

Nuestra selección: PELÍCULAS

Italia es uno de los países europeos que más ha enriquecido la historia y la estética del cine a nivel mundial. Del melodrama al neorrealismo, pasando por el *giallo*, el espagueti wéstern y el cine de autor o metraje encontrado, nuestros colaboradores eligen sus películas italianas favoritas en este especial de *Ventana Indiscreta*.

▶
Viaje a Italia
★★★★★★
7 Votos

Fuente: leblogdezazie.blogspot.pe

las mejores **ITALIANAS**

JUAN ARMESTO

- ★ *Érase una vez en el Oeste* (C'era una volta il West. Sergio Leone, 1968).
- ★ *La máscara del demonio* (La maschera del demonio. Mario Bava, 1960).
- ★ *Las noches de Cabiria* (Le notti di Cabiria. Federico Fellini, 1957).
- ★ *Deseo en una mañana de verano* (Blowup. Michelangelo Antonioni, 1966).
- ★ *Suspiria* (Dario Argento, 1977).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).
- ★ *El evangelio según San Mateo* (Il vangelo secondo Mattei. Pier Paolo Pasolini, 1961).
- ★ *Torso: violencia carnal* (I corpi presentano tracce di violenza carnale. Sergio Martino, 1973).
- ★ *El gran silencio* (Il grande silenzio. Sergio Corbucci, 1968).
- ★ *Cinema Paradiso* (Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, 1988).

DESIDERIO BLANCO

- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).
- ★ *8½* (Federico Fellini, 1963).
- ★ *Stromboli* (Stromboli, terra di Dio. Roberto Rossellini, 1950).
- ★ *La strada* (Federico Fellini, 1954).
- ★ *La Dolce Vita* (Federico Fellini, 1960).
- ★ *Ladrón de bicicletas* (Ladri di biciclette. Vittorio De Sica, 1948).
- ★ *Roma, ciudad abierta* (Roma città aperta. Roberto Rossellini, 1945).
- ★ *El evangelio según San Mateo* (Il vangelo secondo Mattei. Pier Paolo Pasolini, 1961).
- ★ *Teorema* (Pier Paolo Pasolini, 1968).

RICARDO BEDOYA

- ★ *I figli di nessuno* (Raffaello Matarazzo, 1951).
- ★ *Alemania, año cero* (Germania anno zero. Roberto Rossellini, 1948).
- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *Verano violento* (Estate violenta. Valerio Zurlini, 1959).
- ★ *La estrategia de la araña* (Strategia del ragno. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *Senso* (Luchino Visconti, 1954).
- ★ *Guardias y ladrones* (Guardie e ladri. Mario Monicelli y Steno, 1951).
- ★ *Casanova de Fellini* (Il Casanova di Federico Fellini. Federico Fellini, 1976).
- ★ *Dos niños buscando a mamá* (Incompreso (Vita col figlio). Luigi Comencini, 1967).
- ★ *Érase una vez en América* (C'era una volta in America. Sergio Leone, 1984).

Bonus

- ★ *Allonsanfan* (Paolo y Vittorio Taviani, 1974).
- ★ *Vincere* (Marco Bellocchio, 2009).
- ★ *El jueves* (Il giovedì. Dino Risi, 1964).

JOSÉ CARLOS CABREJO

- ★ *La strada* (Federico Fellini, 1954).
- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *La aventura* (L'avventura. Michelangelo Antonioni, 1960).
- ★ *La máscara del demonio* (La maschera del demonio. Mario Bava, 1960).
- ★ *Érase una vez en el Oeste* (C'era una volta il West. Sergio Leone, 1968).
- ★ *Teorema* (Pier Paolo Pasolini, 1968).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).
- ★ *Suspiria* (Dario Argento, 1977).
- ★ *Las siete puertas del infierno* (...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà. Lucio Fulci, 1981).
- ★ *Fuocoammare* (Gianfranco Rosi, 2016).

