva sociedad industrial más justa y donde la primacía no la determina el

origen familiar sino el espíritu emprendedor de cada individuo. En ella se ofrece la visión que, sobre la Guerra de Secesión, se da desde el lado de los perdedores, así como el periodo que vino después con la caída del modo de vida sureño.

La autora plasmó en la novela sus conocimientos de historia, los relatos de sus mayores sobre la Guerra de Secesión y sus propias vivencias personales en relaciones de pareja para crear una de las obras más conocidas de la literatura universal. Está redactada en un lenguaje sencillo, descriptivo casi fotográfico, que la ha permitido perdurar a lo largo del tiempo.

La novela no está exenta de **polémicas** que han suscitado las críticas de muchos y la defensa de otros. La vida anterior a la guerra está presentada de forma edulcorada e idealizada, con unos esclavos que viven en las plantaciones en armonía y felicidad. No aparecen referencias a las brutalidades que se cometían con los esclavos ni plantea una imagen crítica o negativa de la esclavitud como institución. Es un reflejo del punto de vista de los blancos sureños que perdieron la guerra y tuvieron que soportar, en contra de su voluntad, la abolición de la esclavitud.

Para tener una amplia visión de la cuestión, es importante tener en cuenta el **contexto histórico y social** en que fue escrita para poder juzgarla con objetividad.

Margaret Mitchell era una mujer blanca del Sur de Estados Unidos, de uno de los estados que formaron parte de los Estados Confederados de América, y en la época en que escribió su novela, el racismo estaba en pleno apogeo en la sociedad sureña.

Eran los tiempos del auge del segundo **Ku Klux Klan**, cuando la discriminación a los negros escalaba a su punto más alto. En ese contexto tan radical, Mitchell escribió una obra en la que no expresa en ningún momento odio a los afroamericanos. En la novela la inmensa mayoría de los negros son pintados como personas nobles, leales y generosas, en contraposición a muchos blancos que son retratados como ruines y perversos.

Sin embargo, es cierto que la relación entre blancos y negros es concebida como una relación paternalista, donde los primeros deben cuidar y dirigir a los segundos, que a su vez deben servir a los blancos como retribución. La obra da a entender que los negros eran incapaces de ser libres.

El hecho de que, a pesar de esas influencias de su niñez y adolescencia y del clima de racismo radical que se respiraba en la opinión pública sureña de su época, Mitchell escribiera una obra en la que los negros no salen malparados e incluso se les retrata como seres nobles, generosos y leales, es el mejor argumento de quienes defienden la obra frente a quienes critican el tratamiento que se hace del delicado **tema de la esclavitud** y de la situación de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1939. Estados Unidos. 238

Dirección: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

Guion: Sidney Howard, Oliver H.P. Garrett, Ben Hecht, Jo Swerling, John Van Druten.
Novela: Margaret Mitchell

Fotografía: Ernest Haller

Música: Max Steiner

Reparto: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O'Neil, Butterfly McQueen, Ona Munson, Ann Rutherford, Evelyn Keyes, Mickey Kuhn, Ward Bond, George Reeves

Sinopsis: Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley (Leslie Howard), pero él está prometido con su prima, la dulce y bondadosa Melanie (Olivia de Havilland). En la última fiesta antes del estallido de la Guerra de Secesión (1861-1865), Scarlett conoce al cínico y apuesto Rhett Butler (Clark Gable), un vividor arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí mismo y que no tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse rico y conquistar el corazón de la hermosa Scarlett.

Premios: 1940: 10 Oscars: (entre ellos, mejor película, director, actriz, actriz de reparto, fotografía ...)

La película, una de las más populares y recordadas de la historia del cine, y uno de sus títulos más taquilleros, se encuentra entre las obras cinematográficas que más Premios Oscar han conseguido a lo largo de la dilatada historia de estos certámenes.

Este melodrama épico y romántico es una ambiciosa empresa cinematográfica realizada en la época dorada de Hollywood gracias al empeño del productor **David O. Selznick**, quien decidió comprar los derechos para hacer una película antes de que el libro fuese editado. Se pagaron 50.000 dólares, cifra récord para la época.

En ella confluyen un gran reparto, una gran historia, un presupuesto millonario, unos escenarios extraordinarios, una cámara ágil y un gran guion. Pese a la dificultad de

realizarlo, sin dejar de lado ningún aspecto, el guion es un fiel reflejo de la obra, existiendo algunas diferencias que no cambian la esencia de la novela original.

En la película se eliminaron algunos personajes secundarios que no tenían una participación decisiva en la novela. Otros cambios tuvieron que ver con la eliminación de algunas escenas relativamente secundarias, con acortar otras, o fusionar unas escenas con otras, causando así un cambio en el orden cronológico de ciertos acontecimientos. Pero, sin duda, la diferencia más importante entre la película y la novela tiene que ver con el hecho de que en la película se eliminaron los personajes de los dos hijos mayores de Scarlett, **Wade Hampton Hamilton** y **Ella Lorena Kennedy**, fruto de su primer y segundo matrimonio.

En la película, Scarlett solamente tiene una hija, **Bonnie**, fruto de su matrimonio con **Rhett Butler**. Este cambio quizás se hizo para darle más importancia y simbolismo a la hija que tuvo con Rhett, y por simplificar y aligerar algo la extensa trama.

La película contó con varios directores a lo largo de su rodaje. **George Cukor** fue el elegido inicialmente por Selznick para realizarla. Desde un principio ambos tuvieron desacuerdos sobre el guion y sobre el ritmo de rodaje, que Selznick quería acelerar. A las tres semanas de iniciarse el rodaje, Cukor se retiró del proyecto. Algunos apuntan a que la salida de Cukor pudo ser debida al malestar de Gable por trabajar con él.

El elegido para sustituirle fue **Victor Fleming**, amigo personal de Gable. Al tratarse de un trabajo complicado y agotador, en algunos momentos, Fleming, debido a sus problemas de salud, debió ser sustituido temporalmente por otros cineastas de la MGM como **Sam Wood**.

Fue una de las primeras películas rodadas en **Technicolor**. El color es una herramienta más de la película para lograr la intensidad dramática. Los resultados obtenidos fueron impresionantes. Junto a la maravillosa fotografía a color, hay que destacar su extraordinaria música, creada por **Max Steiner**, una de las bandas sonoras más conocidas del mundo.

Junto a estos grandes aciertos, otro no menos importante y donde se sustenta una parte fundamental del éxito de la película fue la elección de sus actores.

Para el papel de Scarlett se barajaron nombres conocidos como los de **Katharine Hepburn**, **Barbara Stanwyck** o **Joan Crawford**; pero David Selznick quiso que fuera

una chica desconocida para Hollywood la que hiciese el papel protagonista. En el *casting* participaron cerca de 1.400 actrices consiguiendo finalmente el papel una actriz británica, **Vivien Leigh**.

Clark Gable interpreta a **Rhett Butler**, un galán cínico y mujeriego. Gable tenía experiencia en este tipo de papeles ya que había rodado otras películas con personajes muy parecidos a este.

Junto a ellos, nombres míticos de

la gran pantalla como **Olivia de Havilland** y **Leslie Howard** en los papeles de **Melanie Hamilton** y **Ashley Wilkes**, o la inolvidable **Mammy** (criada negra de Scarlett) interpretado por **Hattie McDaniel**, papel por el que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 1940. Desgraciadamente, debido a las leyes de segregación racial se tuvo que sentar separada y lejos de sus compañeros de reparto.

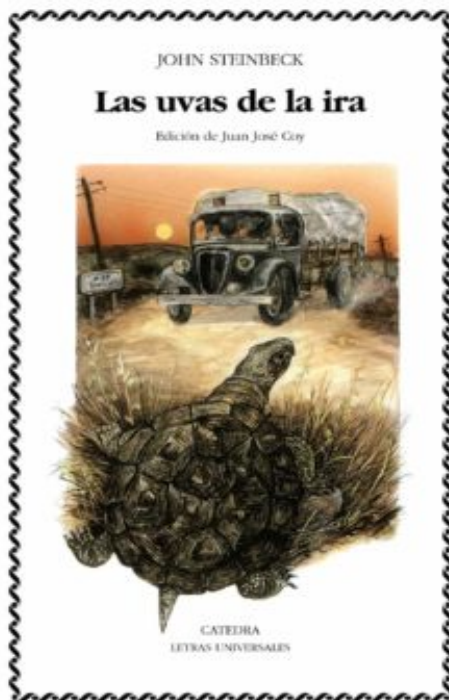
La película, que tuvo su *premier* en **Atlanta** el 15 de diciembre de **1939** y que fue estrenada comercialmente en Estados Unidos en enero de 1940, tuvo un éxito arrollador. Con el paso de los años se ha consagrado como uno de los grandes clásicos, y en todas las encuestas y estudios de la crítica compite con **Casablanca** y **Ciudadano Kane** como la mejor película de la historia del cine.

Sin embargo, en los últimos años, la película se ha visto envuelta en polémicas derivadas de su **tratamiento del racismo**. La plataforma digital HBO la retiró durante un tiempo de su catálogo, recuperándola posteriormente con la advertencia de que la cinta "niega los horrores de la esclavitud" y un video que contextualiza las representaciones racistas de la obra de 1939.

Las uvas de la ira

La novela

Steinbecky, considerado uno de los novelistas más importantes del siglo XX, escribió esta novela en **1939** y recibió por ella el **Premio Pulitzer** en 1940. Autor, además, de otras grandes obras como ***De ratones y hombres (1937)*** y ***La perla*** fue el ganador del Premio **Nobel de Literatura** en 1962.

La novela fue una obra muy polémica en el momento de su publicación y resultó profundamente transgresora en su época.

Tras dejar la **Universidad de Stanford** antes de graduarse, ejerció oficios tan diversos como los de obrero, agricultor, albañil o vigilante nocturno por lo que en su denuncia de la situación social a la que se veían abocados muchos de sus compatriotas, **Steinbeck** no hablaba desde el

desconocimiento. Descubrió que *el sueño americano* lo es para unos pocos, a costa de otros muchos y decidió quedarse del lado de los perdedores. Nada en su vida le detuvo en su compromiso de denuncia.

En 1936, Steinbeck publicó una serie de reportajes para ***The San Francisco News*** sobre el éxodo de los trabajadores agrícolas, basado en experiencias por él vividas como recolector de fruta. Reflejó los campamentos improvisados, las inhumanas condiciones de vida, las historias de algunas de esas personas, llenas de dramatismo y desgarró; la desigualdad entre quienes tenían y quienes, carentes de todo, suplicaban.

Esos reportajes son la semilla de ***Las uvas de la ira***. Ambientada en la década de 1930, cuando **Estados Unidos** sufre la **gran crisis económica** tras el **Crack del 29**, aborda el éxodo de esos pequeños agricultores, representados en **la familia Joad**, expulsados de sus tierras en Oklahoma por la sequía y el acoso de los bancos en su búsqueda de trabajo y una vida digna en California, la nueva “tierra prometida”.

Dejan atrás campos asolados por la sequía y el polvo, pero en el camino sólo encuentran penuria, hambre, y hostilidad en los pueblos por los que pasan. Ni las advertencias de quienes regresan, pobres y desengañados, ni la muerte y la progresiva desintegración

de la familia, bastan para que cejen en su empeño. En su afán de supervivencia, conservan la entereza y la dignidad frente a la miseria moral de quienes se aprovechan de la miseria real. Steinbeck denuncia el envilecimiento al que puede llegar el ser humano explotando sin medida ni vergüenza a los más necesitados.

En la obra conviven lo humano y lo inhumano, la solidaridad con la indiferencia, la generosidad con el egoísmo, la esperanza con la decepción, la vida con la muerte.

