

Antonio en las cuevas de Nerja

Manuel y Fernando Pallarés. España. 1963. 30 min. Color. v.o.e.

FICHA TÉCNICA

Título: El primer tiempo de la Suite Española – Antonio en la Cueva de Nerja.

Dirección: Manuel y Fernando Pallarés.

Producción: ITÁLICA FILMS.

Año de producción: 1963.

Dirección musical y registro de sonido: Enrique Blanco.

Bailarinas: Elena Gandía y Angelita Gutiérrez.

Guitarras: Paco Lucía y Ramón de Algeciras.

Cante: Pepe de Algeciras.

Operador jefe: Antonio Macasoli.

Cámara: Julio Ortas.

Foco: Teodoro Roa.

Maquillador: Adolfo Ponte.

Montaje: José Antonio Rojo.

Foto fija: Emilio Medina.

Sonido: Estudios EXA.

Laboratorio: Madrid Film.

Iluminación: Mole Richardson.

Grabación órgano: Hispavox.

Dirección musical de guitarras: Manuel Cano.

Letra de canciones: José L. Fernández Trujillo.

Restauración y escaneado: Subtilly, S.L.

Material original: Negativos 35mm. de imagen y sonido (Filmoteca Española)

Digitalización: Máster Digital 4k

Copia de exhibición: DCP

Versión original sin diálogos / Color / 25 fps / 2.0 / 18 minutos

SINOPSIS

“Antonio que personifica al baile, nace de una guitarra. Y el parto se produce en el centro de la tierra, en la cueva. Apenas nace, Antonio, que es el baile, va identificándose con su hogar, con su casa y baila a través de los abismos y de las rocas, que también baila con él de alegría. Luego Antonio sale a conocer el mundo, y llega hasta el mar, hasta ese Mediterráneo nunca bien descrito, y en el mundo descubre la vida y, como centro de ella, el amor. Dos mujeres se lo disputan y Antonio entra en un periodo de éxtasis, de sublimidad, que finalmente lo sobrecoge y lo lleva a buscar refugio en la Cueva, que es su casa, el refugio que él mejor conoce. Pero esas dos mujeres lo persiguen y se recrudece la disputa por la posesión del baile. Como ninguna de las dos puede adueñarse del duende del baile, terminan por darle muerte”.

Manuel y Fernando Pallarés.

COMENTARIO

Con motivo del Centenario de Antonio el bailarín, la Filmoteca de Andalucía, ha emprendido la recuperación del siguiente cortometraje, a partir de los materiales originales en negativo conservados en el archivo de la Filmoteca Española.

Este proyecto ha contado con la colaboración de la Filmoteca Española y del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez, depositario del legado de Antonio.

Como material de preservación y acceso, se ha obtenido un máster digital en 4K, además de un DCP como copia de exhibición, tras la corrección de los parámetros de continuidad y estabilización de imagen, color y sonido.

Filmoteca de Andalucía

En colaboración con

LA PRODUCCIÓN

La iniciativa parte del productor cordobés, Manuel Gutiérrez Torrero, desde Itálica Films, una productora de corto recorrido en los años 50 y 60 del siglo pasado, y de la que apenas hay constancia de títulos mas allá de la tortuosa coproducción hispano-italiana TORO BRAVO (1959) de Vittorio Cottafavi, además del cortometraje "Astas y garrochas" (1955), derivado del mismo, o "HERMANO MENOR" (1952), ambos dirigidas por el pintor Domingo Viladomat, obteniendo ésta última premio del Sindicato Nacional del Espectáculo.

Junto a Fernando Pallarés, que asumiría la dirección de este cortometraje, Antonio y Enrique Blanco desde Hispavox, presentan al Patronato de la recientemente descubierta Cueva de Nerja (cuatro años antes, en 1959) el proyecto de filmación del arte de la danza de Antonio en la cueva. Por su parte, el Patronato, viendo la inconmensurable promoción que supondría para la propia cueva el baile de Antonio, facilita el rodaje de esta producción fotografiada, en glorioso color, por el prolífico Macasoli.