Fuente: thefilmstage.com

†
La aventura
 ★★★
3 Votos

▶
Muerte en Venecia
 ★★★★★★
 6 Votos

Fuente: ratocine.blogspot.pe

GIANCARLO CAPPELLO

- ★ *Matrimonio a la italiana* (Matrimonio all'italiana. Vittorio De Sica, 1964).
- ★ *Pajarracos y pajaritos* (Uccellacci e uccellini. Pier Paolo Pasolini, 1966).
- ★ *La vida fácil* (Il sorpasso. Dino Risi, 1962).
- ★ *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958).
- ★ *El baile* (Ballando ballando. Ettore Scola, 1983).
- ★ *Nos habíamos amado tanto* (C'eravamo tanto amati. Ettore Scola, 1974).
- ★ *El bueno, el malo y el feo* (Il buono, il brutto, il cattivo. Sergio Leone, 1966).
- ★ *La strada* (Federico Fellini, 1954).
- ★ *Estamos todos bien* (Stanno tutti bene. Giuseppe Tornatore, 1990).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).

NICOLÁS CARRASCO

- ★ *Con los puños en los bolsillos* (I pugni in tasca. Marco Bellocchio, 1965).
- ★ *El conformista* (Il conformista. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *Las noches de Cabiria* (Le notti di Cabiria. Federico Fellini, 1957).
- ★ *El gran silencio* (Il grande silenzio. Sergio Corbucci, 1968).
- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *Las siete puertas del infierno* (...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà. Lucio Fulci, 1981).
- ★ *Rojo profundo* (Profondo rosso. Dario Argento, 1975).
- ★ *La rabia* (segmento de Pier Paolo Pasolini, 1963).
- ★ *Keoma* (Enzo Castellari, 1976).
- ★ *Milagro en Milán* (Miracolo a Milano. Vittorio De Sica, 1951).

Fuente: parlantdecinema.wordpress.com

MÓNICA DELGADO

- ★ *Oh uomo!* (Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi, 2004).
- ★ *El limpiabotas* (Sciuscià. Vittorio De Sica, 1946).
- ★ *Accattone* (Pier Paolo Pasolini, 1961).
- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *8½* (Federico Fellini, 1963).
- ★ *El conformista* (Il conformista. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *Sangre de mi sangre* (Sangue del mio sangue. Marco Bellochio, 2015).
- ★ *Llámame por tu nombre* (Chiamami con il tuo nome. Luca Guadagnino, 2017).
- ★ *La máscara del demonio* (La maschera del demonio. Mario Bava, 1960).
- ★ *Le quattro volte* (Michelangelo Frammartino, 2010).

Bonus

- ★ *Rojo profundo* (Profondo rosso. Dario Argento, 1975).
- ★ *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958).
- ★ *La Dolce Vita* (Federico Fellini, 1960).

La strada
★★★★★
5 Votos

JORGE ESPONDA JARA

- ★ *Paisá* (Roberto Rossellini, 1946).
- ★ *Verano violento* (Estate violenta. Valerio Zurlini, 1959).
- ★ *La aventura* (L'avventura. Michelangelo Antonioni, 1960).
- ★ *El látigo y el cuerpo* (La frusta e il corpo. Mario Bava, 1963).
- ★ *Antes de la revolución* (Prima della rivoluzione. Bernardo Bertolucci, 1964).
- ★ *Teorema* (Pier Paolo Pasolini, 1968).
- ★ *El conformista* (Il conformista. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *El jardín de los Finzi-Contini* (Il giardino dei Finzi Contini. Vittorio De Sica, 1970).
- ★ *Grupo de familia* (Gruppo di famiglia in un interno. Luchino Visconti, 1974).
- ★ *Casanova de Fellini* (Il Casanova di Federico Fellini. Federico Fellini, 1976).

