



**Esta etapa de la encuesta incluye el cine moderno, el nuevo Hollywood y otras tendencias dentro del período. Las películas más votadas fueron *La mamá y la puta* de Jean Eustache, *Piso de soltero* de Billy Wilder, *8 1/2* de Federico Fellini y *El Padrino* de Francis Ford Coppola, siendo esta última la que terminó en primer lugar de la etapa, solo un par de votos por encima del resto.**

*Comentan: Óscar Contreras y Mónica Delgado*

**OC:** A pesar de todo se trata de una lista de películas representativas. *Piso de soltero* de Billy Wilder es una comedia excepcional en los estereotipos del sistema de estudios. *8 1/2* concentra las esencias del cine de autor europeo de los años sesenta. *El Padrino* sigue siendo la película más venerada del Hollywood del setenta. Y al lado de todas esas cumbres, alterna un filme como *La mamá y la puta* que está de regreso de las Olas y de todo.

El período 1959-1974 es especialmente interesante y rico, entre otras razones, porque se produce un recambio generacional. Los directores mayores, que venían de la época de los estudios, ya están casi todos acabando sus carreras, como John Ford o Howard Hawks, por ejemplo. Y se están insertando funcionalmente a las nuevas tendencias y a las nuevas maneras de ver y hacer cine, como John Huston o Don Siegel. *El Padrino* seguirá siendo

# **Películas favoritas (1959-1974)**

*El Padrino I.* ◀



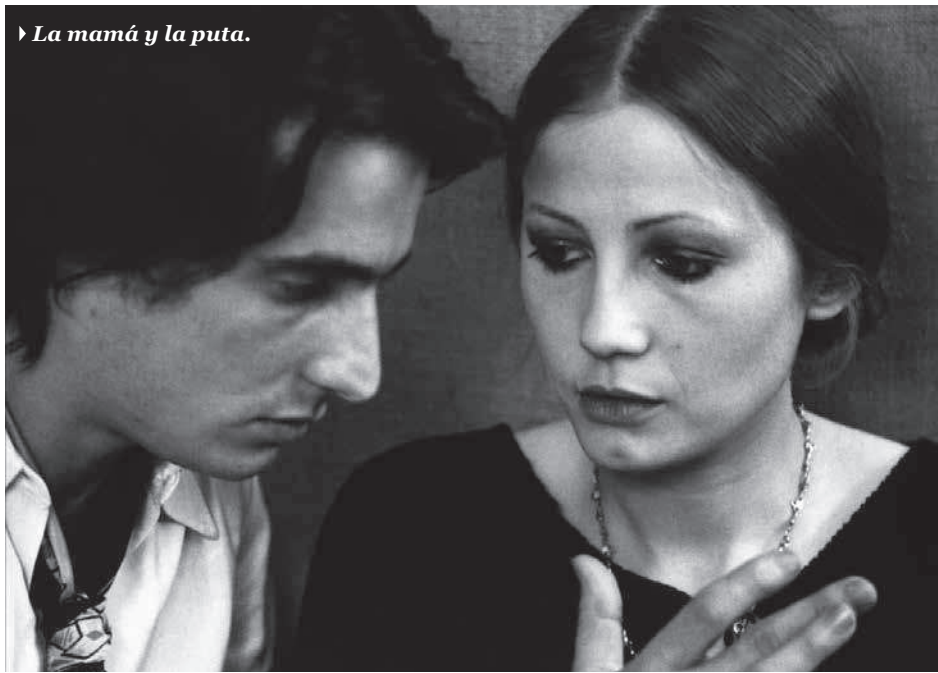


por muchos años un clásico moderno —tal vez no mejor que *El Padrino 2*— pues sintetiza un tiempo de cinefilia, de riesgos y de audacia. Coppola, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Dennis Hopper, William Friedkin, Brian De Palma, Bob Rafelson y tantos otros, son los representantes de un movimiento irrepetible en la historia del cine norteamericano: cinéfilos que devinieron en estudiantes universitarios; luego en practicantes y operarios en los estudios de cine; y, finalmente, en autores de proyectos personalísimos. Lado a lado, *La mamá y la puta* de Jean Eustache es todo sentimiento y resaca frente a Mayo del 68. Es el principio y fin de la Nueva Ola y el augurio del futuro. En tanto que *8 1/2* es una cinta hermosa, personal, obsesiva, que probablemente nadie tenga el valor, el talento ni las ganas de volver a filmar en la actualidad.

¿Qué películas no están o deberían haber estado en el recuento final? La Nueva Ola y los Nuevos Cines tuvieron una influencia decisiva durante este período: Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette, Chabrol. *El Cinema Novo*, el *Free Cinema*, los cines de los países de Europa del Este, etcétera. O la *Comedia alla Italiana*, la renovación en el cine japonés del sesenta o los documentales ingleses. También Jonas Mekas, Chris Marker y Monte Hellman.