Y efectivamente, el cortometraje se estrenaría en el Cine Coliseum de Madrid con gran éxito de público y crítica, y sería ampliamente distribuido por salas de toda España.

MÚSICA, CANTE Y BAILE

Además del protagonismo de Antonio, el cortometraje cuenta con la participación de los Chiquitos de Algeciras (Paco y Pepe de Lucía), y su hermano Ramón de Algeciras, con la dirección musical del maestro Manuel Cano. Pepe y Paco de Lucía estaban en los inicios de su carrera. Tras actuar en diferentes festivales en su Algeciras natal, habían grabado tres discos de 45 r.p.m para la casa Hispavox para darse a conocer. En 1962 se celebra en Jerez de la Frontera el I Festival-Concurso de Arte Flamenco, donde Pepe de Lucía, de 16 años, gana el premio al mejor cante por malagueñas. Para su hermano Paco, que aún no tenía edad oficial para concursar, se crea un premio especial. Este concurso supone un impulso definitivo para la carrera de ambos. Solo unos meses más tarde, los reclama Antonio para el cortometraje, en el que interpretan, junto con su

hermano mayor Ramón de Algeciras: taranto, rumba, caña y seguiriya. Estas interpretaciones fueron grabadas expresamente para el cortometraje y no están recogidas en ninguna otra edición discográfica de Pepe y Paco de Lucía.

Las dos bailaoras que aparecen en la grabación, formaban parte de la compañía de Antonio: Elena Gandía y Angelita Gutiérrez (de nombre artístico Ángela del Moral)

DIGITALIZACIÓN

Para la recuperación de esta producción, se ha procedido al escaneado de los materiales existentes, conservados por la Filmoteca Española en el CCR (Centro de Conservación y Restauración), tanto los negativos de imagen y sonido, como de la copia estándar 35mm. Tras el etalonaje y exportación DPX, se han corregido los desperfectos de continuidad e imagen. Igualmente se ha tratado la banda de sonido con equalización y eliminación de ruidos de arrastre, con resultado de un máster digital 4k de preservación y exhibición.

Ana Maria Tenorio Notario - Departamento de Documentación
CENTRO ANDALUZ DE DOCUMENTACIÓN DEL FLAMENCO
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Plaza San Juan 1 - 11403 JEREZ
anam.tenorio@juntadeandalucia.es
www.centroandaluzdeflamenco.es

Ramón Benítez - Departamento técnico
FILMOTECA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
C/ Carmen Olmedo Checa, s/n -14009 CÓRDOBA
ramon.benitez@juntadeandalucia.es
www.filmotecadeandalucia.es

Agradecimientos:
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
(Junta de Andalucía).
Consejería de Cultura y patrimonio artístico

Filmoteca de Andalucía

En colaboración con

Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

TEATRO CÁNOVAS

www.filmotecadeandalucia.es
informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es
Medina y Corella, 5. 14003 Córdoba
Tel. 957 002 225

West Side Story

Robert Wise, Jerome Robbins. EEUU. 1961. 151 min. Color. v.o.s.e.

FICHA TÉCNICA

Título original: *West Side Story*.

Nacionalidad: EEUU. **Año de producción:** 1961.

Dirección: Robert Wise, Jerome Robbins.

Guión: Ernest Lehman. Libro: Arthur Laurents. Musical: Jerome Robbins.

Producción: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Productor: Saul Chaplin.

Fotografía: Daniel L. Fapp.

Montaje: Thomas Stanford.

Ayte. de dirección: Robert E. Relyea.

Música: Leonard Bernstein. Letra: Stephen Sondheim.

Sonido: Fred Lau, Murray Spivack, Vinton Vernon.

Vestuario: Irene Sharaff.

Maquillaje: Emile LaVigne, Alice Monte.

Decorados: Victor A. Gangelin.

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

Duración: 151 min. **Versión:** v.o.s.e. Color.

SINOPSIS

Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se desencadena una violenta pelea.

