

Oscar Micheaux y el cine afroamericano independiente

La comunidad afro-americana comenzó a hacer cine pocos años después del nacimiento del medio. En la década de 1910, ya había empresas profesionales produciendo películas para el público afro-americano a lo largo y ancho de los EE.UU. Dichas películas se producían, prácticamente, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la prensa escrita ni de las fuentes publicitarias. Casi nunca fueron reseñadas en las publicaciones "de blancos", ni siquiera en las profesionales como *Variety.* Trabajando con recursos mínimos—las cámaras y otros aparejos de cine eran todavía bastante difíciles de conseguir—y presupuestos muy restringidos, intentaron afianzar la presencia afroamericana en los EE.UU., ya que la gran mayoría de las películas de Hollywood simplemente la ignoraron (a excepción de papeles para sirvientes o cómicos), cuando no la atacaron directamente (por ejemplo, *The Birth of a Nation* de D.W. Griffith). Las obras reflejan el amor, los problemas, las alegrías y las penas de esta comunidad y, a su nivel más alto, como en el caso de Oscar Micheaux, también ofrecen un lúcido reflejo de las luchas y angustias de un pueblo oprimido.

Cuanto más descubrimos de Oscar Micheaux, más sorprendente nos parece. Hijo de esclavos libertos, Micheaux abandonó su casa joven y, desempeñando variadas tareas, llegó hasta el estado de Dakota del Sur, donde se convirtió en un agricultor de éxito. Posteriormente se inició en la escritura y, al no poder encontrar una editorial que publicara sus historias, creó la suva propia, vendiendo sus libros de puerta en puerta (vea Murder in Harlem). Respondiendo, según parece, a la popularidad de la racista The Birth of a Nation, Micheaux, con el apoyo de unos socios de Chicago, resolvió hacer él mismo un cine alternativo. Su primera película. The Homesteader (basado en una de sus novelas), se estrenó en 1919. Durante los próximos veinte años. Micheaux sería el productor más prolífico de cine independiente afro-americano, realizando al menos cuarenta películas, la mayoría de las cuales desgraciadamente se han perdido. Sólo ese hecho sería en sí mismo un logro extraordinario; pero además, el que sus films traten temas polémicos y provocadores hace de su obra casi un milagro. En sus cintas aborda, entre otros asuntos, los linchamientos, el amor interracial, los prejuicios, la discriminación contra los miembros más oscuros de la comunidad, la corrupción de las iglesias afro-americanas, a la vez que alaba la fuerza y coraje de los afro-americanos frente del racismo y otros obstáculos. Aunque admiraban su éxito como hombre de negocios, la prensa afro-americana era frecuentemente muy crítica con el énfasis que ponía en los aspectos negativos de la comunidad.

Desgraciadamente, pocas de las películas de Micheaux o de sus contemporáneos han sobrevivido en buenas condiciones; las copias rasgadas, cortadas, o incluso rotas, que nos vemos obligados a proyectar a veces son, por el momento, las únicas disponibles. No obstante, ni las fallas técnicas ni las posibles torpezas en la filmación, restan un ápice de valor a la tremenda autoridad que emana de estas películas y al sentido de una comunidad conversando consigo misma porque le fue vetado participar en un diálogo nacional. Oscar Micheaux, Spencer Williams y algunos otros son ejemplos de un verdadero "cine independiente," y revelan una faceta desconocida pero fascinante del patrimonio cinematográfico americano.

Richard Peña, coordinador del ciclo

PROGRAMA

MAYO/JUNIO 2011

MAYO

Martes 24

Presentación del Ciclo

RICHARD PEÑA, Director del Programa Film Society of Lincoln Center y profesor de Cine en Columbia University. Coordinador del ciclo.

Mesa redonda: El cine independiente

RICHARD PEÑA

ANTONIO SANTOS, *Profesor de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía* en la Universidad de Valladolid

ENRIQUE BOLADO, Director de la Filmoteca de Santander

PAULINO VIOTA, Cineasta

Miércoles 25

Body and Soul, 1926, Oscar Micheaux

Jueves 26

The blood of Jesus, 1942, Spencer William

Presenta: RICHARD PEÑA

Martes 3

The underworld, 1937, Oscar Micheaux

JUNIO

Miércoles 1

Swing, 1938, Oscar Micheaux

Jueves 2

Moon over Harlem, 1939, Edgar G. Ulmer

Martes 7

Murder in Harlem, 1935, Oscar Micheaux

SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN A LAS 20 HORAS PEDRUECA 1, SANTANDER

PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO