

DOSSIER

COLECCIÓN CINE DE CONTRABANDO

EDICIONES
contrabando

Presentación:

La Editorial Contrabando (edicionescontrabando.com) presenta una nueva **colección de libros dedicados a las obras fundamentales de las cinematografías española e hispanoamericana**. [Cine de Contrabando](#) (que es como hemos bautizado a esta colección) se compone, así, de una serie de textos monográficos enfocados al estudio crítico de películas que se inscriben dentro del ámbito del habla en español, así como en cualquiera de las lenguas que se integran dentro de este mismo espacio geográfico y cultural (catalán, vasco, gallego, quechua, etc.)

Con este proyecto que ahora alumbramos, [Cine de Contrabando](#) abre un nuevo espacio editorial, inédito hasta la fecha, **dirigido tanto a estudiosos del campo académico, como a cinéfilos en general**. Con una clara vocación didáctica, en un lenguaje sencillo, pero no exento de rigor, cada uno de los textos que componen la colección ha sido redactado por profesores universitarios y profesionales del mundo del audiovisual (periodistas, críticos de cine, etc.).

Los criterios de selección de las películas escogidas para componer cada una de estas monografías, se sostienen en los siguientes preceptos: calidad, refrendada por el reconocimiento obtenido en su momento por parte de la crítica y el público, sus valores artísticos y comunicativos, sus rasgos de identidad con respecto a los distintos países y culturas a los que representan dentro del contexto histórico en el que fueron concebidas, así como su relevancia dentro de la filmografía de sus autores.

Todo ello a fin de analizar, exponer y, así, aproximar, ayudar a comprender y poner en valor sus cualidades formales y discursivas, estableciendo, a la vez, un amplio diálogo, tanto con otras cinematografías, como con aquellos géneros y movimientos estéticos de referencia que influyeron en su concepción.

La colección [Cine de Contrabando](#) está dirigida por Héctor Ruiz Rivas, profesor e investigador de cine, literatura y traducción en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès. Cuenta con el apoyo del Centro d'Études Ibériques de esa misma universidad, así como del Centre d'Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona.

La Colección Cine de Contrabando fue presentada el 8 de junio de 2023 en la Sala Berlanga de la Filmoteca de Valencia. Para ello contamos **con la presencia del director Julio Medem** que ofreció una interesante charla con el público tras la proyección de *Tierra*, objeto del segundo volumen de la colección.

Los cinco primeros textos de la colección Cine de Contrabando son:

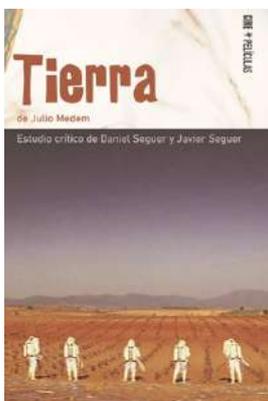
Roma, de Alfonso Cuarón.

Sinopsis: Bajo la apariencia de dos historias de amores contrariados, *Roma* muestra el conflicto de identidades subyacente en el México actual. Centrada al inicio de los años 1970, la película enlaza los destinos individuales que resuenan desde la tradición del cine mexicano con la opresión y el abismo social entre potentados y miserables, gobernantes y gobernados, para mostrarnos que la herencia colonial generadora de grandes fricciones sigue viva y latente hoy en día. Así, Alfonso Cuarón reconstruye con pasión minuciosa no solo una época, sino un episodio infame de la historia de México: la matanza de estudiantes de 1971, orquestada por el poder represivo del presidente en turno. Pero con una nota final de amor (*Roma*) y de concordia. Un hito en la Historia del cine mexicano.

El libro revela las estrechas conexiones con el neorrealismo italiano, e incluso, insospechadamente, con el realismo mágico. Explora, asimismo, el territorio de la infancia y de la paternidad al estilo mexicano, haciendo resaltar el mismo esquema de abandono e irresponsabilidad en dos clases sociales opuestas. Por último, la obra no deja de señalar en qué medida *Roma* es una película, no sobre mujeres, sino de mujeres, revirtiendo así la tradicional mirada masculina del cine mexicano.