Hay, sin duda, en la novela algo que hoy sigue siendo realmente subversivo: el convencimiento de que en determinadas circunstancias **la violencia** es el único modo de alcanzar justicia o de seguir peleando por ella. Pese a los años que han pasado desde su publicación, la temática es tremendamente actual. La bondad y la vileza de la humanidad es la misma, no importando la época o el lugar.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1940. Estados Unidos. 129

Dirección: John Ford

Guion: Nunnally Johnson. **Novela:** John Steinbeck

Fotografía: Gregg Toland

Música: Alfred Newman

Reparto: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin, Dorris Bowdon, Russell Simpson, John Qualen, O. Z. Whitehead, Eddie Quillan, Zeffie Tilbury, Ward Bond

Sinopsis: Tom Joad (Henry Fonda) regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión, pero la ilusión de volver a ver a los suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus tierras. Para escapar al hambre y a la pobreza, la familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar una oportunidad en California.

Premios: 1940: Oscar: 2 Mejor director, actriz secundaria (Jane Darwell). 7 nominaciones

Entre las versiones cinematográficas que ha conocido esta novela, destaca, sin lugar a duda, la protagonizada por **Henry Fonda** y dirigida por **John Ford** en **1940**.

Era difícil pensar que esta obra maestra de la literatura pudiera tener una buena versión cinematográfica, pero el genio creativo de John Ford consiguió llevarla a la gran pantalla realizando un impresionante trabajo, realzando los temas en los que la novela hace hincapié, el clima de desesperación, desánimo y desamparo que vivió la **América de los años 30**.

Estrenada en 1940, y ganadora de dos premios **Oscar** (mejor director, **John Ford**, y mejor actriz de reparto, **Jane Darwell**), pronto se convirtió en una de las películas épicas de la historia del cine, contribuyendo

al auge del cine comprometido con la actualidad social.

El guion sigue la novela casi al pie de la letra, exceptuando el final, donde se ensalza en mayor medida los parlamentos de los protagonistas.

El verdadero protagonista es **Tom Joad** (Henry Fonda), exconvicto que acudirá a la granja de sus padres encontrándolos en la más completa ruina. Él se encargará de llevar a su familia a California en busca de trabajo, intentará mantener a la familia unida y luchará por los derechos de los trabajadores. Nominado al Oscar, no se lo concedieron pese a su magistral interpretación, aunque este trabajo le sirvió para su consagración como el gran actor que fue.

La fotografía, realizada por **Gregg Toldan**, de una gran sencillez, ahonda más si cabe en el dramatismo de la narración. Todo el filme se apoya en un blanco y negro muy oscuro, prácticamente apocalíptico. Lo sombrío se apodera de la pantalla y la magnitud de las sombras enfatizan de forma expresionista la tragedia de unos seres a los que se les desposee de sus raíces.

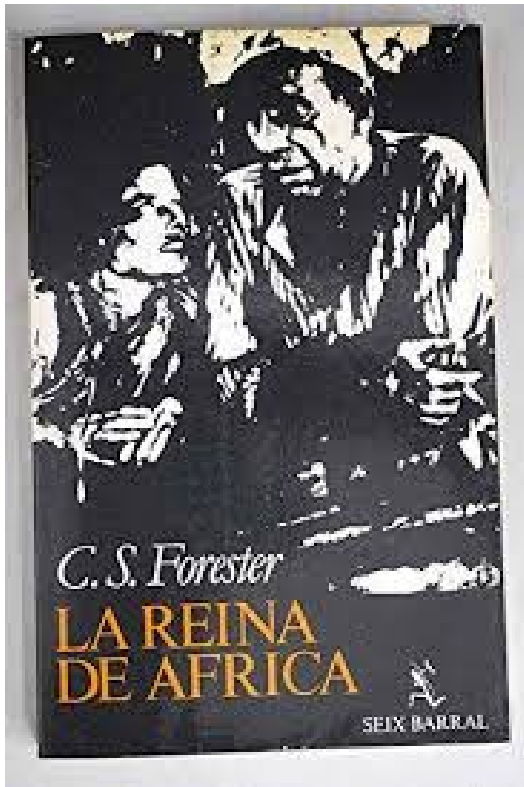
El gran **Jonn Ford**, una leyenda como director y el cultivador de uno de los grandes géneros americanos por antonomasia, el western, realizó en ***Las uvas de la ira*** un trabajo aparentemente sencillo, a veces puede parecer casi un documental. La fuerza de la cinta la aporta la dureza de la historia, la miseria, los golpes asestados por la vida, la desesperanza y la esperanza, la solidaridad de las gentes humildes que nada tienen y todo lo comparten. No faltan elementos inherentes a las películas de Ford como son el polvo que todo lo invade, el viaje o la lucha del protagonista contra el mundo.

Las uvas de la ira es una película magistral que se encuentra en el Olimpo de las obras maestras de la historia de cine. En ella ningún plano sobra, todo está cuidado, revuelve las conciencias, y, como obra maestra que es, perdura a lo largo del tiempo.

Jonh Huston y La reina de África

La novela

La Reina de África es un clásico de la novela de aventuras contemporánea.

Fue publicada en **1935** por **C. S. Forester (1899-1966)**, uno de los escritores que, en la primera mitad del siglo XX, continuaron la estela de la escuela anglosajona de la literatura de aventuras integrada por nombres como **Kipling**, **Conan Doyle** o **H.G. Wells**.

Forester se mueve con comodidad en el género de aventuras. Es autor de una serie de novelas sobre el oficial de Marina de guerra **Horatio Hornblower**, combatiente en las guerras napoleónicas, una de las cuales dio origen a la película **El hidalgo de los mares** (1951, Raoul Walsh), interpretada por un joven **Gregory Peck**.

En **La reina de África** demuestra que es algo más que un autor de novelas de tema náutico. Es un maestro del género que domina sus resortes y aprovecha una idea inicial muy prometedora: un hombre y una mujer se encuentran en medio de un mundo en guerra.

La historia se desarrolla en **África Central**, tras el estallido de la **Primera Guerra Mundial**. **La Reina de África** es el nombre de una destartada barcaza a motor que se encarga de llevar el correo a las aldeas africanas y a las misiones religiosas. El propietario es un tipo entrañable, borrachín, noble e ingenuo, **Charlie Allnut**. Se nos cuenta la peripecia de esa embarcación que lleva a bordo a la madura hermana del misionero, **Rosie Sayer**, asesinado al comienzo de la historia, tras el saqueo del poblado por los soldados alemanes. Ambos descienden por un río lleno de peligros hacia el lago en el que éste desemboca.

La firme obstinación de Rosie y el resignado apoyo de Charlie tienen una misión casi imposible: llegar al lago y tratar de hundir un pequeño acorazado alemán, **el Luisa**, que con sus cañones es el dueño del lago, limítrofe a la zona por donde podrían pasar las tropas británicas.

La originalidad de la novela consiste en que los elementos bélicos son sólo circunstanciales y la trama se basa principalmente en el dispar juego de fuerzas entre la dama solterona y decidida y el abnegado y servicial a la fuerza Charlie.

La novela de **Forester** incide con gran sensibilidad en las opuestas personalidades de las dos personas, en sus momentos de decaimiento y en la ternura que se despierta entre ellos; y el objetivo de destruir el acorazado pasa a ser un pretexto argumental que hace avanzar la trama y va acercando a los dos personajes.

En definitiva, un libro inolvidable, lleno de tierna ironía, emotividad, acción, paisajes exóticos y aventuras.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1951. Estados Unidos. 106

Dirección: John Huston

Guion: James Agee, John Huston. Novela: C.S. Forester

Fotografía: Jack Cardiff

Música: Allan Gray

Reparto: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley, Peter Bull, Theodore Bikel, Walter Gotell, Peter Swanwick, Richard Marner

Sinopsis: Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Charlie Allnut (Bogart), un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida, y Rose Sayer (Hepburn), una estirada y puritana misionera, huyen de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación, con la que deben remontar un peligroso río. Son, a primera vista, dos seres antagónicos, incompatibles, pero la convivencia y, sobre todo, las penalidades que tendrán que afrontar juntos para sobrevivir harán cambiar radicalmente su relación.

Premios: 1951: Oscar: Mejor actor (Humphrey Bogart). 4 nominaciones

La Reina de África es una gran historia de aventuras, con una irresistible pareja protagonista interpretada por **Humphrey Bogart** y **Katharine Hepburn**, dirigida por **John Huston** en **1951**. Aunque en un principio la película fue encargada a Howard Hawks, éste rechazó el proyecto, que pasó a manos de **John Huston**, convirtiendo la trágica novela en una historia optimista y divertida.

Según parece, el único empeño de John Huston a la hora de emprender este proyecto fue que, aprovechando la ocasión de visitar África, podría cazar en las pausas de rodaje, pues era un consumado cazador. Por ello, es más que posible que todos los rumores que rodean a **La Reina de África** y que tan certeramente reflejó **Clint Eastwood** en su

película **Cazador blanco, corazón negro** se acerquen mucho a la realidad.

El filme fue rodado en **Uganda** y las secuencias fluviales se filmaron en el río Lualaba. El rodaje fue muy duro y tanto los actores como el equipo técnico pasaron grandes penalidades (disentería, picaduras de insectos.). Todos los integrantes del equipo (Katherine Hepburn incluida, así como Lauren Bacall que fue a visitar a su marido) sufrieron diarreas debido a la insalubridad de las aguas. Se cuenta que las únicas

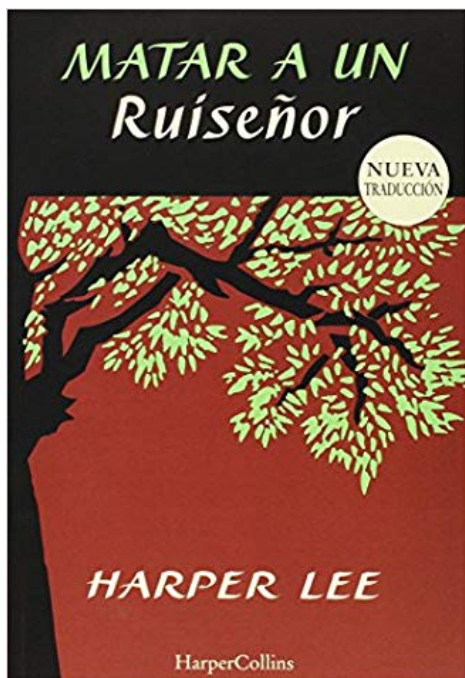
personas que se libraron de ello fueron John Huston y Humphrey Bogart debido su conocida afición al consumo de alcohol.

Las dificultades del rodaje obligaron a todo el equipo a trasladarse a **Londres** para acabar la película, donde se rodaron en estudio todas las escenas en las que Kate y Bogard empujan en el agua el barco y aquellas en las que es arrastrado por las aguas de los rápidos.

El anecdotario de **La reina de África** es uno de los más extensos en la historia de los rodajes de Hollywood, por lo que es posible encontrar varios libros sobre el mismo, como **El rodaje de La reina de África**, de Katherine Hepburn o **Cazador blanco, corazón negro** de Peter Viertel que, como anteriormente se ha mencionado, fue también llevada al cine por Clint Eastwood.

Matar un ruiseñor

La novela

El 11 de julio de **1960** llegó a las librerías ***To Kill a Mockingbird*** (traducida al español como ***Matar a un ruiseñor***). En 1961, su autora, **Harper Lee**, ganó el prestigioso **Premio Pulitzer** llegando a vender más de un millón de ejemplares.

Harper Lee nunca pensó que una novela semiautobiográfica pudiera llegar a ser Premio Pulitzer y se convirtiera en un clásico de la literatura del siglo XX.

Matar a un ruiseñor se desarrolla en una comunidad del sur de Estados Unidos en los años 30, dominada por los prejuicios raciales, la desconfianza hacia lo diferente, la rigidez de los vínculos familiares y vecinales, así como por un sistema judicial sin apenas garantías para la población de color.