CARLOS ESQUIVES

- ★ *Stromboli* (Stromboli, terra di Dio. Roberto Rossellini, 1950).
- ★ *I figli di nessuno* (Raffaello Matarazzo, 1951).
- ★ *Noches blancas* (Le notti bianche. Luchino Visconti, 1957).
- ★ *Las noches de Cabiria* (Le notti di Cabiria. Federico Fellini, 1957).
- ★ *Divorcio a la italiana* (Divorzio all'italiana. Pietro Germi, 1961).
- ★ *El empleo* (Il posto. Ermanno Olmi, 1961).
- ★ *Con los puños en los bolsillos* (I pugni in tasca. Marco Bellocchio, 1965).
- ★ *La batalla de Argel* (La battaglia di Algeri. Gillo Pontecorvo, 1966).
- ★ *Zombi 2* (Lucio Fulci, 1979).
- ★ *Demonios* (Démoni. Lamberto Bava, 1985).

ISAAC LEÓN FRÍAS

- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958).
- ★ *El gatopardo* (Il gatopardo. Luchino Visconti, 1963).
- ★ *El desierto rojo* (Il deserto ross. Michelangelo Antonioni, 1964).
- ★ *Venga a tomar café con nosotras* (Venga a prendere il caffè... da noi. Alberto Lattuada, 1970).
- ★ *Amarcord* (Federico Fellini, 1973).
- ★ *El conformista* (Il conformista. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *Érase una vez en América* (C'era una volta in America. Sergio Leone, 1984).
- ★ *Querido diario* (Caro diario. Nanni Moretti, 1993).
- ★ *Umberto D* (Vittorio De Sica, 1952).

JAVIER PROTZEL

- ★ *Ladrón de bicicletas* (Ladri di biciclette. Vittorio De Sica, 1948).
- ★ *Stromboli* (Stromboli, terra di Dio. Roberto Rossellini, 1950).
- ★ *Senso* (Luchino Visconti, 1954).
- ★ *La strada* (Federico Fellini, 1954).
- ★ *8½* (Federico Fellini, 1963).
- ★ *Crónica familiar* (Cronaca familiare. Valerio Zurlini, 1962).
- ★ *Vagas estrellas de la Osa Mayor* (Vaghe stelle dell'Orsa... Luchino Visconti, 1965).
- ★ *La estrategia de la araña* (Strategia del ragno. Bernardo Bertolucci, 1970).
- ★ *Un día especial* (Una giornata particolare. Ettore Scola, 1977).
- ★ *Vincere* (Marco Bellocchio, 2009).

ANA CAROLINA QUIÑONEZ**SALPIETRO**

- ★ *La vida fácil* (Il sorpasso. Dino Risi, 1962).
- ★ *Malicia* (Malizia. Salvatore Samperi, 1973).
- ★ *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954).
- ★ *Verano violento* (Estate violenta. Valerio Zurlini, 1959).
- ★ *Noches blancas* (Le notti bianche. Luchino Visconti, 1957).
- ★ *Los inútiles* (I vitelloni. Federico Fellini, 1953).
- ★ *Yo la conocía bien* (Io la conoscevo bene. Antonio Pietrangeli, 1965).
- ★ *Vincere* (Marco Bellocchio, 2009).
- ★ *Querido diario* (Caro diario. Nanni Moretti, 1993).
- ★ *Venga a tomar café con nosotras* (Venga a prendere il caffè... da noi. Alberto Lattuada, 1970).

La máscara
del demonio

★★★★
4 Votos

Fuente: imdb.com

ALESSANDRA SÁNCHEZ PINTO

- ★ *La Dolce Vita* (Federico Fellini, 1960).
- ★ *Las noches de Cabiria* (Le notti di Cabiria. Federico Fellini, 1957).
- ★ *El eclipse* (Leclisse. Michelangelo Antonioni, 1962).
- ★ *La strada* (Federico Fellini, 1954).
- ★ *Divorcio a la italiana* (Divorzio all'italiana. Pietro Germi, 1961).
- ★ *Matrimonio a la italiana* (Matrimonio all'italiana. Vittorio De Sica, 1964).
- ★ *Dos mujeres* (La ciociara. Vittorio De Sica, 1960).
- ★ *Cinema Paradiso* (Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, 1988).
- ★ *La vida es bella* (La vita è bella. Roberto Benigni, 1997).
- ★ *La gran belleza* (La grande bellezza. Paolo Sorrentino, 2013).