El autor:

Héctor Ruiz Rivas es profesor e investigador de cine, literatura y traducción en la Universidad de Toulouse II, Francia. Ha escrito diversos artículos sobre el cuento fantástico y la novela histórica en América Latina, y sobre cine argentino y mexicano. Ha traducido a Toqueville, a Durkheim y a otros autores al castellano. Participa regularmente en congresos sobre cine y literatura y actualmente prepara un estudio sobre las distopías en el cine latinoamericano.

Tierra de Julio Medem (1996)

Sinopsis: Cineasta de excepción, Julio Medem nos ofrece con *Tierra* una obra singular, entre el drama metafísico, la historia de amor y el Doppelgänger del romanticismo alemán. El libro de Daniel y Javier Seguer examina con gran rigor los ejes que recorren el filme: la reproducción de los atávicos roles femeninos y masculinos, las tenues fronteras entre vida y muerte, locura y cordura, así como la creación de un mundo en apariencia “real”, pero regido por sus propias reglas. En suma,

los autores nos presentan una exhaustiva lectura de una de las cúspides del cine español.

Los autores:

Daniel Seguer es licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona (UB) y secretario del Centre d'Investigacions Film-Història de dicha universidad. Director de varios cortos, entre los que destaca *Ferbero* (2008), ha escrito los libros *Emir Kusturica* (Ed. Cátedra) y *Paisajes en una maleta / Paysages dans un valise* (éd. incorpore). Sus textos sobre cine y relatos literarios han aparecido en diversas publicaciones.

Javier Seguer es licenciado en Filosofía por la Universitat de Barcelona (UB). Editor y director de la revista de literatura y arte *ferbero* (2006-2010), ha trabajado en cortometrajes, escrito varios guiones, ejercido la crítica cinematográfica y publicado numerosos cuentos en *ferbero*, *Tusitala* (www.tusitalaproject.com) o *La Realidad No Existe*.

Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea.

Sinopsis: Este estudio de John Mraz, uno de los mejores conocedores de la cultura visual en América Latina, presenta una visión minuciosa y sin concesiones de *Memorias del subdesarrollo* del gran "Titón", Tomás Gutiérrez Alea. En sus páginas asistimos al entorno social e ideológico que rodea este gran filme, ambientado en los primeros años de la Revolución Cubana, con un análisis en profundidad de esta época que marcó un hito en la cultura social, política, cinematográfica y artística de todas las sociedades hispanoamericanas.

Con estilo ágil, claro y ameno, Mraz examina los vínculos que se tejen entre los postulados de la Revolución y la producción cinematográfica de esos años, remitiéndose a filmes de diversos autores, e incluyendo un nutrido cuerpo de referencias, comentarios del propio realizador, y lecturas de una gran finura, que captan el innovador lenguaje visual de las escenas clave del filme.

El autor:

John Mraz (California, 1943) reside en México desde hace décadas, donde es Investigador Nacional III de la Universidad Autónoma de Puebla. Es un gran experto de la fotografía mexicana, realizador de diversos filmes, curador de exposiciones y profesor e investigador invitado en prestigiosas universidades como Princeton, Oxford, Duke, UNAM, UB y Auckland. Su trayectoria incluye numerosos estudios sobre cine cubano y medios visuales.

La rabia de Albertina Carri.

Sinopsis: *La rabia* nos presenta un universo cerrado, visceral e implacable, que el trabajo de Michèle Soriano identifica y clarifica mediante un riguroso análisis de su estructura y sus múltiples significados.

Desde la perspectiva de los estudios de género, la autora desenmaraña las intrincadas relaciones que imperan en la campiña de la Argentina profunda, destacando el peso atávico que se cierne sobre hombres, mujeres y bestias.

