

"Carmen" de Carlos Saura o las posibilidades de la Adaptación cinematográfica.

Ficha Técnica.

Director: Carlos Saura

Actores: Antonio Gades, Laura del Sol

Canciones de la Opera: Regina Resnick,
Mario del Mónaco.

País: España.

Música: Paco de Lucía

Año: 1983.

"...sus ojos tenían una expresión voluptuosa y hosca al mismo tiempo que no he vuelto a hallar en ninguna mirada humana..."

Prosper Merimée.

Por Reynaldo Echeverría.

INTRODUCCION

Esta es la segunda película de Saura que se ha podido ver en nuestro país. - Francamente es una lástima que filmes de esta calidad no sean más frecuentes en nuestro medio. En cierta forma la película es la alternativa española a filmes como "Fiebre de Sábado por la Noche", "Sobreviviendo", "Flashdance" y otras. Sin duda, las películas musicales como las ya mencionadas, conforman uno de los filones de la industrial cinematográfica de los últimos años; esto se debe como ya lo mencionamos en otra oportunidad, a la función catártica -- que desempeñan estos filmes para la cultura de crisis que esta viviendo occidente desde 1975.

La diferencia de este filme con los otros reside en la opción por meterse en la singularidad popular, en su carácter didáctico y en su congruencia con los intereses de minorías nacionales. Mientras aquellos presentan el fenómeno musical ligado a una visión decadente y en crisis de la sociedad éste, por el -- contrario, presenta a la expresión musical ligada a las tradiciones populares, al retrato de características nacionales del pueblo andaluz.

21

EL ARGUMENTO DE LA PELICULA

Saura se basó en Carmen de Prosper Merimée, que a su vez es el material para el libreto de la ópera y del suyo propio, es decir de su argumento. Mientras se ensaya, la presentación de la opera, Antonio director de una compañía de baile, busca a una bailarina que encarne el papel de Carmen; en una escuela de baile encuentra por fin a la Carmen perfecta a la que contrata y enseña, poco a poco se enamora de ella y surge un amor apasionado que llega a obsesionarlo. Carmen coquetea con otros miembros del elenco lo que se vuelve insoportable - para Antonio quien finalmente la mata.

A medida pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de que la bailarina que representará a Carmen tiene en común con ella mucho más que el nombre, su manera de ser, sus encantos físicos, su infidelidad, su mentira, su sangre ardiente, para cualquiera de las dos puede ser cierta la frase de Merimée "Era una belleza extraña y salvaje, una figura que sorprendía al principio, pero que no podía olvidarse".

LA ESTETICA DE SAURA.

Saura ha creado en este filme una versión bastante fiel de la novela. El guión de Saura retoma las posibilidades estéticas que da la obra dentro de la obra,

la representación dentro de la representación para estructurar su versión del personaje clásico. Este es un procedimiento que se encuentra en varios momentos a través de la historia del arte; "Seis personajes en busca de autor", -- "La bella prisionera de Magritte, " Tlon Uqbar Orbis Tertius" de Borges, etc. Se trata de establecer un juego de espejos que enriquecen constantemente cada uno de los textos interrelacionados. Hay algunos momentos en los que resulta bastante difícil poder diferenciar si una escena pertenece al texto de Merimée o si por el contrario es propia de la lógica de la historia que los artistas representan. Antonio, el director del grupo de danza, poco a poco deviene José, el amante de Carmen según la ópera de Bizet, obsesionado por el amor de ésta y a la que prefiere matar antes de verla en brazos de otro hombre, no tolerando sus infidelidades.

EL TRABAJO CINEMATOGRAFICO.

Desde el punto de vista fílmico, toda la película está orientada a mantener la identidad entre las historias que entran en juego según el argumento de Saura.

El tiempo de la película transcurre en los ensayos para montar en escena la representación de Carmen. La Opera en sí nunca la vemos representada, aunque los ensayos nos dan una idea completa de cuál va a ser la naturaleza y las cualidades de la representación. Además estos ensayos bastan para perfilar la personalidad y estado afectivo tanto de Carmen como de Antonio que a la vez es José desde este punto de vista conocemos simultáneamente la versión de Carmen según Saura, las características psicológicas de los personajes que representan Carmen la pieza.