ÁFRICA SANDONÍS

- ★ *Maciste en el infierno* (Maciste all'inferno. Guido Brignone, 1925).
- ★ *Roma, ciudad abierta* (Roma città aperta. Roberto Rossellini, 1945).
- ★ *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958).
- ★ *La máscara del demonio* (La maschera del demonio. Mario Bava, 1960).
- ★ *Rocco y sus hermanos* (Rocco e i suoi fratelli. Luchino Visconti, 1960).
- ★ *La Dolce Vita* (Federico Fellini, 1960).
- ★ *Accattone* (Pier Paolo Pasolini, 1961).
- ★ *Érase una vez en el Oeste* (C'era una volta il West. Sergio Leone, 1968).
- ★ *Deseo en una mañana de verano* (Blowup. Michelangelo Antonioni, 1966).
- ★ *Cinema Paradiso* (Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, 1988).

JOSÉ SARMIENTO

- ★ *Roma, ciudad abierta* (Roma città aperta. Roberto Rossellini, 1945).
- ★ *El látigo y el cuerpo* (La frusta e il corpo. Mario Bava, 1963).
- ★ *La aventura* (L'avventura. Michelangelo Antonioni, 1960).
- ★ *El gran silencio* (Il grande silenzio. Sergio Corbucci, 1968).
- ★ *Teorema* (Pier Paolo Pasolini, 1968).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).
- ★ *Dal Polo All'Equatore* (Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi, 1987).
- ★ *La leyenda de Kaspar Hauser* (La Leggenda di Kaspar Hauser. Davide Manuli, 2012).
- ★ *Le quattro volte* (Michelangelo Frammartino, 2010).
- ★ *El amante* (Io sono l'amore. Luca Guadagnino, 2009).

EUGENIO VIDAL

- ★ *El bueno, el malo y el feo* (Il buono, il brutto, il cattivo. Sergio Leone, 1966).
- ★ *Alemania, año cero* (Germania anno zero. Roberto Rossellini, 1948).
- ★ *8½* (Federico Fellini, 1963).
- ★ *La Dolce Vita* (Federico Fellini, 1960).
- ★ *La habitación del hijo* (La stanza del figlio. Nanni Moretti, 2001).
- ★ *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia. Luchino Visconti, 1971).
- ★ *El Decamerón* (Il Decameron. Pier Paolo Pasolini, 1971).
- ★ *Suspiria* (Dario Argento, 1977).
- ★ *Casanova de Fellini* (Il Casanova di Federico Fellini. Federico Fellini, 1976).
- ★ *Deseo en una mañana de verano* (Blowup. Michelangelo Antonioni, 1966).

4
Los desconocidos de siempre
 ★★★ 3 Votos

Fuente: theredlist.com

▶
*Las noches
 de Cabiria*
 ★★★★★
 4 Votos

Fuente: imdb.com

RESULTADOS

★ <i>Viaje a Italia</i> (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954)	7
★ <i>Muerte en Venecia</i> (Morte a Venezia. Luccino Visconti, 1971)	6
★ <i>La strada</i> (Federico Fellini, 1954)	5
★ <i>Las noches de Cabiria</i> (Le notti di Cabiria. Federico Fellini, 1957)	4
★ <i>La máscara del demonio</i> (La maschera del demonio. Mario Bava, 1960)	4
★ <i>La Dolce Vita</i> (Federico Fellini, 1960)	4
★ <i>El conformista</i> (Il conformista. Bernardo Bertolucci, 1970)	4
★ <i>Teorema</i> (Pier Paolo Pasolini, 1968)	4
★ <i>Roma, ciudad abierta</i> (Roma città aperta. Roberto Rossellini, 1945)	3
★ <i>Stromboli</i> (Stromboli, terra di Dio. Roberto Rossellini, 1950)	3
★ <i>Los desconocidos de siempre</i> (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958)	3
★ <i>Verano violento</i> (Estate violenta. Valerio Zurlini, 1959)	3
★ <i>La aventura</i> (L'avventura. Michelangelo Antonioni, 1960)	3
★ <i>8½</i> (Federico Fellini, 1963)	3
★ <i>Deseo en una mañana de verano</i> (Blowup. Michelangelo Antonioni, 1966)	3
★ <i>Érase una vez en el Oeste</i> (C'era una volta il West. Sergio Leone, 1968)	3
★ <i>El gran silencio</i> (Il grande silenzio. Sergio Corbucci, 1968)	3
★ <i>Casanova de Fellini</i> (Il Casanova di Federico Fellini. Federico Fellini, 1976)	3
★ <i>Suspiria</i> (Dario Argento, 1977)	3
★ <i>Cinema Paradiso</i> (Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, 1988)	3