Harper Lee nació en Monroeville (Alabama), en 1926. En 1931, un conflicto racista acontecido en una localidad vecina conmocionó a la sociedad estadounidense. Lee, testigo indirecto de los hechos, se inspiró en este suceso para escribir su primera y única novela conocida hasta 2015. Amiga personal de **Truman Capote**, este solía afirmar que los niños protagonistas, estaban basados en él y en la propia Lee, cuyo padre era abogado. De Truman Capote también podrás encontrar en nuestro punto de interés otra de sus obras más conocidas ***Desayuno con diamantes***.

Matar un ruiseñor está narrada en la primera persona de **Scout Finch**. El hecho de que la historia sea contada desde los ojos de una niña, le da una cierta credibilidad y un punto de partida para poner en tela de juicio muchas de las verdades establecidas. Sin embargo, el personaje, por momentos, es inverosímil ya que la forma de expresarse y su inteligencia son impropias de una niña de esa edad, correspondiendo más bien a la mirada adulta de la escritora.

En 2015, muchos años después editarse ***Matar a un ruiseñor***, fue publicada ***Ve y pon un centinela***, la aparente continuación de ***Matar a un ruiseñor***. Con todo el revuelo que esta publicación causó se supo también que este libro, que cuenta la historia de una Scout adulta que se reencuentra con su padre Atticus, era en realidad el primer borrador de ***Matar a un ruiseñor***.

Es una novela que, como pocas, ha tenido una longevidad admirable. Hoy todavía, casi 60 años después de su publicación, ha logrado mantenerse en las estanterías de las librerías y sigue siendo comentada por los lectores. Las razones pueden ser muchas, desde su pertinente tema sobre la segregación racial en un momento de vital importancia para la historia de Estados Unidos, como por los premios y distinciones que ganó la autora, hasta la exitosa adaptación al cine ganadora de tres premios Oscar.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1962. Estados Unidos. 129

Dirección: Robert Mulligan

Guión: Horton Foote

Música: Elmer Bernstein

Fotografía: Russell Harlan

Reparto: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Phillip Alford, John Megna, Frank Overton, Rosemary Murphy, Robert Duvall

Sinopsis: En la época de la Gran Depresión, en una población sureña, Atticus Finch (Gregory Peck) es un abogado que defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Aunque la inocencia del hombre resulta evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que ningún abogado aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable de la ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un inocente le granjea enemistades, pero le otorga el respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre.

Premios

1962: Oscar: 3 Mejor actor (Gregory Peck), guión adap., dirección artística. 8 nominaciones

Matar a un ruiseñor es una de esas películas para las que el término de obra maestra se justifica plenamente. Estamos ante una película que posee unos trabajos de realización e interpretación sobresalientes y una historia que atrapa desde su comienzo por sus valores puramente humanos.

Inicialmente la productora Universal Pictures no estaba interesada en adquirir los derechos de autor para adaptarla al cine. Sin embargo, el productor, **Alan J. Pakula**, mostró su desacuerdo y convenció al director **Robert Mulligan** de que se podía hacer una buena película.

Mulligan aceptó dirigir y coproducir la cinta y contactó con el guionista **Horton Foote**, quien inicialmente se mostró reacio a adaptar la novela de Harper Lee, pues se creía incapaz de hacer justicia a la calidad del texto original. Gracias al gran trabajo realizado por ambos consiguieron captar la esencia del libro de Harper Lee. En la película se abordan muchos temas de interés social, pero sobre todo estamos ante una película que habla de la inocencia.

A pesar de que en ***Matar a un ruiseñor*** los personajes centrales son dos niños, el que queda en la memoria por encima de todos es el de **Atticus Finch**, elegido en numerosas

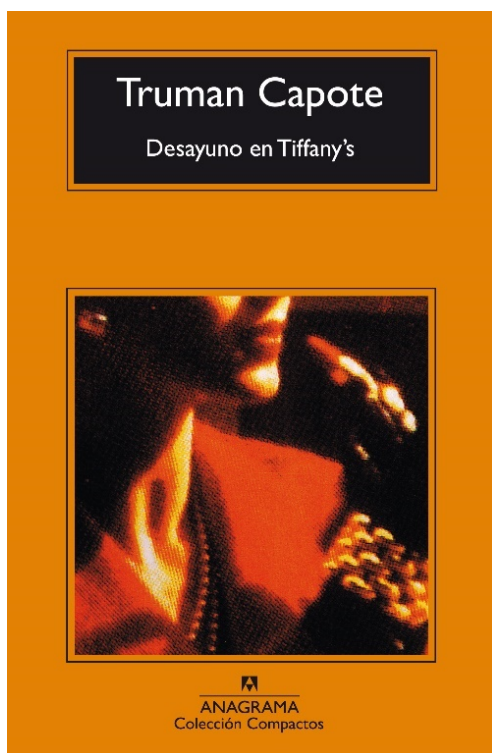
ocasiones como el más grande héroe de ficción que ha tenido el cine estadounidense. **Gregory Peck**, realiza la que muy posiblemente sea la mejor interpretación de toda su carrera, con una naturalidad y presencia imponentes. Dicen que Harper Lee, visitando el rodaje, no pudo contener las lágrimas cuando vio a Peck caracterizado de Finch pues le recordaba enormemente a su padre.

La primera opción que barajó la productora (Universal Pictures) para encarnar al personaje de Atticus Finch fue Rock Hudson. Los productores también ofrecieron el papel a James Stewart, quien lo rechazó. Finalmente, Mulligan y Pakula se lo propusieron a **Gregory Peck**, que ya había sido cuatro veces candidato al Premio Oscar en los años 40. Peck leyó de un tirón la novela de Harper Lee e inmediatamente llamó a Robert Mulligan para aceptar el papel, siendo este uno de los mejores papeles de su vida.

Desayuno en Tiffany's - Desayuno con diamantes

La novela

La novela fue escrita por **Truman Capote** y publicada en 1958 por la editorial Random House.

Holly Golightly, la protagonista de ***Desayuno en Tiffany's***, es quizá el más seductor personaje creado por el gran Truman Capote. La obra, una extraordinaria novela corta con apenas 53 páginas, bastaría, por sí sola, para consagrar al autor.

El narrador de ***Desayuno en Tiffany's*** es un vecino de la protagonista, aprendiz de escritor, que nos contará en pasado, la historia de Holly, una mujer joven de origen incierto que manifiesta su total desapego por las personas y las cosas materiales.

Holly, tras rechazar una aparentemente prometedora carrera de actriz, se va a vivir a Nueva York, donde comienza una vida

glamurosa, rodeada siempre por hombres mayores adinerados, de los que sin ningún reparo intentará aprovecharse. Su vecino y narrador, **Fred**, será su fiel amigo.

En la novela no se habla de amor. No hay una renuncia al amor por extravagancia, sino por supervivencia. Estamos en años duros, al final de la **II Guerra Mundial**, y cada uno sale adelante como puede. Años marcados por la Depresión de 1929, donde el hambre y la desesperación se extendía por los territorios agrícolas de Estados Unidos, de donde parece que proviene la glamurosa Holly. De ahí el intenso afán de escapar de todo lo vulgar, de no aferrarse a nada ni a nadie. Todo es efímero para ella. De hecho, el ser más cercano a su corazón, su gato, no tiene ni nombre, simplemente le llama **Gato**.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1961. Estados Unidos. 115

Dirección: Blake Edwards

Guión: George Axelrod.

Música: Henry Mancini

Fotografía: Franz Planer

Reparto: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney, José Luis de Vilallonga, John McGiver

Sinopsis: Holly Golightly es una bella joven neoyorquina, de comportamiento extravagante, que, aparentemente, lleva una vida fácil y alegre. Su vida cambia cuando a su edificio llega Paul Varjack, un escritor frustrado que también anhela el éxito, pero cuya esperanza se encuentra bastante maltrecha tras muchos intentos sin conseguirlo. Paul vive mantenido por una mujer mayor a quien no quiere. Cuando los caminos de ambos se cruzan, sus vidas cambian para siempre.

Premios: 1961; Oscar: 2 Mejor canción, banda sonora película no musical.

Pese a que la novela es mucho más ácida y se centra más en la amoralidad que en el romanticismo (al contrario que el filme), la película mantiene el carisma y el vigor del texto original. Un encanto personificado por **Audrey Hepburn**, con sus vestidos de Givenchy y sus gustos caros. **George Peppard** es el complemento al espíritu libre de la actriz, en su rol de hombre reservado y terrenal.

Edwards consiguió con esta película uno de sus mejores trabajos. Supone una comedia tan amarga como lúcida, que anticipó el espíritu corrosivo que en los próximos años se convertiría en la constante del género.

El guionista, **George Axelrod**, fue muy hábil a la hora de reescribir la novela de Truman Capote. La película suavizó la trama de la novela, “blanqueando” un poco la vida de Holly. Si bien en la novela el amor brilla por su ausencia (si no es con dinero de por medio), aquí sí que aparecerá, por ello los finales de ambas obras son completamente diferentes.

Decir Desayuno con Diamantes es evocar *glamour*, es imaginar a Audrey Hepburn con su vestido negro de Givenchy y sus gafas de sol comiendo un croissant mirando el escaparate de Tiffany's, y es oír los primeros acordes de ***Moon River*** de **Henry Mancini**, rememorando la maravillosa escena con que comienza la película. Todo esto hace de ella un mito que va perviviendo generación tras generación.

El cine negro americano.

Raymond Chandler y Dashiell Hammett

La gran época del cine negro americano, tuvo su base fundamental en grandes escritores del género como **Dashiell Hammett** y **Raymond Chandler**.

Raymond Chandler, creador del popular detective privado **Philip Marlowe** y artífice fundamental de la llamada novela negra, revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y la corrupción social como mecanismo central que afecta a los seres humanos y sus relaciones, sustentadas en el poder del dinero.

Su estilo narrativo puede ser descrito como de un realismo sarcástico y sobre todo escéptico: una prosa que narra con rapidez, exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos, a veces matizada por observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron.

Chandler defendía en su prosa la elegancia y la literatura, a diferencia de la mayoría de los autores de novela negra, que practicaban una prosa torpe alejándose de las exigencias de una escritura de calidad.

Más que en los argumentos, la fuerza narrativa de Chandler se expresa en la elaboración artística de sus novelas como ***El sueño eterno*** (1939), ***Adiós, muñeca*** (1940), ***La ventana siniestra*** (1942), ***El largo adiós*** (1953).

Dentro de la época dorada de Hollywood se rodó ***El sueño eterno***, película que puedes encontrar en nuestro punto de interés.

El otro gran autor de este género es **Dashiell Hammett** autor de alguna de las mejores novelas negras que jamás se han escrito.

Su pasión por la literatura despertó a principios de los años veinte, y llegó a alcanzar la fama gracias a sus novelas publicadas entre 1929 y 1931. Las dos primeras, ***Cosecha roja*** y ***La maldición de los Dain***, le llevaron rápidamente al éxito, aunque fue ***El halcón maltés*** su novela más conocida y de la que puedes encontrar su versión cinematográfica en nuestro punto de interés.

El sueño eterno

La novela

El sueño eterno es la primera novela de **Raymond Chandler**. En ella, **el detective Philip Marlowe** se enfrenta a un caso que promete ser sencillo: el viejo general Sternwood, paralítico y extremadamente rico, ha recibido una nota de chantaje que concierne a su hija menor, la temperamental Carmen.

Recorriendo la ciudad desde su despacho en Hollywood Boulevard hasta las mansiones de los barrios residenciales, Marlowe deberá adentrarse en un laberinto de perversidad cada vez más oscuro.

La historia tiene todo aquello que puede hacer grande un libro: una mujer fatal, un detective solitario y un caso de escándalo y muerte que sacude a la clase más acomodada. Un Philip Marlowe en estado puro: irónico, duro, impertinente, escéptico, libre e inolvidable.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1946. Estados Unidos. 114

Dirección: Howard Hawks

Guion: William Faulkner, Leigh Brackett y Jules Furthman, a partir de la novela de Raymond Chandler

Fotografía: Sidney Hickox

Música: Max Steiner

Reparto: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone, Peggy Knudsen, Regis Toomey, Charles Waldron, Charles D. Brown, Bob Steele, Elisha Cook Jr, Louis Jean Heydt

Sinopsis: Un general millonario y excéntrico tiene dos hijas que están involucradas en asuntos más bien turbios. Decide entonces llamar al detective privado Philip Marlowe para que resuelva sus problemas familiares. Cuando Marlowe empieza a investigar, descubre muy pronto que las diversas ramificaciones del asunto lo convierten en una auténtica maraña.