Desde el aspecto puramente fílmico hay varios aspectos que llaman nuestra atención:

1. El retrato de Caracteres. 2. La calidad del Baile y su función fílmica.

1.- El Retrato de Caracteres.

Es interesante hacer notar que Saura no se ha limitado solamente a realizar un trabajo de adaptación cinematográfica del personaje operístico, sino que también se ha adentrado en el retrato de caracteres de una etnia importante en España: La de los Gitanos.

La película enfoca el problema empleando varios recursos cinematográficos para subrayar esta caracterización. Al principio de la película, la acción en la tabacalera nos da una visión de la tipología humana de los gitanos; un plano general enfoca a cuatro o cinco artistas sentadas en una mesa sirviendo de cantadoras además de llevar el ritmo de la música la cámara va recogiendo cada uno de los rostros de estas mujeres, se ocupa del gesto, retrata fisonomías, los rostros posiblemente no son bellos, pero sí reflejan la esencia de una raza, además ayudan a comprender el temperamento de Carmen. Al parecer, muchos de los artistas que aparecen en esta película no son estrellas de cine profesionales, pero sí bailarines, esto puede explicar la importancia que da Saura al retrato de caracteres, a la descripción de rostros, cuerpos, movimientos.

Hay también en la película, un intento por tipificar las rivalidades étnicas y sociales de la zona de Sevilla. Hay ciertos personajes que siempre visten determinados trajes, u otros que se sientan siempre juntos, tal vez por el deseo de Saura por tipificarlos como grupo frente a otro. En las escenas que supestandamente ocurren en la plaza de toros se perfilan poco a poco dos grupos -

antagónicos. En la disputa entre torero y Antonio, los bailarines optan identificarse con uno o con otro : Gitanos o Andaluces. En este respeto son también importantes los movimientos de personas, de grupos, los desplazamientos rítmicos en la pantalla porque muestran actitudes sociales de las etnias.

2. El baile y la función fílmica.

La película es esencialmente baile, el baile es aquí el elemento expresivo - fundamental, por eso la forma cinematográfica se adapta adecuadamente para cumplir esta función. Cuando Antonio se ha enterado que Carmen tiene marido y la busca, la cámara toma a continuación un baile del grupo, apremiado por Antonio, Saura ha empleado para esta escena cámara baja, tomando a Antonio - al fondo, con los pies de los bailarines en primer plano, moviéndose con rapidez y vigor. En esta escena los movimientos vigorosos de los bailarines expresan la rabia que siente Antonio por los celos. Cuando Antonio se enfrenta al esposo de Carmen en duelo de bastones, los movimientos son estilizados, - la cámara enfoca poco a poco las sombras de los dos luchadores y de esta manera conocemos indirectamente la expresividad de la acción.

Hay varias escenas de bailes muy esteticistas, en la escena correspondiente a Habanera, la iluminación de tipo Low-Key (Luz focalizada con rasgos dramáticos) confiere a la situación características expresivas concordantes con - la situación. La escena de la tabacalera carece de música para el baile, los efectos dramáticos de la escena son acrecentados por la falta de música y el empleo del ritmo por medio del zapateado flamenco.

La película busca en algunos momentos resaltar escenas y darles casi una categoría de pinturas, tal es el caso del torero que aparece sentado delante - de un espejo con sus dos padrinos; la escena tiene una iluminación, un trabajo de composición y de color propios de una pintura.

Tal vez una de las escenas mejor logradas de la película sea la de la corrida de toros; la cámara nos presenta primero al torero, plano completo y luz focalizada; en el momento de la corrida, las cortinas se abren, hay un cambio de - luz, suenan las trompetas y entran muchas parejas a bailar para semejar el - carácter de fiesta popular que tiene la corrida para el pueblo español.

Esta película de Saura no solamente ha demostrado que las adaptaciones cinematográficas de óperas son posibles, sino también que es posible integrar el baile, la canción, la descripción de costumbres en un argumento fílmico original y creativo.

23

