

LA EDAD DORADA DEL CINE CHINO

Desde, por lo menos, los primeros años de la década de los 80 del pasado siglo el cine chino ha ido ganando presencia en las pantallas de todo mundo, ofreciendo desde espectáculos históricos magníficamente realizados hasta películas de géneros hiper-cinéticos, pasando por las obras de una generación de autores como Hou Hsiao-hsien, Edward Yang, Jia Zhang-ke, y Wong Kar-wei, cuyas películas siguen siendo fuente de inspiración y desafío. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre los comienzos del séptimo arte en China. Ni siquiera el público cinéfilo está muy al tanto de los orígenes, estilos y temas de un cine que tardó décadas en llegar al resto del mundo. En este ciclo presentamos algunos clásicos de la época que muchos críticos e historiadores —y una gran parte del público chino— consideran como “la edad de oro” del cine chino: los años que transcurren desde el ocaso del cine mudo a principios de los años 30 hasta la declaración de la República Popular en 1949.

Como en tantos lugares, el cine llegó a China con los extranjeros. En 1896, empleados de los hermanos Lumière organizaron las primeras proyecciones de *le cinematographe* en Shanghái y durante las próximas décadas la mayor parte de actividad cinematográfica estuvo en manos foráneas. De hecho, la primera sala estable de cine en Shanghái fue fundada por un español, Antonio Ramos, en 1903 y no fue hasta los años veinte que los empresarios chinos entraron seriamente en la industria del cine.

Todo cambió con la irrupción del sonido. El cine sonoro atrajo a una nueva generación de intelectuales y artistas que percibían su potencial para desembarazarse del peso de las tradiciones culturales, crear un arte libre y proyectar la imagen de una China nueva y moderna. Poco a poco, sin embargo, acabaron encontrándose con la oposición del gobierno Nacionalista de Chiang Kai-shek, el *Guomindang* (GMD). A pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 la lucha no cesó. La declaración de paz simplemente marcó el comienzo de la confrontación entre el ejército del gobierno y el Ejército de Liberación del Pueblo (*People's Liberation Army*) de Mao Zedong y los Comunistas. Pero en los primeros años las batallas quedaban muy lejos de Shanghái y la producción cinematográfica se puso de nuevo en marcha e incluso creció. El público, que nunca había sido numeroso ni entusiasta con el cine chino, abarrotaba las salas y, por primera vez, la industria nacional empezó a dominar su propio mercado doméstico. La victoria comunista dividió el cine chino en tres: el de Hong Kong, que ya existía; el de Taiwan, patrocinado por las fuerzas del derrotado Chiang Kai-shek; y el nuevo cine que se empezaría a desarrollar en la República Popular, un cine completamente controlado por el estado desde 1952.

El cine de 1931-1949 —a veces llamado el cine de Shanghái, como la ciudad donde fueron filmadas la gran mayoría de películas y donde residía el público potencial— era un cine sobre todo comprometido con la idea de una nueva China. Su deber era la *modernización* del país. Esto suponía, en primer lugar, un ataque a esos elementos de la tradición y la cultura que estaban constriñendo a la nación; y en segundo, la obligación de incorporar esas ideas y estrategias extranjeras que podían ayudar a China a competir con aquellos países que, no sólo la habían sobrepasado, sino que estaban abusando y aprovechándose de ella. El objetivo era el renacimiento de China como la gran nación que siempre fue, libre de complejos y miedos.

Aunque muchos de estos artistas —realizadores, guionistas, actores— eran de izquierdas, y algunos incluso miembros del Partido Comunista, hay muy poca influencia del cine soviético en sus películas. En cambio, el verdadero modelo a seguir era América y el cine americano. Los EE.UU. eran el símbolo de *modernidad* y puede apreciarse la influencia norteamericana en la moda, en los gestos, pero sobre todo, en el lenguaje cinematográfico, que evita montajes y concentra el movimiento de la cámara y la escenificación en espacios profundos.

Nuestro conocimiento de esta época del cine chino es muy precario y está restringido a un pequeñísimo porcentaje de las obras producidas. Además, muchas de las películas que se pudieron ver en Occidente fueron las proporcionadas por los propios chinos, en una especie de “Historia del Cine Chino” desde punto de vista del Partido Comunista, que primó las obras de los artistas que eran miembros del Partido o estrechamente vinculados a él, mientras ignoraba las obras realizadas por otros cineastas que acabaron instalándose en Hong Kong o Taiwán. Todavía queda mucho por hacer pero la muestra que hoy presentamos, aunque incompleta, nos revela que estos años fueron verdaderamente la “edad de oro” del cine chino.