Un top 20 esencial

Verónica Ríos y Lorena Escala Vignolo

Fellini, Visconti, Rossellini, Argento, Leone, Corbucci, Antonioni... Los indispensables cineastas de “antaño” han invadido este italiano top 20. Las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta son las favoritas de los colaboradores de *Ventana Indiscreta*. Sorprende que la película más reciente de dicho top (*Cinema Paradiso*) corresponda a 1988; es decir, a hace ya casi treinta años. Y no es que no hayan aparecido títulos italianos relevantes recientemente, sino que, tal vez, haga falta evaluar cómo resisten al tiempo y se convierten en clásicos. Quizá de aquí a unos años aparezcan en listas similares directores como Moretti, Sorrentino o Taviani.

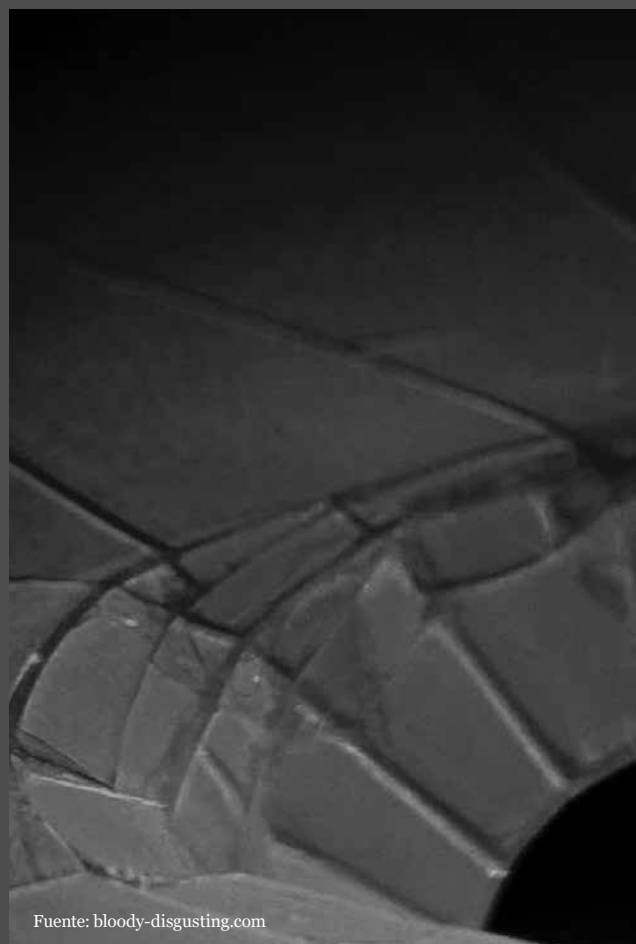
Sobre industrias, géneros y temáticas

La selección responde también a una etapa más prolífica de producción cinematográfica en Italia, épocas de internacionalización de actores y directores o de realización en los estudios de Cinecittà. Durante los años cuarenta y cincuenta era muy común leer en los afiches de la cartelera limeña los nombres de Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman. Varios de esos títulos fueron en realidad coproducciones, por lo que el idioma original de algunos es el inglés.