Este estudio contiene dos grandes aciertos. Uno es la desmitificación del campo como lugar idílico, reajustando una visión falsamente ensoñadora del mismo en el espectador y el público en general. Otro es la revelación del modo en qué Albertina Carri juega con el lenguaje cinematográfico, renovándolo mediante las secuencias de animación que vertebran el relato.

En suma, un libro que nos permitirá comprender de la mejor manera el universo de la talentosa cineasta argentina.

La autora:

Michèle Soriano, PhD Universidad de Pittsburgh (USA), es profesora investigadora en Estudios latinoamericanos en la Universidad Toulouse Jean Jaurès (Francia). Participa en la estructura de investigación Arpège (Approches pluridisciplinaires du Genre) y dirige la revista Sociocriticism. Sus estudios se centran en los feminismos latinoamericanos, el análisis de los discursos feministas, queer/cuir y contrahegemónicos en el cine y la literatura. Entre sus publicaciones: *Féminismes latino-américains en traduction*. *Territoires dis-loqués* (2020) ; *De cierta manera. Cine y género en América latina* (con Laurence Mullaly, 2014).

Cabeza de vaca de Nicolás Echevarría.

Sinopsis: Inspirada en la crónica del conquistador conquistado, *Cabeza de Vaca* de Nicolás Echevarría, nos presenta el albor del encuentro entre la civilización europea cristiana y el mundo mágico del chamanismo americano. Pero, y es tal vez lo más notable de esta cinta (tal como nos lo revela el brillante estudio de Ángel Miquel), ese fresco mundo nuevo nunca es mostrado desde una mirada exterior, anecdótica o fríamente antropológica, sino que se abre al espectador, como una suerte de epifanía, desde la propia consciencia del protagonista.

El estudio de Ángel Miquel nos ofrece: una minuciosa reseña de la gestación de la película, incluyendo todas las adversidades que sufrió el proyecto para por fin cristalizar en una producción hispano-mexicana, las estrategias (decorados, maquillaje,

actores no profesionales, etc.) que usó el realizador para hacer vivir una civilización del noroeste de México, de la cual casi no se dispone de datos históricos, así como penetrantes análisis de secuencias clave del filme. Con una escritura de una radiante claridad explicativa, el autor nos hace ver en qué medida la obra de Echevarría es de actualidad ya que cuestiona y aniquila las visiones supremacistas y uniculturales que tras más de cinco siglos aún están presentes hoy en día.

El autor:

Ángel Miquel es crítico de cine, ensayista y poeta, y un reconocido historiador del cine mexicano. Ha publicado numerosos libros sobre el cine en México, en particular sobre la primera mitad del siglo XX. Destacan *Por las pantallas en la ciudad de México: periodistas del cine mudo*, *Disolvencias: literatura, cine y radio en México, 1900-1950*, *Entrecruzamientos. Cine, historia y literatura en México, 1910-1960* y *Residencia de Pegaso. Sueños propios y aje nos*, entre otros. Actualmente es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México).

Próximos títulos de la colección:

Tasio de Montxo Armendariz

Zama de Lucrecia Martel

Recepción en prensa

REVISTA ZENDA

Cine con Ñ - Zenda

<https://www.zendalibros.com/cine-con-n/>

zenda
Autores, libros y compañía

COLABORAN SUSCRÍBETE MAPA WEB

XI Semanal

Firmas ▾ Poesía ▾ Historia ▾ Libros ▾ Actualidad ▾ Blogs ▾ TV/Cine ▾

Zenda-Edhasa Foro

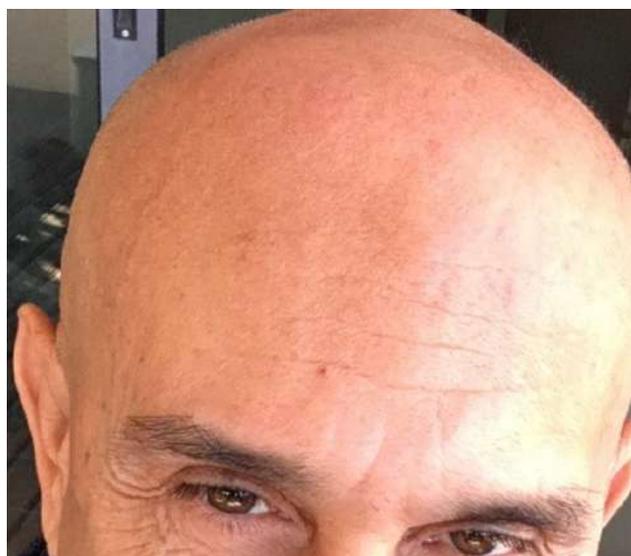

[Inicio](#) > [Actualidad](#) > [Entrevistas](#) > [Cine con Ñ](#)

Entrevistas

Cine con Ñ

11 Oct 2022 / BEL CARRASCO / Héctor Ruiz Rivas

100 mejores películas del siglo XX

[¿Cuáles son tus 10 favoritas? ¡Vota!](#)

2.000 EUROS EN PREMIOS

Héctor Ruiz dirige una nueva colección de estudios críticos sobre filmes de habla hispana editada por el sello valenciano Contrabando

El séptimo arte es el tema de un número ingente de libros, revistas y publicaciones de todo tipo. Sin embargo, al cine de habla hispana no se le concede en el ámbito internacional la atención que merece. Este hecho inspiró a **Héctor Ruiz Rivas**, profesor de la Universidad de Toulouse residente en Barcelona, la creación de una colección específica, cuyo **primer número, escrito por él y dedicado a la película *Roma* de Alfonso Cuarón**, publicó recientemente el sello valenciano Contrabando Editorial.

Cine de Contrabando es el título de este proyecto fruto de una feliz confabulación. «Concebí esta colección para dar a conocer el cine de habla

Descarga gratuita

Lo último en XL Semanal

[Los poderes ocultos de Kamala Harris](#)

Artículos de Pérez-Reverte

Con solas sus espadas y sus dagas

EL BAR DE ZENDA

05 Sep 2024

Una historia de Europa (LXXXVII)

hispana y propuse la idea al centro de investigaciones Film-Història de la Universidad de Barcelona, que la acogieron con mucho entusiasmo», dice Héctor Ruiz Rivas. «Ellos me pusieron en contacto con la UNAM en México, y finalmente propuse la idea al director de la Filmoteca del País Vasco, que también la consideró apropiada. Lo más importante es que se conjugaron una serie de energías muy positivas, que hicieron posible que el proyecto fuera una realidad en muy poco tiempo».

La nueva colección **se dirige a un público cinéfilo, ya sea especialista o solo aficionado** por lo que tiene un perfil didáctico, aunque exento de pedantería para que resulte útil a los estudiantes de cine de habla hispana de las universidades de Francia, Inglaterra, EEUU y otros países.

"Empezamos por *Roma* por ser un filme relativamente reciente que obtuvo muy buena acogida internacional"

«Ni en Latinoamérica ni en España hay algo similar, de ahí nuestra idea de colmar un campo vacío», afirma Ruiz Rivas. En Europa existen colecciones como la *British Film Institute*, por ejemplo, similares pero dedicadas

principalmente al cine de lengua inglesa, y al *mainstream*. Antiguamente, había una excelente

EL BAR DE ZENDA

29 Ago 2024

El Cabo del Fin del Mundo

EL BAR DE ZENDA

22 Ago 2024

Hemeroteca

> septiembre 2024 (104)

> agosto 2024 (308)

Bienvenidos a Zenda

«Zenda es un territorio de libros y amigos. Sean bienvenidos. Feliz estancia y felices libros.»

Arturo Pérez-Reverte

colección en editorial Paidós (Paidós Películas) pero incluía pocas de habla hispana, la mayoría eran de cine estadounidense o europeo».