COMENTARIO

Algunas películas que nos maravillaron hace años, y de las que guardamos un gran recuerdo, sufren mucho al revisarlas. O más bien sufrimos nosotros, comprobando lo mucho que las ha deteriorado el paso del tiempo. Gozaron de una plenitud de vida, y luego se marchitaron. Otras películas que formaron parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia, como si fueran una parte de nuestro cuerpo, volvemos a verlas después de unos pocos años, y nos emocionan igual o más que antes.

Para quien esto escribe, *'West Side Story'* (id, Jerome Robbins, Robert Wise, 1961), es una de esas que, como las pirámides, luchan contra el tiempo sin inmutarse, algo que logran muy pocas. Pero ya cuando *'West Side Story'* nació, todos sus responsables, y los afortunados que pudieron verla en su estreno, sabían que aquello era verdaderamente grande, y que el musical había llegado a su plenitud y al mismo tiempo a su canto del cisne. Y volver a ver *'West Side Story'* es, de alguna manera, volver a verme a mí mismo cuando la veneraba, asombrado, con diez o doce años.

Sólo el prólogo de esta película, que el lector puede revisar en el vídeo de arriba, es una pieza audiovisual de una audacia y de una fuerza narrativa inigualables. Estos primeros minutos la sitúan ya muy por encima de otros musicales famosos, como los muy académicos de **Vincente Minnelli**, o algunos posteriores como *'My Fair Lady'* (id, 1964), de **George Cukor**, o *'Sonrisas y lágrimas'* (*'The Sound of Music'*, 1965) también de **Robert Wise**. Ni siquiera las aportaciones de **Stanley Donen**, que durante un tiempo fueron lo más vigoroso y vibrante, se acercan a esto. La vida que late en *'West Side Story'*, su aliento trágico, su profunda verdad, convierte en algo falso, bonito pero superficial, a las fórmulas clásicas del musical, elevándose mucho más allá de sus encorsetamientos, erigiéndose en una obra maestra de rasgos casi abstractos, pues la música parece crear las imágenes y dictar el destino de los personajes.

Adaptación homónima, como quizá sepa el lector, de un célebre musical de Broadway, que a su vez es una versión actualizada del mito de *'Romeo & Julieta'*, que escribiera William Shakespeare a finales del siglo XVI. El musical fue escrito por **Arthur Laurents**, con música de **Leonard Bernstein** y letras de **Stephen Sondheim**, coreografiado y dirigido por **Jerome Robbins**. Cuando se designó al ya veterano **Robert Wise** para dirigir la película, principalmente por su experiencia filmando en la ciudad de Nueva York, se le

ofreció a Robbins la oportunidad de colaborar en la dirección, ya que Wise jamás había hecho un musical. Lo cierto es que, aunque no se llevaron nada bien durante el rodaje, y Robbins fue finalmente despedido por su difícil carácter y su perfeccionismo extremo, que encarecía bastante la producción, Wise insistió en compartir créditos de dirección con él. Habían vaciado los teatros y las escuelas de los mejores bailarines, y habían creado algunos de los más absorbentes decorados de cine de la mano de **Boris Leven**, y ambos directores crearon un milagro cinematográfico.

Intolerancia, fatalidad

No creo exagerar un pelo cuando afirmo que 'West Side Story' es narrativa abstracta. Valga como ejemplo el clip de encima de estas líneas. El color y la música se funden en otra cosa, profundamente cinematográfica, y crean un poema en el que poco importa la trama en sí, y mucho más la forma en que está contada. Cuando Tony sale hechizado del gimnasio, pensando sólo en María, y empieza a cantar la célebre canción, la primera vez que pronuncia "María", **el escenario desaparece y se funde con las calles de Nueva York**. La escenografía se convierte en expresión exacta, anímica, del personaje, y las furiosas avenidas de la ciudad se transforman en un ambiente bucólico, casi paradisíaco. Pero ya en la larga secuencia del gimnasio, los grupos se enfrentan entre sí valiéndose de su diferente forma de bailar, primero de izquierda a derecha y viceversa, y luego cortando el mismo espacio en diagonal, para terminar apartándose, porque Tony y María sólo se ven el uno al otro, y todo lo de alrededor no les importa nada, y hasta la luz y la música se supedita a sus sentimientos.