Richard Peña

PROFESOR DE ESTUDIOS CINEMATográfICOS EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

LA DIOSA SHEN NÜ

Director Wu Yonggang **Año** 1934 **Duración** 85 min.
B.S. compuesta e interpretada en directo por Gary Lukas (guitarra)

La palabra *shen nü*, “diosa” en chino, significaba en el argot del Shanghái de la época, prostituta. Enfrentándose a la policía y a varios delincuentes, una mujer de las calles está dispuesta a sacrificarlo todo para dar su hijo una educación digna. Pero el sub-mundo nocturno de Shanghái y los prejuicios de la China tradicional amenazan con destruir su sueño. Ruan Lingyu, una de las grandes divas del cine chino, realiza aquí lo que muchos críticos internacionales consideran su última gran interpretación en una película muda; sus gestos y expresiones, tan sutiles, encubren un desenlace trágico.

Gary Lucas, músico y compositor que ha trabajado con *Captain Beefheart*, *Jeff Buckley*, *John Cale*, y muchos otros, acompañará esta proyección de *La Diosa* a la guitarra, con una composición original.

8 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

CUERVOS Y GORRIONES WUYA YU MAQUE

Director Zheng Junli **Año** 1949 **Duración** 110 min.

Iniciada bajo el Gobierno Nacionalista, terminada durante la batalla de Shanghái, y estrenada en el primer Año Nuevo Chino de la República Popular, *Cuervos y gorriones* no es sólo una de las películas más apreciadas del cine chino, sino también una película que marca la transición entre dos épocas. Durante el caos producido por el fin de la guerra un edificio de apartamentos es secuestrado por Sr. Hou, un oficial corrupto del gobierno de Chiang Kai-shek. Hou y su mujer anuncian que van a vender el edificio y piden a los inquilinos se vayan: Xiao y su mujer, buhoneros de la calle, con sus tres hijos; los Huas, unos intelectuales, con una hija; Ah-mei, una campesina que trabaja de criada para los Hous; y el Viejo Kong, el antiguo dueño del edificio, que ahora trabaja de corrector de pruebas y que tiene un hijo en el ejército comunista. Cada inquilino tratará de llegar a un acuerdo con Hou, hasta que se dan cuenta de que sólo lograrán algo si trabajan unidos.

9 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

LA GRAN CARRETERA DALU

Director Sun Yu **Año** 1935 **Duración** 100 min.

Esta película es una de las obras más importantes del cine izquierdista de Shanghái. Seis amigos deciden “ir al norte” y participar en la construcción de una gran carretera, esencial para el ejército chino. En ese momento la expresión “ir al norte” simbolizaba, además, la decisión de entrar en la resistencia anti-japonesa, un tema prohibido por la censura. Un himno a la solidaridad necesaria para avanzar en la lucha contra el enemigo, *La gran carretera* muestra el proceso de autodescubrimiento de estos jóvenes, que solamente llegan a saber quiénes son verdaderamente cuando se integran en la colectividad. Aunque la película está sonorizada sólo en parte, la canción “Dalú” se convirtió en una música muy popular para la izquierda china.

14 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

ENCRUCIJADA SHIZHI JIETOU

Director Shen Xiling **Año** 1937 **Duración** 110 min.

Durante los años treinta los japoneses ocuparon el norte de China, lo que produjo un empeoramiento de la situación económica y unas circunstancias en las que ni siquiera los graduados en universidades de élite eran capaces de encontrar trabajo. Éste es el argumento de la *Encrucijada*, una película que cuenta la historia de cuatro jóvenes que buscan su lugar en una China con apenas esperanza en el futuro. Zhao, un corrector de pruebas, quiere ser escritor; Tang ansía ser artista, pero trabaja diseñando vitrinas; Xu se muestra desesperado desesperado; y Liu decide de “ir al norte” para luchar contra los japoneses. Combinando elementos de comedia americana con crítica social, la película cuenta con la presencia del actor Zhao Dan en el papel de Zhao, quizás el intérprete más popular de China, comparable a James Stewart.

15 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

CONFUCIO

Director Fei Mu **Año** 1940 **Duración** 87 min.