Sin embargo, a pesar de responder a una visión comercial del cine o de moverse en el fuero de un género, se reconocen estilos. En sus años de mayor apogeo, se produjeron cientos de espagueti wésterns. Sus características son muy definidas, por lo que en teoría no podrían darse grandes variaciones a nivel visual o temático. A su manera, los títulos escogidos renovaron el género, trazando tratamientos e incluso narrativas diversas. No es lo mismo un Leone, épico y de una violencia estilizada, que un Corbucci, más directo y crudo con la violencia, aunque no por ello desprovisto de personajes intensos que producen inmediatas simpatías y antipatías. Aunque claro que *Érase una vez en el Oeste* (C'era una volta il West, 1968) de Sergio Leone y *El gran silencio* (Il grande silenzio, 1968) de Sergio Corbucci comparten ciertos elementos como la venganza a manos de un sujeto silencioso que esconde su pasado (uno que toca la armónica para hacer menos doloroso su recuerdo y otro que ha perdido la capacidad de hablar) o la tras-

gresión de los límites morales del protagonista que de otro modo sería un héroe.

En cuanto al horror, nos topamos con tan solo dos filmes. Uno de ellos es *La máscara del demonio* (La maschera del demonio, 1960) dirigido por Mario Bava —quien dio al cine varios otros títulos clásicos del fantástico como *Las tres caras del miedo* (I tre volti a paura, 1963), *Terror en el espacio* (Terrore nello spazio, 1965)— y *Suspiria* (1977), realizada por Dario Argento, quien en un inicio alcanzó fama por sus *giallo*. Aunque en ambos somos aterrorizados por las brujas, las leyendas que las envuelven son muy diferentes, al igual que su estética. Mientras que Mario Bava proporciona sentido casi ritual al retorno de la bruja y de la protección de su víctima a manos de dos hombres que la aman, para Ar-

Fuente: bloody-disgusting.com

gento estos seres son mera excusa para desatar la locura de la pobre Suzy Bannion, interpretada por una muy expresiva Jessica Harper. Aunque está lejos de ser sutil —recordemos tan solo esa primera impactante escena donde le clavan en el rostro una máscara a la bruja, todo en un primer plano subjetivo del verdugo—, Bava es meticuloso con sus actuaciones y, sobre todo, con su luz, pues era también director de fotografía. Argento se mueve a sus anchas en la estridencia: explota el color, los movimientos de cámara, el exceso de la puesta en escena, la recurrencia de la música.

Retornando por la línea de lo clásico, nos encontramos con la única *commedia all'italiana* de la lista. *Los desconocidos de siempre* (I soliti ignoti, 1958) de Mario Monicelli es una película muy representativa del modo de producir y de concebir un humor familiar, “para todo público”, pues involucra romance, enredos, personajes picarescos (hay incluso una breve participación del legendario Totò) y un desenlace divertido por lo decepcionante, pues nunca fue tan importante llegar a él como dejarse conducir a través de la irreverencia de la historia.

Por el contrario, destaca en la selección el componente melodramático y la presencia de personajes que sufren, muchas veces producto de una injusticia o por carencias en su forma de enfrentar la vida. Es infaltable el romance, al que se le saca un poco la vuelta al des-idealizarlo en filmes como *Viaje a Italia* (Viaggio in Italia, 1954) de Rossellini o que, en otros, es presentado como pura y agitada atracción física. Además, hay una fuerte carga sociopolítica en varios de los títulos. En *Verano violento* (Estate violenta, 1959) de Valerio Zurlini y *Roma, ciudad abierta* (Roma città aperta, 1954) de Roberto Rossellini, la guerra determina el destino de los personajes. Asimismo, sobresalen los discursos acerca de la burguesía en *La aventura* (L'avventura, 1960) y *Teorema* (1968), y sobre el fascismo en *El conformista* (Il conformista, 1970).