No solamente la profunda sensibilidad, y la asombrosa verosimilitud de todos los elementos, eleva 'West Side Story' a lo sublime. También una partitura musical insuperable de **Leonard Bernstein**, que es una de las más famosas de la historia del cine, la cual ya contiene toda la lírica y toda la violencia de la película. Esta historia de pandilleros hartos de la miseria en la que viven, hijos de proletarios sin un duro o de inmigrantes con menos dinero aún, fue reescrita admirablemente por **Ernest Lehman**, uno de los más prestigiosos guionistas de su tiempo, y se llevaron a cabo algunas reestructuraciones o ligeros cambios respecto al original teatral. De manera impecable, la película progresa desde un drama juvenil hasta una verdadera tragedia racial (en el original, la intención era enfrentar judíos contra cristianos, sustituidos luego por norteamericanos contra inmigrantes sudamericanos), en la que nadie gana, todos pierden, los jóvenes enamorados ven truncadas sus vidas, los violentos comprenden que es imposible vivir siempre odiando al diferente (qué hermoso y qué triste el plano final), y la música de Bernstein se convierte en un lamento mientras la cámara recorre las pintadas callejeras que son los créditos finales.

La innovadora danza de Robbins, que mezcla estilos clásicos con otros casi impensables, rebosantes de furia y vehemencia, fue un verdadero reto para el fenomenal grupo de intérpretes, cantantes y bailarines. Al frente del reparto, la pareja protagonista, que apenas baila y que vieron sus voces de canto dobladas (como otros intérpretes en alguna canción especialmente difícil):

Natalie Wood y **Richard Beymer** (con las voces, en las canciones, de **Marni Nixon** y **Jimmy Bryant**, respectivamente), que están excelentes. Pero la otra pareja, **George Chakiris** y **Rita Moreno** (ambos ganadores

del Oscar a mejores secundarios por estos papeles), no se queda atrás. Por cierto que Beymer y **Russ Tamblyn**, que interpreta a Riff, se encontrarían años después en 'Twin Peaks', la famosa serie de David Lynch de los primeros años noventa. Todos los intérpretes gozan de un gran carisma en pantalla, y es imposible no comprender a sus personajes y sentir compasión e identificación con ellos.

Mención aparte merecen el diseño de vestuario de **Irene Sharaff** y los decorados de **Victor Gangeling** (quien, por cierto, ya diseñara los decorados para 'Centaurus del desierto' ('The Searchers', John Ford, 1956), entre otras muchas). Es maravilloso el empleo de códigos de color para diferenciar a las bandas rivales, así como para el abigarrado Nueva York (que después de las primeras escenas está casi todo filmado en estudio, y que es un personaje más, como una moderna Verona) para el que las luces y la paleta de color están particularmente inspiradas, con el objetivo de escalar hacia el sombrío climax, sin dar tregua al exhausto espectador, que va a terminar saciado y agotado de tanto dolor, de tanta fatalidad. **Robert Wise** sabe aunar los números musicales de Robbins, y el tono de desdicha del libreto, para filmar algo tan fresco, tan verdadero, que se queda en la memoria para siempre.

Impacto e imagen favorita

Se cumplen cincuenta años, nada menos, de esta maravilla, y no lo parece. Se alzó con diez Oscar en 1962 (película, directores, actor de reparto, actriz de reparto, dirección artística en color, fotografía en color, vestuario en color, montaje, banda sonora y sonido), convirtiéndose en el musical más premiado de Hollywood, conociendo un grandioso éxito en taquilla, y numerosas reposiciones en todo el mundo a lo largo de las décadas. Mi momento preferido no es el del número 'América', como es de tanta gente, sino la larga y ya comentada secuencia del gimnasio, que tantas cosas dice sin apenas diálogos, y que tanto me emociona.

Adrián Massanet para espinof.com Noviembre 20218
<https://www.espinof.com/criticas/west-side-story-la-cumbre-del-musical>

Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

TEATRO CÁNOVAS

www.filmotecadeandalucia.es

informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es
 Medina y Corella, 5. 14003 Córdoba
 Tel. 957 002 225