El sueño eterno, uno de los iconos del cine negro americano de los años 40, es una película con una trama compleja. Lo fundamental e intenso de la película no es su trama enrevesada, sino el ambiente conseguido a través de las acciones rápidas, diálogos ingeniosos, fotografía en claroscuro, lugares sórdidos, y, ante todo, las excelentes interpretaciones que crean, no solamente personajes, sino verdaderos arquetipos ampliamente admirados. El ingenio y la rapidez en los diálogos, las escenas trepidantes, una historia que atrapa y envuelve desde los primeros momentos, la convierten en uno de los referentes del cine negro.

Asimismo, presenta las principales características de este género: el oscurecimiento en la temática y el ambiente, callejones y cuartuchos en donde se esconden los personajes, sombras y luces en exteriores nocturnos, o interiores protegidos de cualquier claridad, creando con ello una verdadera tensión dramática. Tampoco falta el buscador de la verdad, en este caso un investigador privado, ni la mujer fatal (aquí contamos con varias). Son mujeres poderosas y seductoras, que no ponen reparos en utilizar cualquier recurso, incluso sexual, para contrarrestar el dominio masculino.

A diferencia de otras películas del género, la narración es cronológica, no hay saltos temporales ni utiliza la característica voz *en off* para situar la acción, ni extrañas angulaciones de cámara. Sin la necesidad de la utilización de dichos recursos, **Hawks**, con un cine que parece sencillo y natural, poniendo la cámara a la altura de la mirada de los intérpretes y concentrando la acción dentro del encuadre, consigue una perfecta recreación de la descripción atmosférica de un universo criminal.

Humphrey Bogart encarna magníficamente al tipo duro, impasible, con instinto y, además, íntegro, irónico y romántico. Por su parte, **Lauren Bacall** está espléndida en su oscuro papel de mujer fatal. Muestra clase, altivez, seguridad, sensualidad y poderío.

La química entre ambos, que también existió fuera de la pantalla (se casaron ese mismo año), se refleja brillantemente en la ficción. Esa **tensión sexual** contribuyó también al éxito de la película, al superar los límites mojigatos y puritanos de la época. Alrededor de ambos, el filme presenta una variada colección de personajes de toda la escala social, con actores secundarios de gran altura.

Todo ello la convierte en una obra inolvidable que, para disfrutarla plenamente, conviene dejar de lado el confusionismo argumental, y saber adentrarse en la amoralidad de los

personajes, en los ambientes turbios y sofocantes, con el ritmo de escenas endiablado y con los atractivos diálogos y el suspense sensual configurado.

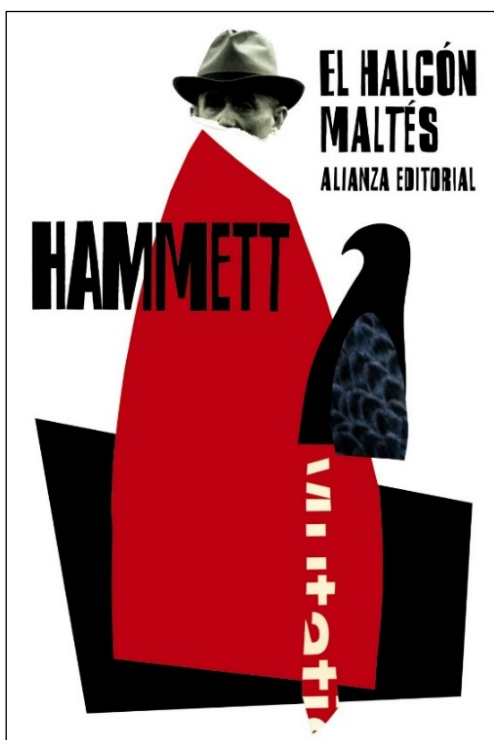
El halcón maltés

La novela

La audaz mezcla de realismo descarnado y de sentimientos románticos, característica de **Dashiell Hammett (1894-1961)**, alcanza en su tercera novela, ***El halcón maltés* (1930)**, su mejor expresión.

La novela, una de las obras cumbre del género negro, así como precursora de éste, estableció los parámetros que, a partir de su publicación, definieron al género detectivesco.

La prosa limpia y el agudo oído de **Hammett** para el diálogo le permitieron escribir una obra cautivadora, cuya trama empuja al lector a devorar las páginas.

La historia transcurre en el San Francisco de 1928 durante un período de seis días. Una estatuilla con figura de halcón que los **caballeros de la Orden de Malta** regalaron al emperador Carlos V en 1530 ha sido objeto, durante más de cuatro siglos, de robos y extravíos. Cuando, tras mil peripecias, llega a la ciudad de San Francisco, un grupo de delincuentes trata de apoderarse de ella, lo que da lugar a conflictos, asesinatos y pasiones exacerbadas.

El detective **Sam Spade** es contratado por la bella y misteriosa **Miss Wonderly**, quien entra en su oficina suplicándole desesperadamente que le ayude a encontrar a su hermana. Este falso encargo provocará una sucesión de muerte y violencia, y

llevarán a Sam Spade a situaciones arriesgadas e imprevisibles, aunque siempre esclarecedoras.

Su protagonista puede ser considerado **uno de los primeros antihéroes del género**: un detective rudo, que no desdeña la brutalidad ni hacer uso de la fuerza o el engaño y la traición cuando las situaciones lo requieran siempre que él salga bien librado. Igualmente, se presenta el **prototipo de “mujer fatal”**, que no duda en suplicar la ayuda del protagonista, ni en traicionarlo cuando la situación lo requiere.

Con ***El halcón maltés***, Hammett demuestra su talento innato para describir las escenas con todo lujo de detalles, al principio puede parecer cargante que se describa hasta lo más mínimo, como la posición de un brazo o las formas que adopta la barbilla de Spade. Sin embargo, a medida que se avanza en la lectura se va reconociendo que estas largas descripciones y el ritmo bien marcado de la acción son imprescindibles para que ***El halcón maltés*** sea una gran novela, y no solo en su género, sino de la literatura en general.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1941. Estados Unidos. 100

Dirección: John Huston

Guion: John Huston. Novela: Dashiell Hammett

Fotografía: Arthur Edeson

Música: Adolph Deutsch

Reparto: Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George, Peter Lorre,

Síntesis: En el siglo XVI, los Caballeros de la Orden de Malta regalaron a Carlos V la estatuilla de un halcón de oro macizo con incrustaciones de piedras preciosas. Sin embargo, la joya no llegó nunca a manos del Emperador, ya que la galera que la transportaba fue asaltada por unos piratas. Cuatrocientos años después, el detective privado Sam Spade y su socio Archer aceptan el encargo de una joven que quiere encontrar a su hermana, que ha desaparecido con un hombre sin escrúpulos.

Basada en la novela de **Hammett**, **John Huston** realizó en 1941 una magistral película protagonizada por **Humphrey Bogart**, **Mary Astor** y **Peter Lorre** convirtiéndose por derecho propio en uno de los grandes clásicos de la Historia del Cine.

La película es uno de los incuestionables hitos del cine negro, y, de hecho, la primera película que puede adscribirse plenamente a este concepto. **El halcón maltés** supuso el debut como director de John Huston y encumbró a **Humphrey Bogart** a la categoría de estrella.

John Huston planeó y preparó minuciosamente la película; no en vano se trataba de su debut como director tras años de trabajo como guionista. Al adaptarla fue escrupulosamente fiel a la novela, cortándola en el lugar justo y enfatizando sus aspectos más relevantes.

La fidelidad de Huston al original es sorprendente. ***El halcón maltés*** conserva gran cantidad de diálogos del libro y la mayor parte de su energía. Huston tan solo modifica la historia cuando cree que haciéndolo concentrará aún más la fuerza dramática, aunque a veces lo haga para evitar problemas con la censura eludiendo temas como el de la homosexualidad de Cairo.

La ambientación, fotografía, música, el ritmo y la planificada elaboración de las escenas son los puntos fuertes de este filme hipnótico. El director logró obtener notables actuaciones de un oscuro y doliente **Humphrey Bogart**, perfecto para el papel y del resto del reparto.

En resumen, ***El halcón maltés*** es una película perfecta, sin la cual el género negro sería inimaginable.

Teatro y cine

La relación entre ambos ha sido continuada y fructífera desde la aparición del séptimo arte. En nuestro punto de interés puedes encontrar la obra de dos dramaturgos, **William Shakespeare** y **Tennessee Williams** junto a alguna de las adaptaciones cinematográficas más importantes de sus obras realizadas durante la etapa dorada de **Hollywood**.

William Shakespeare

Si existe un guionista ideal para el cine, ese es **William Shakespeare**, ya que sus obras, con argumentos que no dejan de ser actuales, llenos de acción, romanticismo y violencia, han estado siempre a disposición de los productores de cine. La mayor parte de sus obras, tienen versión cinematográfica, más o menos fiel, más o menos vanguardista.

En este punto de interés, presentamos una de sus obras más conocidas ***Romeo y Julieta***.

Tennessee Williams

Es probablemente el autor teatral contemporáneo más veces adaptado al cine. La intensidad dramática de sus textos, la calidad de los diálogos, el arrojo en plantear situaciones que en ocasiones rozaron el escándalo, y particularmente el vigor de sus personajes, especialmente los femeninos, han hecho que numerosos cineastas se hayan interesado por su obra, Elia Kazan, Joseph L. Mankiewicz, John Huston o Richard Brooks, entre otros.

Repetidas veces se han adaptado al cine o la televisión títulos como ***El zoo de cristal***, ***Un tranvía llamado deseo***, ***La primavera romana de la señora Stone***, ***Dulce pájaro de juventud***, ***Súbitamente el último verano***, ***La gata sobre el tejado de zinc***, con el atractivo añadido de comparar las interpretaciones de sus protagonistas respectivas (Vivien Leigh, Joanne Woodward, Jessica Lange, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Lee Remick, Geraldine Page, Natalie Wood, Jane Wyman...).

Dentro de nuestro punto de interés se pueden encontrar dos de sus obras más conocidas de este periodo: ***La gata sobre el tejado de zinc*** y ***Un tranvía llamado deseo***.

Romeo y Julieta- West Side Story

La obra dramática

La clásica pieza de teatro **Romeo y Julieta** de **William Shakespeare**, se ha convertido en una obra maestra de la literatura occidental y en la historia de amor por excelencia, cuya fama excede a la del mismo Shakespeare.

Aunque, como en otras ocasiones, el argumento no es invención suya, él logró fijarlo en una obra magistral. Shakespeare se basó en el poema **La trágica historia de Romeo y Julieta (1562)**, de **Arthur Brooke** quien, a su vez, parece que pudo inspirarse en un poema italiano escrito por **Mateo Bandello (1485-1561)**.

No hay constancia de cuándo Shakespeare escribió *Romeo y Julieta*. Se representó por primera vez en 1594 o 1595, siendo probable que la escribiera poco antes de su estreno.

Verona es el escenario del conflicto histórico entre dos familias: los **Montesco** y los **Capuleto**. Romeo y Julieta, ambos hijos únicos de ellas, se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. A pesar de la oposición de sus familias deciden casarse de forma clandestina, sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados.

Con mayor o menor fidelidad a la tragedia shakesperiana, hubo muchos creadores de las más diversas disciplinas artísticas (desde la literatura, la pintura y la música hasta la danza, la ópera y el cine) que en los siglos siguientes abordarían reiteradamente la historia de los amantes de Verona.