Dos polos: Fellini/Rossellini

Aquí destacan las notables colaboraciones que tuvieron los directores (esposo y eventual esposo) Fellini y Rossellini con Giulietta Masina

Suspiria

★★★

3 Votos

Fuente: flavorwire.files.wordpress.com

▲
La Dolce Vita
 ★★★
 3 Votos

e Ingrid Bergman respectivamente. *Las noches de Cabiria* (Le notti di Cabiria, 1957), *La strada* (1954), *Viaje a Italia* (1954) y *Stromboli* (1950) son algunas de las películas más importantes del repertorio de ambos cineastas. En el caso de Fellini-Masina, vemos que Gelsomina y Cabiria no eran personajes con pieles que pegarían en cualquier actriz —de hecho Fellini escribió a Gelsomina basándose en su querida Lo Spizzolo— y se puede afirmar que sin las interpretaciones de Masina estas películas no serían tan brillantes.

Gelsomina fue para la carrera de Masina (recibió el premio a mejor actriz en Cannes) lo que *La strada* fue para la de Fellini (ganó un Oscar a mejor película extranjera). Por otro lado, el *affaire* Bergman-Rossellini presagiado en *Stromboli*, produjo filmes entrelazados con su relación sentimental, entre ellos el que es considerado su *magnum opus* (y número uno en esta lista): *Viaje a Italia*. Alex y Katherine Joyce sufren del *malaise* que deviene desesperación silenciosa por la desintegración de su matrimonio y esta temática y tratamiento de la historia (con sus personajes en constante tránsito, que deambulan, viajando “a la deriva”, para usar la expresión de Gérard Imbert) pasan a ser característicos del cine moderno. Con esta película Rossellini desafía al neorrealismo que predominaba y que identificaba sus anteriores filmes (notablemente *Roma, ciudad abierta*) y, si bien inicialmente se le criticó esta osadía (idos protagonistas ingleses, *mamma mia!*), hoy en día se

la conoce justamente como la joya de la corona de la filmografía de Rossellini.

La variada selección de películas de Fellini nos provee de distintos ejemplos de su genialidad audiovisual y narrativa. De sus películas de los cincuenta y los sesenta vemos cómo se aprovecha del blanco y negro en *La strada*, *Las noches de Cabiria*, *8½* y *La Dolce Vita* para brindarnos las imágenes más memorables del cine: Marcello Mastroianni y Anita Ekberg en la Fontana di Trevi, Zampanò desconsolado en la playa al final de *La strada*, hasta la ronda circense final que resuelve el *impasse* creativo de Guido en *8½*. Pero Fellini no le teme al color y eso lo vemos en su adaptación de la autobiografía de Casanova. El carnaval de Venecia explota de luz y de trajes vistosos (que le consiguieron un Oscar a Danilo Donati por el diseño del vestuario) con la pompa que es de esperarse en una escena inicial de Fellini. Así le damos la bienvenida a este Casanova que no es un galán sobrio sino que, al igual que el director, se apoya en lo rimbombante y lo absurdo para demostrar sus proezas.

Rossellini, por el contrario, destituye lo carnavalesco de sus historias. Clarísimo está en *Roma, ciudad abierta*, *Stromboli* y *Viaje a Italia*, donde vemos que las emociones que más desbordan son la culpa y el miedo. Las sensaciones que predominan son las asociadas con la incapacidad de conectar con el otro y de la soledad a la que esto conlleva, ya sea por conflictos políticos

o domésticos. Los tonos de gris en sus películas enfatizan la soledad que las cubre, y Rossellini llega a evocarla con tanta intensidad que todo lo demás —colores incluidos— es redundante.

De vacaciones en Italia

No sorprende que sea *Viaje a Italia* la película más votada, ya que es uno de los mayores logros de la relación profesional (y personal) entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. Aquí nuevamente seguimos a una mujer incapaz de articular una relación amorosa, de comunicarse con el corazón, pero aun así tenaz por mantener su matrimonio. La impasibilidad de George Sanders le hace tremenda contraparte. Además, como en *Stromboli*, el lugar donde se desarrolla la historia es importante. A los recién casados los asedia un volcán que hace imposible la constitución de un hogar. A los que están por divorciarse los rodean ciudades enteras enterradas en las cenizas y unos amantes que habitaban en ella y en cuyos moldes de yeso se hace tangible su eterno amor.