Durante mucho tiempo esta gran obra de Fei Mu se dio por perdida, pero en 1998 apareció una copia muy deteriorada en Hong Kong. Tras un laborioso trabajo de diez años llevado a cabo entre el Hong Kong Film Archive y L'Immagine Ritrovata de Bologna, se ha podido recuperar gran parte de la película. Aunque no es exactamente la cinta realizada por Fei Mu, nos da una idea de la grandeza de su visión sobre el más importante de todos filósofos chinos. Usando un estilo en ocasiones cercano al de la ópera china, Fei Mu ofrece un retrato del gran maestro como un profeta despreciado por sus contemporáneos y finalmente una víctima de la política de los jefes militares. Vemos al Confucio hombre, no al genio, y mucho menos al santo; un hombre que, aunque convencido de su sabiduría, tuvo que soportar la frustración y la traición hasta en sus seres más cercanos.

16 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

LA PRINCESA ABANICO DE HIERRO TIENSHAN GONGZHU

Director Wan Laiming y Wan Guchan **Año** 1941 **Duración** 65 min.

El primer largometraje de animación producido en China fue realizado, aunque parezca increíble, durante la guerra. Se hizo en la parte francesa de la ciudad de Shanghái —la parte de Shanghái que estaba, nominalmente, bajo el control de Francia, aunque todo Shanghái estaba controlado por el ejército japonés desde de 1937—. Coordinando el trabajo de un equipo de setenta personas, los hermanos Wan crearon esta bellísima versión de uno de los episodios más famosos de la novela clásica china *Viaje al occidente*. Sun Wukong, el rey de los monos, es requerido para ir con su señor a Tripitaka, en la India. Para cruzar la Montaña Flamante, necesita coger el legendario abanico de hierro, defendido celosamente por los guardianes —la Princesa Loa Cha y su terrible marido, el Rey de Búfalos. Un gran éxito en su época y todavía hoy muy popular.

21 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

PRIMAVERA EN UN PEQUEÑO PUEBLO XIAO CHENG ZHI CHAN

Director Fei Mu **Año** 1948 **Duración** 93 min.

Una obra maestra adelantada a su tiempo, este drama tiernamente erótico aborda las tensiones entre los miembros de un desafortunado triángulo romántico. Filmado en una recóndita y decadente mansión, la película se centra en la protagonista femenina Zhou Yuwen y en sus complejas relaciones con su marido enfermo, Dai Liyan, y con su antiguo amante, Zhang Zhichen, que ahora es médico y que llega a la casa inesperadamente para cuidar de su otrora amigo. La película se sirve de la interesante narración de Zhou Yuwen para organizar y comentar la acción; evita las cuestiones morales para centrarse en las motivaciones de esas tres personas atrapadas en un callejón sin salida. La historiografía comunista censuró la película por su “decadencia pequeña-burguesa,” su “atraso ideológico” y supuesto “efecto narcótico” en el público del momento. Pero desde 1980 la película ha sido re-evaluada por una nueva generación de críticos chinos, y hoy es considerada una de las mejores películas de su historia.

23 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

DRACULA

Director George Melford **Año** 1931 **Duración** 104 min.

B.S. compuesta e interpretada en directo por Gary Lukas (guitarra) V.O. en español

En los comienzos del cine sonoro, Hollywood decidió hacer versiones de sus películas en otros idiomas para continuar con su negocio de exportación. Después de filmar la versión inglesa, otros elencos de actores de habla española, francesa o alemana hacían la suya. La gran mayoría de estas “copias políglotas” carecían de interés, pero la versión española de DRACULA fue la gran excepción. Con el actor español Carlos Villarías y la mexicana Lupita Tovar encabezando el reparto, esta interpretación de la historia del rey de los vampiros, aunque menos conocida, es mucho más sensual y hasta más perversa que la original de Tod Browning, protagonizada por Bela Lugosi. Un tesoro olvidado del cine americano.

Esta presentación irá acompañada en vivo por el guitarrista Gary Lucas, que ha compuesto una banda sonora especial para “Dracula”.