Romeo y Julieta en el cine

Romeo y Julieta es el drama de William Shakespeare con más versiones cinematográficas en películas como **Romeo y Julieta** de **George Cukor (1936)**, **West Side Story** de **Robert Wise y Jerome Robbins (1961)** o **Romeo y Julieta** de **Franco Zeffirelli (1968)**.

La versión española del drama fue realizada por **Vicente Escrivá**, en **Montoyas y Tarantos (1989)** donde recoge la temática de la obra, situándola en esta ocasión, en dos familias gitanas.

Fotograma de “Romeo y Julieta” de George Cukor. Realizada en los inicios de la edad de oro de Hollywood.

En esta versión, llama la atención la elección de Cukor de dos actores maduros (Leslie Howard 43 años) y Norma Shearer con 34) para los papeles principales.

Fotograma de “Romeo y Julieta” en la versión de Franco Zeffirelli, su película más valorada. Ganadora de dos Oscar (fotografía y diseño de vestuario) y nominada a otros dos (Mejor director y Mejor película), esta adaptación de la obra de William Shakespeare triunfó en todo el mundo, lanzando internacionalmente la carrera de su director.

Franco Zeffirelli intentó seguir al pie de la letra el texto original

de Shakespeare. Su deseo de ser enteramente fiel con la obra le llevó a respetar incluso la edad real de sus protagonistas, que habitualmente eran encarnados por actores adultos. Así, Romeo y Julieta fueron interpretados por un actor de 17 años y una actriz de 16, los entonces desconocidos Leonard Whiting y Olivia Hussey

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

West Side Story USA, 1961

Dirección: Robert Wise, Jerome Robbins

Guion: Ernest Lehman. Libro: Arthur Laurents. Musical: Jerome Robbins, a partir de la novela de William Shakespeare "Romeo y Julieta"

Producción: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Fotografía: Daniel L. Fapp

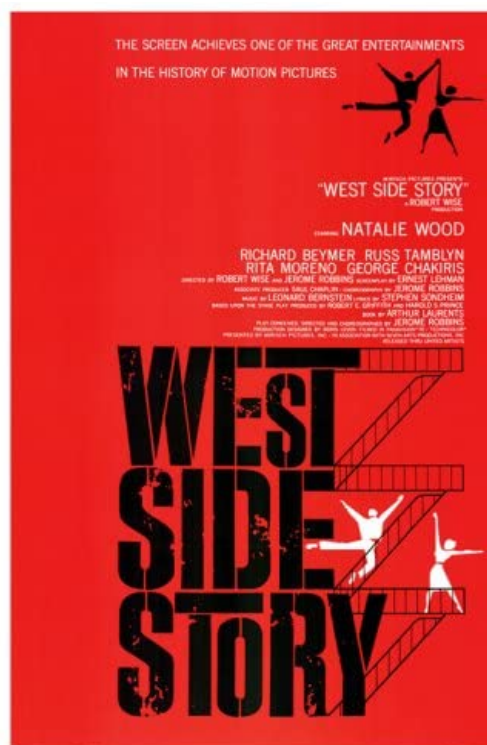
Música: Leonard Bernstein. Letra: Stephen Sondheim

Reparto: Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Russ Tamblyn, Rita Moreno, Simon Oakland, Ned Glass, William Bramley, Tucker Smith, Tony Mordente, David Winters, Eliot Feld, Bert Michaels, David Bean, Robert Banas

Premios: 1961.10 Oscar. Incluyendo Mejor película y Mejor director. 11 nominaciones

West Side Story es uno de los mejores musicales de la historia del cine. La película ganó 10 Oscars, incluyendo a la mejor película, y estuvo codirigida por **Roberts Wise** y **Jerome Robbins**. El primero, encargado del nudo argumental y el segundo, de la parte musical. La música fue compuesta por el prestigioso **Leonard Bernstein** que, junto a los principales protagonistas: **Natalie Wood**, **Richard Beymer**, **Rita Moreno**, **George Chakiris** y **Russ Tamblyn**, forman una sinfonía perfecta.

La obra de William Shakespeare se adapta a los tiempos modernos y convirtió a los Montesco y los Capuleto de Verona en dos bandas callejeras rivales en Nueva York, los

Sharks, inmigrantes puertorriqueños, y **los Jets**, estadounidenses de origen irlandés.

Además del hilo conductor sentimental entre **Toni** y **María**, aparece una denuncia del contexto social en la que viven y que les atrapa a ambos por igual. La población “norteamericana”, formada mayoritariamente por hijos y nietos de irlandeses, italianos, polacos y judíos, ven con recelo la llegada de los puertorriqueños persiguiendo el sueño americano.

El musical fue innovador por los bailes, que forman parte de la acción dramática, por la variada y moderna música de Bernstein y por la temática. Una de las canciones más famosas de esta obra es **América**, donde se contraponen las dos visiones de los emigrantes al llegar a Estados Unidos: la ilusión por la libertad y la modernidad, y, por otro lado, el desencanto ante la marginación racial y la pobreza.

La gata sobre el tejado de zinc

La obra dramática

La gata sobre el tejado de zinc (*Cat on a Hot Tin Roo*, cuya traducción literal es *Gata sobre un tejado de hojalata caliente*) es una de las grandes obras teatrales de **Tennessee Williams**, ganadora del premio **Pulitzer** de Drama en 1955.

En ella, Williams desarrolla temas recurrentes de su obra como **la codicia, el desánimo, la vida llevada como mentira, la soledad, el alcoholismo como refugio, la apariencia, la frustración sexual y la muerte**, definidos de manera sencilla pero efectiva, transmitiendo con verosimilitud y emoción los conflictos de sus personajes.

La obra se estrenó en Broadway bajo la dirección de **Elia Kazan**, con **Barbara Bel Geddes** y **Ben Gazzara** en los principales personajes (**Burl Ives** interpretó el personaje del padre, que luego repetiría

en la versión cinematográfica). Obtuvo los más importantes **premios Tony** del año y alcanzó las 700 representaciones. Sin embargo, Williams no quedó satisfecho del resultado ya que la censura le había obligado a suavizar algunos aspectos de la obra, especialmente los relacionados con la implícita homosexualidad del marido.

Veinte años más tarde se repuso en Broadway y Tennessee Williams tuvo la ocasión de reformar el tercer acto para hacer más explícita la relación homosexual del protagonista con su amigo suicida, versión ya definitiva, reestrenada posteriormente en 1990 con **Kathleen Turner** y **Daniel Hugh Kelly**, y en 2003 con **Ashley Judd** y **Jason Patric**.

La acción se desarrolla a lo largo de una calurosa noche de verano en la que los miembros de una adinerada familia sureña se han reunido con motivo del cumpleaños del patriarca, que sufre sin saberlo un cáncer terminal. La descomposición de esta familia, presa del pasado, esclava de su avidez por el dinero y reprimida por moralismos obsoletos, resulta un espejo de la América profunda.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1958. Estados Unidos. 108 min.

Dirección: Richard Brooks

Guión: Richard Brooks, James Poe.

Música. Charles Wolcott

Fotografía. William H. Daniels

Reparto. Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson, Judith Anderson, Madeleine Thornton-Sherwood, Larry Gates, Vaughn Taylor

Sinopsis. La inminente muerte del anciano patriarca de una acomodada familia sureña crea una gran tensión entre sus miembros. Uno de sus hijos, Brick, indeciso y apático, se refugia en el alcohol y se muestra completamente indiferente ante la situación, pero Maggie, su mujer, no está dispuesta a contemplar impasible su destrucción.

Premios

1958: Oscar: 6 nominaciones, incluyendo mejor película, director, actor y actriz

1958: Globos de Oro: Nominada mejor película - drama y director

La gata sobre el tejado de zinc es una de las películas más famosas en la filmografía de **Paul Newman** y de **Elizabeth Taylor**, quien sin duda realizó una de sus mejores interpretaciones. La película es uno de esos clásicos que consolida su fama de título inmortal a través del paso del tiempo. Paul Newman, en un papel que antes fue ofrecido a Montgomery Clift y Robert Mitchum, no contaba con la confianza de los productores ya que sus tres películas anteriores no habían funcionado de la manera esperada; sin embargo, con ***La gata sobre el tejado de zinc*** obtuvo un gran éxito en taquilla.

Richard Brooks trató de eludir los problemas de **censura** a través de giros y diálogos con

gran ingenio. Pero el trabajo de Brooks no fue del gusto de Tennessee Williams, que denunció incansablemente los recortes hechos a su obra, unido al hecho de su preferencia por Vivien Leigh para el personaje femenino.

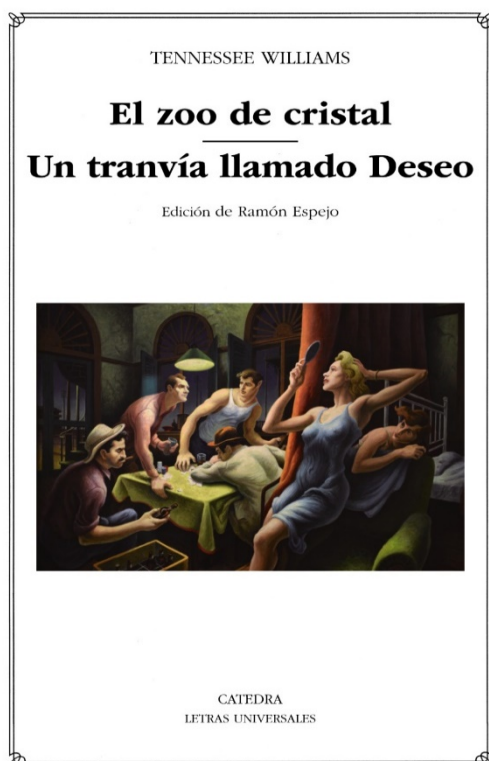

En un principio iba a filmarse en blanco y negro, pero Richard Brooks decidió hacerlo en color, elección que hace que la película salga ganando a la hora de transmitir los deseos reprimidos y las frustraciones de ambos.

Película de diálogos tensos y brillantes, de sólidas interpretaciones, y de un lenguaje cinematográfico que no camufla su origen teatral, ni lo que, en opinión de Haro Tecglen, "parece ser la grandeza de esta obra: una reminiscencia de la grandeza de la tragedia griega en el sur de Estados Unidos, un cruce de pasiones y emociones, de odios, asco, ambición, dominio y posesión".

Un tranvía llamado deseo

La obra dramática

Pocas piezas de teatro alcanzan la intensidad narrativa que **Tennessee Williams** le supo dar a esta obra maestra, quizá su obra cumbre, y una de las que más éxito y reconocimiento le reportó, por la que recibió el primero de sus dos **Premios Pulitzer**.

Las diferencias sociales, la marginación a la que somete una sociedad excluyente a alguien que se atreve a ser diferente, la necesidad de ser amado o la lucha por la supervivencia son algunas de las claves en torno a las que gira esta obra, que arranca cuando **Blanche** se presenta en el hogar de su hermana **Stella**, desatando un tumultuoso triángulo de complejas relaciones personales.

Stella, que como Blanche procede de un entorno distinguido pero decadente, vive con su marido, **Stanley Kowalski**, un rudo obrero de origen polaco en un barrio de inmigrantes.

Blanche no puede entender cómo es posible que su hermana se haya casado con un polaco proletario, bebedor y jugador de cartas. Un hombre que domina totalmente a Stella quien tolera este comportamiento debido a la atracción que siente por su marido. La llegada de Blanche interfiere en la vida de su hermana y su cuñado. Sus conflictos representan el choque entre los grupos sociales a los que representan; la fuerza bruta de la naturaleza es tan poderosa como los prejuicios morales.

El enfrentamiento entre estos dos personajes es el que sustenta todo el hilo argumental de la obra. Blanche es un personaje con una personalidad ambigua que mezcla modales altivos de una familia de abolengo con la debilidad que le ha generado el sufrimiento de una mala vida. En Blanche también vemos una coquetería muy femenina que contrasta con la fatal aceptación de su pérdida de juventud. Es un personaje lleno de contradicciones internas, puede ser presuntuosa al tiempo que indecorosa, remilgada a la par que atraída por los jóvenes o por los hombres vulgares de clase baja. Esa mezcla

de apariencias, todos los secretos que esconde y las mentiras que ella termina creyéndose de forma delirante, la conducirán de forma inevitable a la locura.