**MD:** Lo que pasa es que la encuesta de *Ventana Indiscreta* refleja una opción por películas muy canónicas. Sí me sorprende que no podamos aún escapar de eso. No solamente en esta lista, sino que también sucede con las listas de *Sight & Sound*, de *Cahiers du Cinéma*. Es un síntoma de una sensibilidad de la crítica; será nostalgia, afán de preservación; a pesar de que el cine se ha abierto a otros lenguajes, inclusive a diferentes modos de producción, a percepciones de lo que es el autor o incluso difuminando la frontera de lo real, la no ficción. Entonces, que esté en la lista de *Ventana Indiscreta* una película como *El Padrino* me parece sintomático no solamente de una sensibilidad, no sé si nostálgica, como lo mencioné, o como una apuesta a ese “nuevo Hollywood” al que se alude y que es algo que siempre vamos a estar buscando en cineastas más contemporáneos. Algunos colocan a *El Padrino*, y no me refiero a las películas que yo quisiera que estén porque incluso

▶ *La mamá y la puta.*



no tienen mucho que ver con las que están en la lista de las más votadas, salvo *La mamá y la puta*, pero ¿por qué no está Cassavetes, por ejemplo? Son universos distintos, es el mismo Nueva York pero también creo que son otras apuestas que vienen de la misma industria, de lo más popular y paradigmático. *El Padrino* viene de un *best seller*, es un guion trabajado, una historia típica de organizaciones criminales y que ha permitido consolidar un cine sobre mafias. En ese sentido, es una película emblemática y, como dije, es lo canónico. *La mamá y la puta* es, incluso, lo canónico de la Nueva Ola; allí están todos los elementos que hicieron importantes al cine de Rivette o de Truffaut, el diálogo rico, verborreico, tal cual la vida misma, y las atingencias de la vida personal con la social. Entonces, qué película vendría a ser la suma de todo ese período no solamente post-Mayo del 68, sino de toda la estética de esos cineastas que buscaban ser autores, pero también reflejar ese devenir de lo cotidiano, y que a su vez homenajeaban a los grandes cineastas que querían. Luego está Fellini, con *8 1/2*, un cineasta que en la actualidad ya casi nadie lo recuerda (salvo en las listas, y aquí vuelvo con el afán de preservación, de no dejar morir en los nuevos tiempos). Siento como si se estuviera a la búsqueda de preservar eso que ya nadie elige o que muy pocos lo hacen.

## LAS LISTAS COMO COLECCIONISMO

**OC:** Las listas también nos ayudan a recordar. La cinefilia siempre se ha caracterizado por el coleccionismo, por buscar aquellas representaciones exclusivas, específicas, particulares, insólitas. Sospecharía de una lista de películas enteramente vanguardistas, porque en unos meses esa lista envejecería, estaría fuera de moda. Me gustan más las listas empeñadas en hacer “arqueología cinematográfica”, en hurgar y encontrar películas perdidas o revalorar lo que se postergó injustamente. No creo que una cinta como *8 1/2* sea —en este momento— un objetivo para la crítica que aprecia la vanguardia, o se empeña en el coleccionismo o que desarrolla arqueología cinematográfica. Llama la atención, sin duda, la preferencia de los votantes al respecto. Como también su preferencia por los filmes de Leone, Cimino, Kazan, Skolimowski, etcétera.

**MD:** *El Padrino 2* es mejor que la primera, pero no está en la lista. Como lo mencioné, *El Padrino* ha quedado en la historia como la película típica de mafias, todo el mundo la evoca. Está el papel más maravilloso que tuvo Marlon Brando, el de Al Pacino. No solo ha primado el papel de crítico o de cinéfilo, también el del coleccionista o de la memorabilia. En mi caso, por ejemplo, cuando elegí a *La mamá y la puta* es porque no existe

otra obra tan descomunal (cuatro horas, tres actores, monólogos intensos) que haya trascendido lo político, lo social, y por qué no, a la misma Nueva Ola. La pregunta es, por qué en la lista no está Godard, Bresson, y así podría preguntar por qué no está medio mundo en esa lista. Pero parece que las motivaciones, la mayoría, en el resultado final, son otras, quizás personales, biográficas, anecdóticas, y, claro, cinéfilas.

**OC:** Ahora, siempre se acostumbra decir que las primeras películas que vienen a la mente son las que se responden en una encuesta. En mi caso ha habido más estrategia, cálculo, descarte, reivindicación, culpa y soslayo también. Existen muchos cineastas mentados, venerados, estudiados; otros que pasan al olvido injustamente; y otros que reviven para asombro de muchos. No puedo negar mi cálculo y preferencia por las películas más influyentes, bien narradas, genéricas o abiertas, decisivas en la evolución del cine. Como tampoco puedo negar mi rechazo al rebuscamiento y al esnobismo. *Piso del soltero* es una película estupenda pero no creo que sea lo mejor de Billy Wilder, tiene mejores. Incluso hubiera dado preferencia a otros directores en lugar de Wilder.