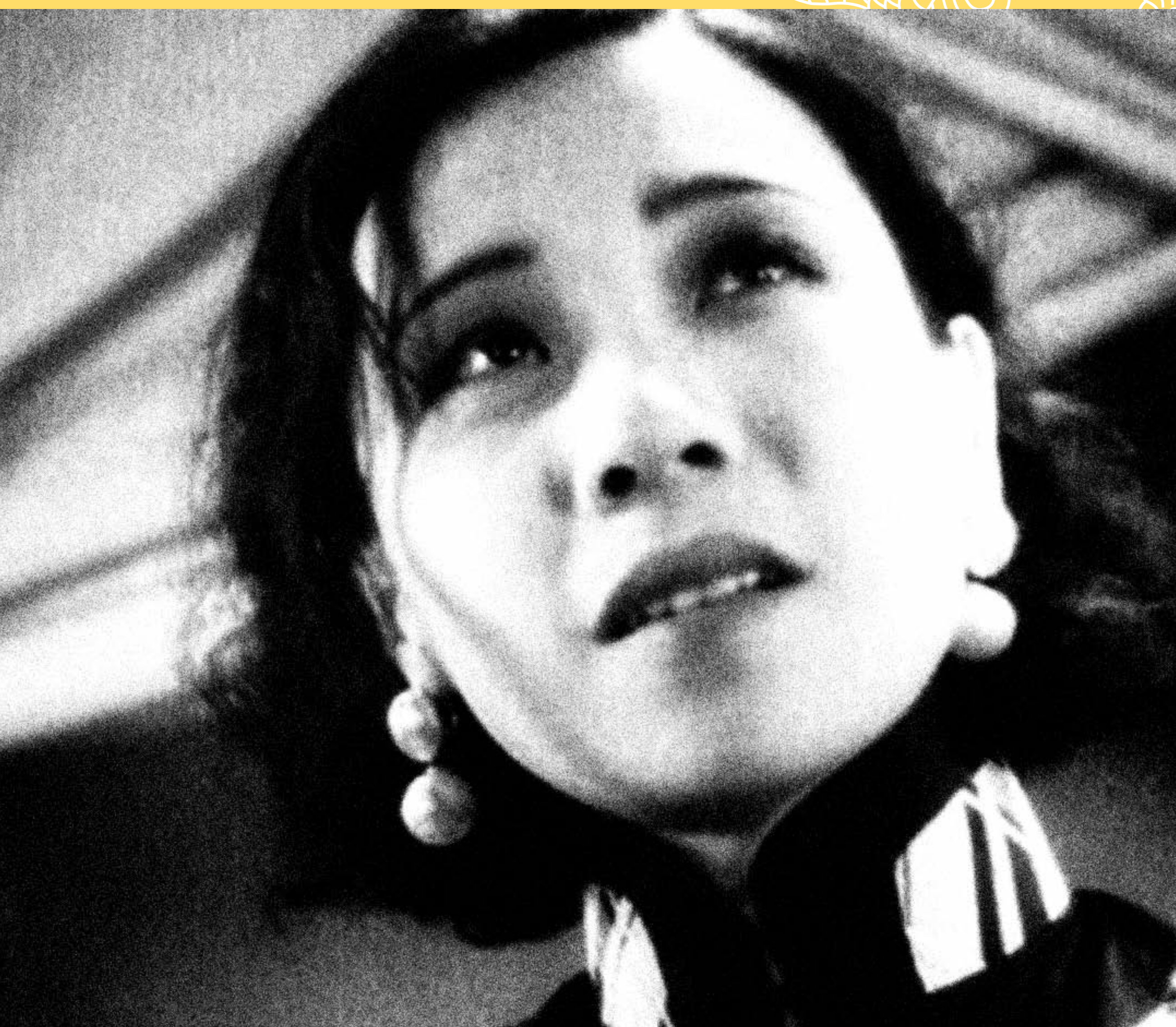
10 DE ENERO A LAS 20.30 HORAS

EVENTO
ESPECIAL

Salón de actos de la Fundación Botín a las 20.30 horas. Pedrueca 1, Santander
Entrada libre hasta completar el aforo
V.O. con subtítulos
Coordinado por **Richard Peña**, Profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Columbia

LA EDAD DORADA DEL CINE CHINO

8 DE ENERO

La Diosa (*Shen Nü*) Wu Yonggang, 1934

B.S. COMPUESTA E INTERPRETADA EN DIRECTO POR GARY LUKAS (GUITARRA)

9 DE ENERO

Cuervos y gorriones (*Wuya yu maque*) Zheng Junli, 1949

14 DE ENERO

La gran carretera (*Dalu*) Sun Yu, 1935

15 DE ENERO

Encrucijada (*Shizhi Jietou*) Shen Xiling, 1937

16 DE ENERO

Confucio Fei Mu, 1940

21 DE ENERO

La princesa abanico de hierro (*Tianshan Gongzhu*) Wan Laiming & Wan Guchan, 1941

23 DE ENERO

Primavera en una pequeño pueblo (*Xiao cheng zhi chan*) Fei Mu, 1948

10 DE ENERO

Dracula George Melford, 1931

B.S. COMPUESTA E INTERPRETADA EN DIRECTO POR GARY LUKAS (GUITARRA)