Un tranvía llamado deseo se estrenó en diciembre de **1947** en **Broadway** protagonizada por **Marlon Brando y Jessica Tandy**. Fue dirigida por **Elia Kazan**, quien en 1951 realizaría también la versión cinematográfica de la obra.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1951. Estados Unidos. 122 min.

Dirección: Elia Kazan

Guión: Tennessee Williams

Música: Alex North

Fotografía: Harry Stradling

Reparto: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter, Karl Malden, Rudy Bond, Nick Dennis, Peg Hillias, Richard Garrick, Ann Dere

Sinopsis. Blanche, perteneciente a una rancia pero arruinada familia sureña, es una mujer madura y decadente que vive anclada en el pasado. Ciertas circunstancias la obligan a ir a vivir a Nueva Orleans con su hermana Stella y su cuñado Stanley (Marlon Brando), un hombre rudo y violento. A pesar de su actitud remilgada y arrogante, Blanche oculta un escabroso pasado que la ha conducido al desequilibrio mental. Su inestable conducta provoca conflictos que alteran la vida de la joven pareja.

Premios

1951: 4 Oscars: Actriz (Leigh), dir. artística B&N, actor y actriz sec.

1951: Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Kim Hunter). 3 nominaciones

La adaptación cinematográfica dirigida por **Elia Kazan** es insuperable. Los personajes son fieles al original de la obra de teatro y aunque parte de los diálogos se pierden, transponiendo dichos textos a imágenes, nunca se tiene la sensación de que la adaptación mutila el drama de Tennessee Williams, sino que más bien lo enriquece; los recursos cinematográficos a los que Elia Kazan recurre complementan e incluso mejoran la puesta en escena teatral.

La composición resultante es perfecta, no sólo porque se mantiene fiel al espíritu de la obra original de Tennessee Williams, sino porque contó con un plantel de actores extraordinarios comenzando con **Vivian Leigh** en el papel de **Blanche Dubois** y **Marlon Brando** en el de su cuñado **Stanley Kowalsky**.

Rodada en blanco y negro, al ritmo de un inquietante jazz sinfónico compuesto por **Alex North**, supo reflejar a la perfección ese ambiente cerrado, agobiante y opresivo.

La decoración contribuye a aumentar esa sensación; la casa de los Kowalsky se nos muestra como un antro caótico, sucio y desordenado, con una iluminación intencionadamente oscura,

con luces y sombras estudiadas al milímetro, para propiciar con cada escena esa atmósfera agobiante ya descrita.

Elia Kazan ya había representado la misma obra teatral en Broadway, lo que le proporcionó una experiencia que, sin duda, tuvo que ser muy valiosa. Al margen de la puesta en escena, ningún actor podría haber interpretado el papel de Stanley de una forma tan portentosa como lo hace Marlon Brando.

De la misma forma, **Vivien Leigh** realiza, sin lugar a duda, la mejor interpretación de toda su carrera, superando con creces el nada desdeñable papel de Scarlet O'Hara. La construcción de su personaje es vívida, una mujer del sur que intenta aparentar lo que

no es; altiva, con un orgullo impostado con el que trata de ocultar la decepción de una vida de ruina y desilusión; un personaje frustrado que busca un poco de paz, que se conforma con que los demás sean amables con ella, pero que vive atormentada, presa del miedo, incapaz de reaccionar.

Tampoco son desdeñables las interpretaciones de **Kim Hunter** encarnando a Stella, la esposa de Stanley, y **Karl Malden** como Mitch, el amigo de Stanley que juega un rol ambiguo que oscila entre el amable y cortés caballero que trata de seducir a Blanche, pero tras el que se esconde un ser brutal dominado por los mismos instintos

primarios que el resto de los personajes. Tanto Kim Hunter como Karl Malden recibieron un Oscar por sus papeles.

La película tiene una carga sexual muy directa y poderosa, lo que sorprende en una época en la que había que sortear la censura. De hecho, el guion tuvo que ser modificado con respecto a la obra para no hacer tan explícitos algunos mensajes, como la homosexualidad del antiguo novio de Blanche, o la violación que ésta sufre al final de la obra.

La interpretación de Brando como Stanley es una auténtica provocación en este sentido. En cuanto a Blanche, poco a poco descubrimos que su comportamiento en el pasado no ha sido precisamente un dechado de virtudes. Su instinto sexual la conduce a la ruina personal y familiar. Blanche busca en el deseo una forma de aplacar su frustración, una huida hacia adelante que la conducirá a ninguna parte o, lo que es peor, a la demencia.

De no aparecer Brando en esta película, Vivien Leigh sería la estrella única e indiscutible. No se concibe una Blanche mejor, como tampoco a ningún otro actor superando a Brando en esta magistral película, una lección de buen cine que no hay que dejar de ver.

Cine americano desde los setenta

En este último apartado incluimos tres novelas y sus correspondientes películas, dos de ellas realizadas por el mismo director, el gran Francis Ford Coppola:

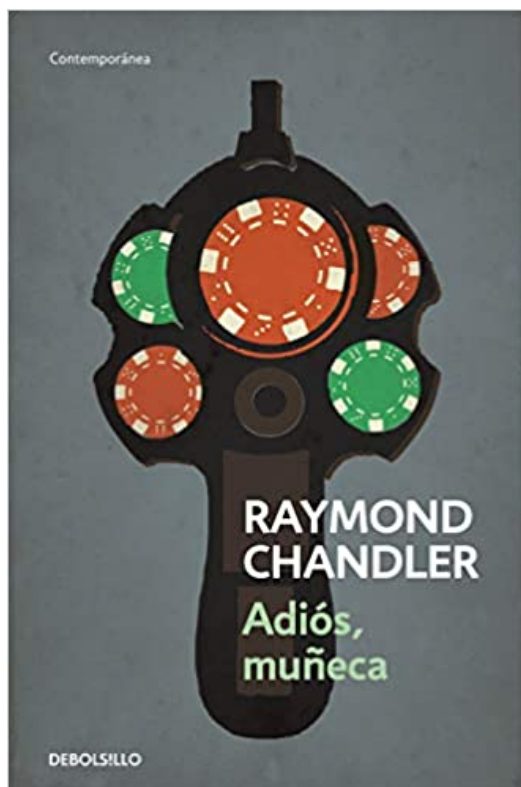
Adiós muñeca

El padrino

Drácula de Bran Stoker

Adiós muñeca

La novela

Considerada por algunos críticos como la mejor novela de **Raymond Chandler**, la indagación en la corrupción que realizó en ella supuso un paso más para el autor en su personal interpretación de las convenciones del género negro.

Adiós, muñeca (1940) es un relato magistral de un mundo complejo en el que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, siempre visto desde la óptica de su personaje, **Phillip Marlowe**, un observador con su propio código moral. Un detective que se mueve entre el crimen y la defensa de los débiles, duro y a la vez compasivo, capaz de jugarse la vida para descubrir la verdad.

Si en **El sueño eterno** era un caso de chantaje el que servía de urdimbre para la acción de Philip Marlowe, en **Adiós,**

muñeca Marlowe es contratado por **Moose Malloy**, un gigantón que acaba de salir de la cárcel tras una condena de ocho años, para que localice a su antigua novia, su

pequeña **Velma**, de la que no tiene noticias. En su obsesión por recuperar a su novia irá dejando a su paso un rastro de sangre, y pondrá al descubierto la corrupción social.

Pero como un caso no es suficiente y Marlowe está sin blanca, acepta a la vez ser contratado para acompañar a un hombre en el pago del rescate de una valiosa joya que ha sido robada. El asunto no acaba bien y el hombre acaba muerto en el coche mientras Marlowe permanece inconsciente tras ser golpeado.

Son dos casos que aparentemente no tienen conexión alguna entre sí, pero que al final terminarán confluyendo en una misma historia que describe una ciudad dominada por el poder de la corrupción; una corrupción de la que nadie sale limpio, aunque pretenda intentarlo.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1975. Estados Unidos. 97

Dirección: Dick Richards

Guion: David Zelag Goodman

Fotografía: John A. Alonzo

Música: David Shire

Reparto: Robert Mitchum, Charlotte Rampling, Sylvia Miles, John Ireland, Harry Dean Stanton, Jack O'Halloran, Anthony Zerbe, Sylvester Stallone, Joe Spinell, Kate Murtagh, John O'Leary, Walter McGinn

Sinopsis: Al detective Philip Marlowe (Robert Mitchum) le han encargado una difícil misión: encontrar a Velma, una bailarina de un club nocturno. Durante la investigación, Marlowe se ve obligado a adentrarse en un mundo turbio de personajes oscuros y de dudosa reputación

La adaptación de la novela de **Chandler** dio como resultado una versión cinematográfica que consigue crear el ambiente de los años 40 gracias a una magistral dirección artística de **Dean Tavoularis**, una fotografía atmosférica de **John A. Alonzo** y la sensual banda sonora de **David Shire**.

Rodada en las localizaciones de **Hollywood Boulevard**, cada plano guarda un trozo inenarrable del mejor cine negro en un tono poético digno de figurar en las antologías cinematográficas.

Aunque está rodado en color, la fotografía y el tono captan perfectamente la **negra atmósfera** de Chandler; una película nocturna, oscura, un protagonista cansado, una iluminación muy de cine negro clásico, expresionista, un ambiente muy conseguido. La fotografía es bella y está realmente cuidada; se usan iluminaciones altas o frontales, lo que potencia las sombras, especialmente sobre los rostros de los actores. Una iluminación que nos remite al blanco y negro, sombras, rostros ocultos o iluminados con una simple cerilla.

Adiós, muñeca tiene todos los elementos característicos del cine negro más clásico: voz *en off*, *flashbacks*, iluminación muy expresionista con un uso de las sombras notable, una mujer fatal, una trama rocambolesca y un detective de los de toda la vida.

Un curtido **Robert Mitchum**, protagoniza esta versión, que ya había sido llevada a la pantalla por **Edward Dmytryk** tres décadas antes bajo el título de **Historia de un detective**.

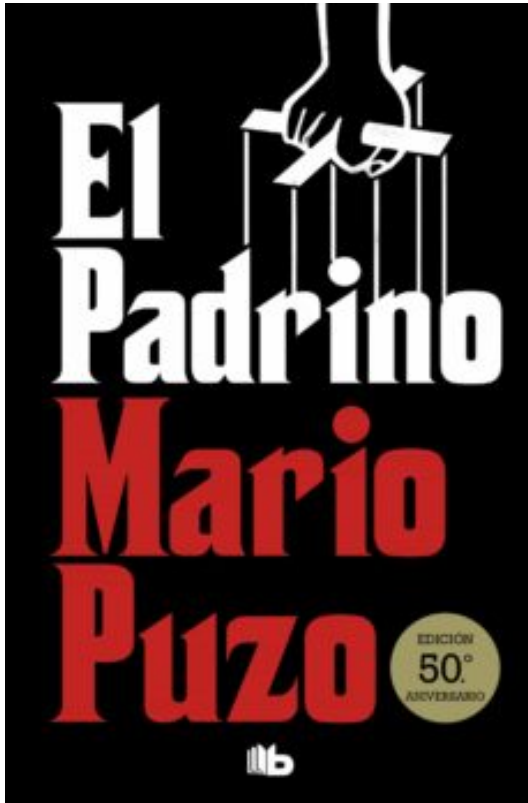
La presente adaptación, mucho más fiel al original que su predecesora, contó en su reparto, aparte de Robert Mitchum, con **Charlotte Rampling**, **Harry Dean Stanton** y **Sylvia Miles**, que fue nominada al

Oscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo.

El retrato de Marlowe es tremendamente fiel y ajustado y se ve, además, revalorizado por el excepcional trabajo de Robert Mitchum en el papel. Honesto, viviendo al día, honrado, incapaz de renunciar a sus principios por dinero.

El padrino

La novela

Mario Puzo publicó en 1969 el que sería uno de los mayores *best sellers* de su tiempo, ***El padrino***.

A pesar de que sus primeras novelas habían recibido muy buenas críticas, no se vieron recompensadas en sus ventas. Agobiado por las deudas, su editor le sugirió algo que podía sacarlo de la bancarrota: escribir una ficción a partir del submundo del crimen organizado, un universo que había explorado en alguna de sus anteriores obras.

El resultado fue ***El Padrino***, una novela que se convirtió en un clásico. Su publicación en 1969 convulsionó el mundo literario. La novela vendió más de nueve millones de copias y fue incluida en la lista de *best seller* del **New York Times**.

Por primera vez, la **Mafia** protagonizaba una novela y era retratada desde dentro. Aun viviendo en un barrio marginal, Puzo nunca tuvo contacto con nadie del hampa ni de los bajos fondos. Su conocimiento de ese submundo le vino por su cercanía con el juego, los garitos, prestamistas, jugadores compulsivos y usureros.

Mario Puzo la presentó no como una mera asociación de malhechores, sino como una compleja sociedad con una cultura propia y una jerarquía aceptada incluso más allá de los círculos de la delincuencia.

El Padrino narra la historia de **Vito Corleone**, el capo más respetado de Nueva York. Déspota benevolente, implacable con sus rivales, inteligente y fiel a los principios del honor y la amistad. Don Corleone dirige un emporio que abarca el fraude y la extorsión, los juegos de azar y el control de los sindicatos. La vida y negocios de Don Corleone, así como los de su hijo y heredero, Michael, conforman el eje de esta magistral obra.

Con ***El Padrino***, Mario Puzo partió de la realidad y consiguió crear un género. La mafia pasó a ser el tema central de centenares de novelas y películas, aunque ninguna de ellas ha alcanzado el nivel de la obra que las inspiró.

La película. El padrino I

Ficha técnica (Filmaffinity)

1972. Estados Unidos. 175 min.

Dirección: Francis Ford Coppola

Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo. Novela: Mario Puzo

Música: Nino Rota

Fotografía: Gordon Willis

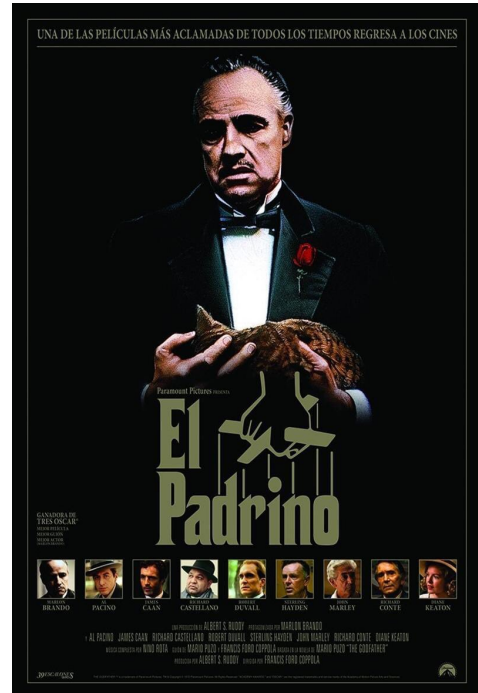
Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Richard S. Castellano, Sterling Hayden, Gianni Russo, Rudy Bond, John Marley, Richard Conte,

Síntesis: América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

Premios: 1972: 3 Oscars: Mejor película, Actor (Marlon Brando), Guión adaptado. 11 [10*] nom.

Pocas veces sucede en la Historia del Cine que una película supere a la novela original, pero éste es uno de esos casos. La obra de **Mario Puzo** fue llevada al cine por **Francis Ford Coppola** en una de las más grandes cintas sobre la mafia jamás filmadas. **El Padrino** (1972), y **El Padrino II** (1974), siguen la misma línea argumental del libro, y tratan de incluir casi todas las tramas que desarrolla la novela.

Paramount Pictures compró los derechos de la novela antes de que esta ganase popularidad.

Los ejecutivos del estudio tuvieron problemas para encontrar un director; sus primeros candidatos rechazaron el puesto antes de que Coppola aceptara dirigir la película. Surgieron entre ellos algunos desacuerdos en la elección de actores, en particular para los personajes de **Vito** y **Michael**. El rodaje tuvo lugar principalmente en Nueva York y en Sicilia, finalizándose antes de lo previsto.

La brillante disección de todos los personajes, el ritmo magistral -que alterna largas secuencias familiares con creíbles escenas de acción- y una ambientación perfecta consiguen una película que se sitúa entre los mejores clásicos de todos los tiempos, una obra maestra para alzarse con el título de obra cumbre del cine moderno.

Desde el punto de vista de marketing y publicidad supuso un cambio en la industria cinematográfica, llenando los cines de nuevo en una época en la que se pensaba que la televisión daría la puntilla al séptimo arte. Los **premios de la Academia de Hollywood** refrendaron con su reconocimiento la historia de la **familia Corleone**.

La película revitalizó la carrera de **Brando**, en declive durante la década de 1960, antes de protagonizar éxitos como *El último tango en París*, *Superman* y *Apocalypse Now*, y lanzó las exitosas carreras de **Coppola**, **Pacino** y el resto del elenco.

Fue seleccionada para su conservación por el **National Film Registry** de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1990, al ser considerada "cultural, histórica y estéticamente significativo" y se clasifica como la segunda mejor película del cine estadounidense (detrás de Ciudadano Kane) por el **American Film Institute**.

El padrino II

Ficha técnica (Filmaffinity)

1974. Estados Unidos. 200 min.

Dirección: Francis Ford Coppola

Guión: Francis Ford Coppola, Mario Puzo. Novela: Mario Puzo

Música: Nino Rota, Carmine Coppola

Fotografía: Gordon Willis

Reparto: Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale, Lee Strasberg, Talia Shire, Gastone Moschin, Michael V. Gazzo, Marianna Hill, Bruno Kirby, Danny Aiello, Harry Dean Stanton

Sinopsis: Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

Premios: 1974: 6 Oscars: Mejor película, director, actor de reparto (de Niro). 11 nom.

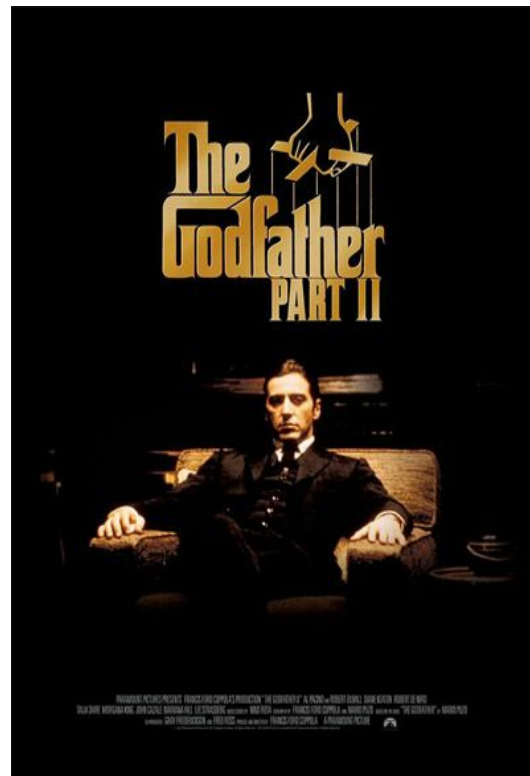
Era una empresa arriesgada hacer una **secuela** de **El padrino**. Frente a unas altas expectativas el escenario más probable era que dejara una sensación de insatisfacción. Pero no fue así y el filme obtuvo una aprobación unánime, e incluso se la ha puesto por encima de su antecesora.

Tras la muerte de Don Vito Corleone, su hijo **Michael** es elegido para liderar los negocios familiares. El nuevo cabeza de familia debe lidiar con un panorama cambiante de amistades y enemistades, al tener que negociar con la mafia judía y perder el apoyo de **Frankie**.

Al igual que en la primera parte, podríamos hablar de su mítico reparto, de la sugestiva música de **Rota** y de la maravillosa fotografía de **Gordon Willis**, a lo que Coppola incorpora, de un modo formidable,

la historia presente y pasada de la familia Corleone adentrándose en la **juventud del líder mafioso, Vito Corleone**, interpretado por **Robert De Niro**, quien experimentará un salto en su carrera tras esta película. Ya no estaba Brando, pero De Niro realizó una interpretación perfecta.

Esta secuela es más interesante (más "shakespeareana"), pues narra cómo **Michael Corleone (Al Pacino)** comienza un proceso autodestructivo de su familia, intentando, precisamente, la salvación de esta. Pacino, por su parte, siguió aquí agrandando su mito como actor.

Si el éxito de su antecesora ya había sido grande en **los Oscar**, el de **El padrino II** fue aún mayor, recibiendo seis galardones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (De Niro), Mejor Guion Adaptado, Mejor Música y Mejor Dirección de Arte.

Mucho se ha hablado de esta cinta, y normalmente el debate se centra en la comparación, ¿cuál de las dos partes es mejor? La genialidad reside en

la historia completa. Tanto a nivel de historia como a nivel cinematográfico forman un pack inseparable que se eleva como uno de los reyes indiscutibles de la historia del cine.

Si en la primera parte se nos muestra la **impunidad del gánster** en unas situaciones donde puede parecer fácil ser mafioso, en la segunda entrega vemos como la familia Corleone se enfrenta problemas con la justicia, embarcándose en una trama más negra y complicada que muestra el camino de Michael desde el cénit de su poder hasta **el derrumbamiento de su “Imperio”**, convertido en un asesino que ha perdido los valores familiares que constituían la base de los Corleone.

Temas como la relación padre-hijo, los lazos familiares, la corrupción de los poderosos o el honor son la base en torno a la que se articula esta gran película.

Cine con mayúsculas. Una cinta imperecedera e indispensable en el séptimo arte, un clásico irrepetible y soberbio. En definitiva, una de las mejores obras de la historia del cine.

Drácula, de Bran Stoker

Suele ser habitual la realización de diferentes versiones de películas basadas en una misma obra literaria. Un ejemplo de ello es la novela que presentamos a continuación: **Drácula**. En este punto de interés, dedicado al cine americano, encontrarás una de sus versiones más importantes de los últimos años: **Drácula, de Bran Stoker**. En un próximo punto de interés dedicado al cine europeo incluiremos una de las películas más significativas de la historia del vampiro: **Nosferatu**

Puede decirse que fue el cine lo que ha hecho famoso y popular al personaje, ya que inicialmente la novela no tuvo una amplia acogida. El éxito no le vino a Stoker en vida, siendo recuperada su obra en los años veinte del siglo XX, tras el estreno de **Nosferatu**, la adaptación cinematográfica de **Murnau**, aunque inicialmente los productores no reconocieron ninguna conexión con el libro. La leyenda de Drácula daba así comienzo.

La adaptación cinematográfica más antigua de Hollywood fue la de **1930**, en la que **Bela Lugosi** representó al conde y creó la primera imagen impactante de Drácula. Luego, **Christopher Lee** personificó al vampiro por primera vez en 1958 y siguió representando el papel en otras siete películas.

La novela

Publicada en **1897**, está considerada como una de las novelas cumbre del género del terror, un clásico de la literatura convertido en una obra de referencia que, aunque imitada en múltiples ocasiones, nunca consiguió ser superada.

La novela hereda muchos de los mitos que su autor escuchó en leyendas populares de origen eslavo o leyó en relatos sobre vampiros. Se cree que el personaje del conde Drácula está basado en **Vlad Tepes**, Príncipe de Valaquia en Rumanía (también llamado "Vlad el empalador"), que llamó la atención de **Bram Stoker** por las historias que se contaban sobre él, de gran atrocidad y sadismo.