A ella le sigue en la lista *Muerte en Venecia* (Morte a Venezia, 1971) de Luchino Visconti, donde también tenemos a un extranjero (Dirk Bogarde) que acude a Italia con la idea de vacacionar, pero que termina sucumbiendo ante lo que encuentra (Tadzio) y no esperaba encontrar (epidemia de cólera). Visconti quita las sutilezas de la novela original de Thomas Mann pero la dota de la poesía visual que la obra merece. Tanto esta como *Viaje a Italia* se construyen sobre la base de difíciles relaciones interpersonales que opacan al paraíso inalcanzable que ofrecen las ciudades que visitan, ya sea Nápoles o Venecia. Esta última es muy distinta a la Venecia de Fellini, por cierto, que le facilita a Casanova los placeres que le niega al compositor von Aschenbach.

Un ennui muy bien compuesto

Las dos películas de Antonioni en la lista son notables ejemplos de una atención extraordinaria a la composición. *La aventura* brilla en blanco y negro y se deja mecer por un jazz esporádico mientras que *Deseo en una mañana de verano* (Blowup, 1966) rebosa color y variados géneros musicales en concordancia con el *motif* de la historia. En ambas instancias somos seducidos con un crimen y Antonioni nos pavimenta el camino hacia una posible solución sin terminar de darla: en ningún caso llegan a disiparse los humos de los misterios que despertaron nuestro interés. Y tampoco es que importa porque para entonces hemos presenciado impresionantes puestas en

escena donde cada fotograma parece concebido como una fotografía individual.

Antonioni nos enseña que tanto una subcultura londinense como la alta sociedad siciliana pueden ser escenarios de una profunda alienación. Es evidente el éxito profesional de Thomas (David Hemmings) pero es evidente también su incapacidad de formar algún vínculo certero con algún ser humano que no sea a través de su cámara, mientras que en *La aventura* tenemos a un grupo de gente junta pero jamás revuelta. No se revelan las verdaderas naturalezas ni motivaciones porque es la incapacidad de involucrarse emocionalmente (y no crímenes inciertos) lo que Antonioni se propone retratar.

Musicalización y colaboraciones recurrentes

Vemos aquí colaboraciones que evidencian la atención particular al diseño sonoro. Argento trabaja en más de una ocasión con la banda italiana Goblin que, con sus desafíos al *rock* progresivo terminan por dar a *Suspiria* esas pinceladas de brujería que la energizan. Para *Deseo en una mañana de verano* envisionó a The Velvet Underground como la banda que toca en el bar pero, por cuestiones logísticas, terminaron haciéndolo The Yardbirds. Para todo lo demás está Herbie Hancock, en su debut como compositor para películas. Nino Rota musicaliza seis títulos de esta selección. Compone para Fellini en *La Dolce Vita*, *La strada*, *Las noches de Cabiria*, *8½* y *Casanova de Fellini*, pero también para Rossellini en *Roma, ciudad abierta*. Para *Viaje a Italia* y *Stromboli*, Rossellini acude a su hermano Renzo para proveer el ritmo a los desamores de Ingrid Bergman, mientras que Morricone compone para Giuseppe Tornatore, Pier Paolo Pasolini y dos wésterns para dos Sergios: Corbucci y Leone.

Este último co-concibió la idea de *Érase una vez en el Oeste* con Dario Argento y Bernardo Bertolucci. En esta selección no sorprende ver varios nombres repetidos debajo de diferentes créditos en distintas películas. Claudia Cardinale es Jill McBain en *Érase una vez en el Oeste*, Claudia también en *8½* y Carmelina en *Los desconocidos de siempre*. Marcello Mastroianni es también Marcello en *La Dolce Vita*, el Tiberio sans cámara de *Los desconocidos de siempre* y Guido Anselmi avatar-de-Fellini en *8½*. Es también quien concibió el concepto del pistolero mudo que terminó personificando Jean-Louis Trintignat en *El gran silencio*. Lejos de hacer un wéstern a la Hollywood, Corbucci logra un filme potente con la inserción de elementos estridentes como el Klaus Kinski del bandolero loco o como la sangre que vemos derramarse en la nieve. ■