**MD:** Pero la lista de *Ventana Indiscreta* es de películas, no de directores...

## SOBREVALORADOS O SUBVALORADOS

**OC:** Claro. Ojo que parece que Coppola es el único director que ha “dobleado” en la encuesta porque tiene *El Padrino* y en el otro período figura *Apocalipsis ya*. Y hay directores que ni si quiera se han mencionado: Tarkovsky, Truffaut, Bergman, Kurosawa. Algunos encuestados votaron por ellos, pero no aparecen en los *tops*. Pero, como dices, al margen de pensar en los nombres uno tiene que pensar en su propio horizonte de filmes. En mi caso, estos deben ser representativos y además futuristas, deben plantear nuevos caminos a la realización. Ese es el desafío de confeccionar una encuesta. Por ejemplo, cuando veía la encuesta de *Sight & Sound*, el año pasado, me parecía inaceptable que una película como *Río Bravo*, tan umbral, tan pórtica en el sentido de que abre la dimen-

sión hacia lo que vendría en los años sesenta, no esté mencionada.

**MD:** Por ejemplo ahora, para una revista de cine internacional, se está proponiendo desde Estados Unidos una recopilación crítica sobre las películas del cineasta canadiense Allan Dwan, y a mí nunca se me hubiera ocurrido algo similar, porque Dwan me parece un cineasta promedio, irregular, prolífico y diverso. Sin embargo, hay un *revival* de Allan Dwan que incluye admiración y darle calidad de maestro o genio. Yo digo, quién más va a seguir. Como dices, hay una arqueología, el acto de escarbar, de encontrar nuevas joyas, como lo que sucede ahora en Francia con filmes etnográficos. Entonces, en esta pauta *Río Bravo* no va a estar en las futuras listas, pero estará dentro de diez años quizás, y Fellini volverá con más adeptos, etcétera. Ahora, en la crítica de cine se está llegando a extremos en este asunto de reinventar y fabricar padres cinematográficos (como el caso nacional de Armando Robles Godoy, un cineasta irregular por donde se le mire).

**OC:** Ahora, a mí me pasa con las encuestas lo que seguramente le sucede a muchos cuando escuchan en la radio los temas de moda. Particularmente les huyo como a la peste a los *hits* de moda, porque, además de encontrarlos en todos lados, su producción difícilmente ha previsto sutilezas o un proceso reflexivo. Así que prefiero plantearme mis propias búsquedas. Sobre cosas que me pueden gustar en ese momento y quizá más adelante también. Por ejemplo, creo que David Lynch es un realizador excepcional. *Inland Empire* y *El camino de los sueños* me gustan mucho. Y cuando me dan la alternativa de responder a una encuesta, confieso comportarme de manera absolutamente direccionada. Aquí, por ejemplo, me propuse no elegir ninguna película de David Lynch, porque estaba seguro de que muchos votantes lo preferirían. Al ser un cineasta vigente, en pleno dominio de su estilo. He preferido votar por otros, que con igual autoridad y maestría, necesitan ser votados.

**MD:** Además, Lynch encaja en esa figura del hombre cineasta, músico, artista completo. Va a tener admiradores en todas sus facetas.

**OC:** Cuando dicen lo de Fellini y lo de Lynch, incluso me parecería mucho

más interesante que la gente vote por Fellini. Porque es un cineasta más universal.

**MD:** Como Pasolini, por ejemplo, que es otro cineasta que también está algo olvidado. Veo sus primeras películas y son formidables. Lo mismo pasa con Fellini; como dices, se ha “provincianizado” un poco su visión. Entonces, es como que el cine de Fellini se encarga solamente de mujeres gordas y tononas porque a eso se refieren comentarios que he leído en Twitter. Eso es un estigma. Pasolini también está sometido a ese gueto de interpretación.

Es curioso lo de Fellini. Yo creo que muchos cinéfilos jóvenes lo ven con distancia a pesar de que Fellini es una figura clave justamente en los que van a ver el cine de Lynch. Lo lírico, la construcción, la puesta en escena. *8 1/2* justamente demuestra eso. Claro, yo creo que *8 1/2* está presente a pesar de cierta impopularidad actual de Fellini, porque la mayoría de personas que han hecho la encuesta son gente mayor, porque son precisamente los que más conocen.

**OC:** Además, son películas muy legibles, tanto *Piso de soltero*, *El padrino*, *8 1/2* son películas que se entienden muy bien, son muy claras. Entonces, también esa es una constante en las encuestas y esta no es la excepción. Los encuestados prefieren películas que son asequibles y que pueden ser procesadas por quien va a leer la encuesta.

**MD:** También se pretende, sin querer, una lista heredable. Si mi hijo lee la encuesta, de hecho que va a ver *El Padrino* y va a sentir que está siendo estafado frente a lo que ve ahora en los multicines.

**OC:** Ahora, hay algunos encuestados que quieren pasar a la historia y en realidad lo que tiene que pasar a la historia es la película. Hay gente que siente que es una oportunidad de poder revalorar o reivindicar algunas películas importantes. Eso es lo que cuenta. □

### Comentaristas



Óscar Contreras. Mónica Delgado.