Parece ser que Stoker se pudo también basar en la condesa **Erzsébet Báthory**, que según se cuenta reclutaba doncellas en su corte que después asesinaba para beber su sangre y bañarse en ella, en la creencia de que le devolvería la juventud.

Su acción transcurre fundamentalmente en **Transilvania**, una región del Este europeo, crisol de diversas culturas y tierra abonada para fenómenos como el vampirismo.

Redactada en forma epistolar, la novela se compone de una serie de cartas, notas de diario o recortes de prensa. De ese modo, el lector accede al argumento mediante lo

que cuentan estos escritos, que aparecen recopilados a modo de crónica de los hechos, lo que dota de mayor verosimilitud a la ficción inventada por el autor.

Vampiros, maldiciones y sangre son tan solo la superficie en **Dracula**. En el fondo, Stoker crea **una obra sobre las pasiones**, desde el amor más puro al deseo más irrefrenable, desnudando a sus personajes y mostrando su gran vulnerabilidad ante los sentimientos y las pasiones más fuertes.

El personaje del conde Dracula es uno de los grandes mitos que traspasa los límites de la literatura, en gran parte gracias al cine, de tal modo que su imagen pertenece al imaginario colectivo. **Bram Stoker** consiguió hacer de *Dracula* una obra atemporal, que desafiaba a la muerte tanto como su protagonista.

La película

Ficha técnica (Filmaffinity)

1992. Estados Unidos. 130

Dirección: Francis Ford Coppola

Guión: Henrik Galeen. Libro: Bram Stoker

Fotografía: Michael Ballhaus

Música: Wojciech Kilar

Reparto: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes, Sadie Frost, Tom Waits, Bill Campbell, Monica Bellucci, Jay Robinson

Sinopsis: En el año 1890, el joven abogado Jonathan Harker viaja a un castillo perdido de Transilvania, donde conoce al conde Dracula, que en 1462 perdió a su amor, Elisabeta. El conde, fascinado por una fotografía de Mina Murray, la novia de Harker, que le recuerda a su Elisabeta, viaja hasta Londres "cruzando océanos de tiempo" para conocerla.

Premios: 1992: Oscar: 3 Mejor vestuario, maquillaje, efectos de sonido

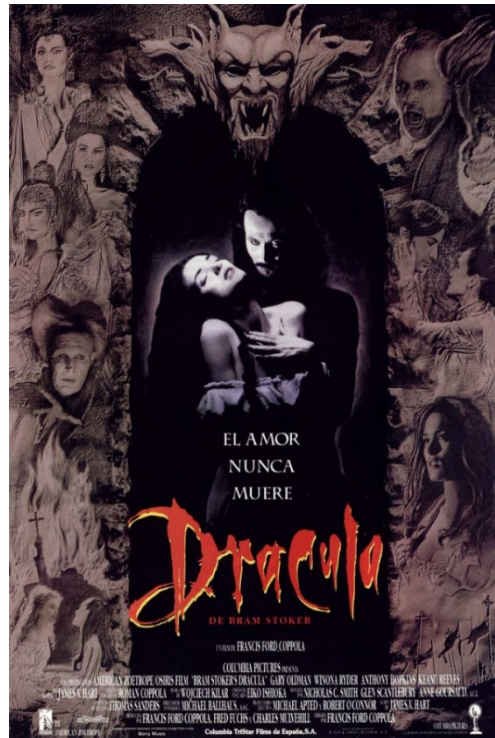
Ford Coppola, el gran director de obras maestras del séptimo arte, como la saga del Padrino que acabamos de presentar, realizó una adaptación cinematográfica de la obra de Bran Stoker, que se encuentra entre las mejores de la historia del cine.

Estrenada en 1992, setenta años más tarde de que lo hiciese la versión de **Murnau**, dio mucho que hablar desde su lanzamiento, no solo porque muchos vieran en ella una de las mejores versiones del personaje en pantalla, sino también por la respuesta de crítica y público.

La crítica, dividida en torno a la calidad de la película, fue unánime reconociendo los aspectos visuales del filme, así como la capacidad de Coppola de llevar a la pantalla la historia original.

La película, terminó siendo uno de los más grandes éxitos de su director en una época en la que los avances en los efectos visuales empezaban a cobrar una gran importancia.

Ganadora de tres **Premios Oscar**, ***Drácula de Bram Stoker*** es una película que, si bien Francis Ford Coppola se tomó ciertas libertades creativas, en su conjunto es una muy buena adaptación de la novela de Bram Stoker y toda una cinta de culto que dejó el

listón muy alto, no solo en cuanto a adaptaciones de Drácula, sino al cine de vampiros en general.

La película presenta novedades con respecto al original y con cualquier otra adaptación del mítico vampiro. Aquí se incluye un prólogo en el que vemos el origen de Drácula y **su amor por Elisabeta**, su partida a la batalla y posterior reniego de la Iglesia. Un prólogo lleno de fuerza en el que Coppola deja clara la intencionalidad teatral del relato.

Otro de los aspectos que diferencian esta adaptación de otras versiones es el interés del director por incidir en el lado humano del personaje. Drácula es un eterno enamorado entristecido, primero por la muerte de Elisabeta, y luego enfurecido por el hecho de que la Iglesia, a la que tanto defendió, rechaza el alma de su amada por haberse suicidado.

Su maldición será vagar a través de los tiempos en busca de su amor perdido. Ante todo, no estamos ante el Drácula de Stoker, sino ante una reinterpretación del mito por parte de Coppola, dejando claro que su existencia y su poder sólo tienen una razón de ser: el amor.

Fuentes

Lo que el viento se llevó

<https://www.filmaffinity.com/es/film470268.html>

<https://cinemagavia.es/lo-que-el-viento-se-llevo-novela-pelicula/>

<https://www.rtve.es/noticias/20200610/hbo-retira-su-plataforma-viento-se-llevo-protestas-consideran-racista/2016648.shtml>

<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a29741205/lo-que-el-viento-se-llevo-curiosidades-vivian-leigh-casting/>

<https://www.espinof.com/hbo/que-viento-se-llevo-racista-tambien-obra-maestra-cine-hay-que-contextualizar-clasicos-no-retirarlos>

<https://www.espinof.com/criticas/la-eterna-juventud-de-lo-que-el-viento-se-llevo>

Las uvas de la ira

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/steinbeck.htm>

https://elpais.com/cultura/2015/05/27/babelia/1432728096_029308.html

https://elpais.com/diario/2007/06/02/babelia/1180739830_850215.html

<https://www.getabstract.com/es/resumen/las-uvas-de-la-ira/28330>

<https://cinemagavia.es/las-uvas-de-la-ira-pelicula-critica/>

<https://cinemagavia.es/pelicula-libro-las-uvas-de-la-ira/>

<https://www.filmaffinity.com/es/film940315.html>

<https://www.dirigidopor.es/2020/04/01/las-uvas-la-ira/>

<https://www.elcinedeloqueyotediga.net/diario/show/las-uvas-de-la-ira-la-dignidad-frente-a-la-crisis>

La reina de África

<https://catalogo.artium.eus/book/export/html/272>

<https://catalogo.artium.eus/dossieres/3/la-reina-de-africa/la-pelicula/el-rodaje>

<https://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadeltine.com/2016/11/la-reina-de-africa-las-exoticas-aventuras-de-humphrey-gogart-y-katharine-hepburn.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film914686.html>

<https://www.rtve.es/play/videos/dias-de-cine-clasico/dias-cine-clasico-reina-africa-presentacion/5468987/>

<https://cinemagavia.es/la-reina-de-africa-pelicula-critica/>

Matar un ruiseñor

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7210/Harper%20Lee>

https://www.eldiario.es/cultura/libros/problemas-harper-lee-matar-ruisenor-autores-dificil-escribir-segunda-novela_1_6910896.html

https://elpais.com/cultura/2015/07/10/actualidad/1436521214_116080.html

<https://www.rtve.es/play/videos/que-grande-es-el-cine/grande-cine-matar-reuisenor/4601445/>

<https://www.filmaffinity.com/es/film513636.html>

<https://www.espinof.com/cine-clasico/criticas-a-la-carta-matar-a-un-ruisenor-de-robert-mulligan>

Desayuno con diamantes

<https://cinemagavia.es/desayuno-con-diamantes-pelicula-novela/>

<https://www.rtve.es/television/20211005/60-anos-desayuno-diamantes-version-light-libro-capote/2175235.shtml>

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/desayuno-en-tiffany-s/9788433975478/PN_116

<https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a34698482/holly-golightly-historia-real-personaje-audrey-hepburn/>

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/ocio/2021-10-05/curiosidades-desayuno-con-diamantes-audrey-hepburn-tiffanys_543091/

<https://www.espinof.com/criticas/desayuno-con-diamantes-maravilla-por-la-manana>

<https://www.filmaffinity.com/es/film716669.html>

El sueño eterno

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chandler_raymond.htm

<https://www.filmaffinity.com/es/film683323.html>

<https://www.rtve.es/play/videos/que-grande-es-el-cine/grande-cine-sueno-eterno/5686071/>

<https://cinemaesencial.com/peliculas/el-sue%C3%B1o-eterno>

https://www.ecured.cu/El_sue%C3%B1o_eterno

El halcón maltes

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hammet.htm>

<https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-halcon-maltes-dashiell-hammett-9788420684734/>

<https://cinemagavia.es/el-halcon-maltes-pelicula-critica/>

<https://www.filmaffinity.com/es/film174261.html>

<https://catalogo.artium.eus/book/export/html/2848>

<https://www.elmundo.es/cultura/2016/06/09/575985c522601d127c8b465b.html>

Romeo y Julieta-West side Story

<https://www.biografiasyvidas.com/monografia/shakespeare/romeo.htm>

<https://www.espinof.com/criticas/west-side-story-la-cumbre-del-musical>

<https://cinemagavia.es/west-side-story-amor-sin-barreras-pelicula-critica/>

<https://www.filmaffinity.com/es/film687189.html>

La gata sobre el tejado de zinc

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/williams.htm>

<https://www.espinof.com/criticas/especial-paul-newman-la-gata-sobre-el-tejado-de-zinc-de-richard-brooks>

<https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190605/47309810695/tennessee-williams-y-los-secretos-sureños.html>

Un tranvía llamado deseo

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20110325/54132712432/el-deseo-insatisfecho-de-tennessee-williams-cumple-100-años.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film953782.html>

<https://www.ecartelera.com/noticias/curiosidades-tranvia-llamado-deseo-57014/>

Adiós, muñeca

<https://www.elquintolibro.es/2021/07/resena-de-adios-muneca-de-raymond-chandler/>

<https://www.filmaffinity.com/es/film255573.html>

<https://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadeltcine.com/2015/08/adios-muneca-robert-mitchum-es-philip-marlowe.html>

El padrino

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mario-puzo-y-el-padrino-novela-que-no-queria-escribir_15724

<https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20201015/33839/cien-años-mario-puzo-creador-mito-padrino.html>

https://elpais.com/cultura/2009/03/06/actualidad/1236294003_850215.html

<https://www.elmundo.es/especiales/2012/cultura/el-padrino/la-pelicula/novela.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film809297.html>

<https://www.espinof.com/directores-y-guionistas/el-padrino>

<https://www.espinof.com/cine-clasico/los-tres-minutos-que-convirtieron-a-el-padrino-en-la-obra-mas-grande-jamas-filmada>

<https://www.espinof.com/criticas/el-padrino-parte-ii-el-origen-de-los-corleone>

Drácula

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stoker.htm>

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/bram-stoker-padre-dracula_15240

<https://www.espinof.com/criticas/bram-stokers-dracula-el-amor-lo-puede-todo>

<https://www.espinof.com/criticas/vampiros-de-verdad-dracula-de-francis-ford-coppola>

<https://www.espinof.com/criticas/bram-stokers-dracula-la-renovacion-de-un-mito>

<https://www.filmaffinity.com/es/film763705.html>