El criterio de selección de los filmes es múltiple: **obras reconocidas por la crítica y el público, premiadas en festivales internacionales, disponibles en DVD, en plataformas, en YouTube, etcétera.** «También hay una parte subjetiva, naturalmente, esto es las películas que más nos emocionan o nos transmiten algo especial. Por otra parte, reservamos un lugar para películas que no han obtenido un gran reconocimiento hasta la fecha, pero que en nuestra opinión merecen ser conocidas y apreciadas por un público más amplio. Eventualmente, también incluiremos filmes en otras lenguas del ámbito hispánico como el maya, el quechua, el euskera o el catalán».

En los próximos meses se publicarán los siguientes títulos: *Tierra* de Julio Medem, *Memorias del subdesarrollo* de Tomás Gutiérrez Alea, *La rabia* de Albertina Carri, *¡Vámonos con Pancho Villa!* de Fernando De Fuentes y *Tasio* de Montxo Armendáriz.

«Empezamos por *Roma* por ser un filme relativamente reciente que obtuvo muy buena acogida internacional. También porque yo había presentado una ponencia en un coloquio sobre algunos aspectos de su contenido, y también porque es una época que conozco bien al ser mexicano de nacimiento. Como explico en el libro, el gran éxito que obtuvo era poco previsible ya que es una película de ritmo lento, en blanco y negro e interpretada por actores no profesionales. La millonaria campaña publicitaria de Netflix contribuyó a dicho éxito, sin duda, pero también la resonancia emotiva que produce en el espectador, dado que va creando poco a poco, con una sutil

acumulación, una serie de imágenes que culminan al final con la famosa secuencia de los abrazos en la playa. Cuando la vi en sala, al concluir la sesión, se sentía claramente un público muy emocionado por lo que acababa de ver. Aunque también hay quien la juzgó aburrida y sin interés».

Este primer estudio de la colección tenía el objeto de servir de modelo a los libros siguientes, según las pautas que se remitieron a cada autor. **Dichas pautas son claridad y un análisis en profundidad** que incluye el estudio de

"Los libros intentan no abundar demasiado en detalles técnicos, con el fin de que cualquier lector tengo acceso a ellos"

dos o tres secuencias. «No obstante, los libros intentan no abundar demasiado en detalles técnicos, con el fin de que cualquier lector tengo acceso a ellos. Como decía anteriormente, hay siempre un fondo didáctico pero sin pedantería. Después, aunque hay un molde bien claro, los autores tienen libertad para desarrollar su propio estilo y su método de análisis».

Héctor Ruiz Rivas nació en el Puerto de Veracruz (México) pero puede considerarse un ciudadano del mundo. «Viví y estudié en Gran Bretaña literatura inglesa: conocí a Shakespeare el gran cineasta del

verbo. Pasé a vivir a Francia. Hice estudios de letras francesas y literatura comparada en la Universidad de Toulouse; más adelante pasé a ser profesor de literatura hispanoamericana, y actualmente de cine hispanoamericano y lenguaje cinematográfico. Resido en Barcelona, donde colaboro regularmente con el Centro de Investigaciones Film-Història de la Universidad de Barcelona (UB)».

La elección del sello Contrabando para editar la colección **tiene una motivación personal**. «Conocí a su director Manuel Turégano en varias presentaciones de sus libros celebradas en la Universidad de Toulouse, y el editor valenciano le dio una acogida muy favorable al proyecto y le ha dedicado mucho tiempo, ánimo y esfuerzo», añade Ruiz Rivas.

Entre las novedades de otoño de Contrabando aparecerá el segundo título de la colección: **Tierra, de Julio Medem**, escrito por los hermanos Daniel y Javier Seguer miembros del Centro de Investigaciones Film-Història, de la Universidad de Barcelona. También la cuarta edición de **Una casa lejos de casa, de Clara Obligado**, uno de sus títulos estrella, con 2000 libros vendidos. En la colección Marte de poesía, **Casa de locos, de Marcos Ávila**, ópera prima de un poeta valenciano residente en Madrid que ha publicado varios ensayos de crítica literaria. Además, cuatro novelas y dos ensayos.

Cine de Contrabando o cómo acercar títulos relevantes de la cinematografía española e hispanoamericana

26 de abril de 2023 · Gerardo León (<https://www.makma.net/author/gerardoleon/>)

#MAKMALibros (<https://www.makma.net/libros-y-musica/>)

Ediciones Contrabando

Colección 'Cine de Contrabando'

Bajo la dirección de Héctor Ruiz Rivas

Basta asomar ligeramente nuestra curiosidad a las redes de Internet para tomar conciencia de un hecho extraordinario: la enorme conexión que existe, a día de hoy, en todo el ámbito de habla hispana. *Youtubers, tiktokers e influencers* de todos los campos imaginables (desde el simple entretenimiento hasta el espinoso terreno de la política) deben sus audiencias millonarias a una rica interrelación que se extiende desde los dos extremos del Atlántico.

No digamos nada si nos adentramos en el universo de la música popular, en el que la relevancia que han ido cobrando artistas procedentes de este espacio social y geográfico ha establecido un fuerte diálogo estético, tan potente, que hoy amenaza el, hasta ahora, reinado anglosajón. El sur de Europa y el sur (o los sures) de las Américas están fuertemente enlazados por una malla de intereses culturales, comerciales e industriales sobre la base de un nexo común: la lengua.

En el contexto del cine, sin embargo, esta conexión –si no tan influyente, otrora muy fructífera– parece que anda interrumpida. Salvo alguna rara excepción (algún título concreto que se escapa a las reglas impuestas por las redes de la distribución global o el entorno de los festivales), el espectador medio de nuestro país parece desligado de las cinematografías que se desarrollan en países como Argentina, Cuba, Perú, México o Chile. Y viceversa.

<https://www.makma.net/v-premio-carteles-makma-sostenible/>

Con la intención de volver a poner en valor este fuerte patrimonio compartido, la editorial Contrabando ha iniciado la publicación de una nueva línea de textos dedicada a estos cines. Y lo hace desde una perspectiva muy particular: la de poner el foco en las propias películas. No estamos, pues, ante un compendio fraccionado exclusivamente por autores, temas o territorios.

Cubierta de 'Roma', de Héctor Ruiz Rivas, primer título de la colección 'Cine de Contrabando'.

Bajo la dirección de Héctor Ruiz Rivas (investigador y profesor de Cine y Literatura de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès) y con la colaboración del Centro d'Études Ibériques de esa misma Universidad y la Universitat de Barcelona, '[Cine de Contrabando](https://www.edicionescontrabando.com/product-category/contrabando/cine-de-contrabando/)' (<https://www.edicionescontrabando.com/product-category/contrabando/cine-de-contrabando/>) –que es como se ha bautizado esta colección– nos presenta una serie de estudios monográficos de los títulos más relevantes de las cinematografías española e hispanoamericanas.

<https://whatsapp.com/channel/0029VaEarskOGOXdLOysbm44>

La colección 'Cine de Contrabando' abre, de esta forma, un nuevo espacio editorial, como demuestra el hecho de que, hasta la fecha, no existiera ninguna otra propuesta dedicada

exclusivamente al cine en lengua española (y, eventualmente, en otras lenguas adscritas al mismo espacio geográfico y socio-político: catalán, vasco, gallego, quechua, etc.).

Hablamos de textos, ante todo, con una clara vocación didáctica. Redactada por profesores universitarios y especialistas del mundo del audiovisual, la colección está pensada para dirigirse tanto a estudiosos, profesionales, como, en general, a todo el público cinéfilo.

Es, pues, una apuesta de carácter transversal. Los criterios de selección de las películas analizadas basculan, así, entre varios puntales: la calidad de las películas, sostenida por el reconocimiento obtenido por parte de la crítica y el público, sus valores artísticos y comunicativos, sus rasgos de identidad, el papel que cada obra ha jugado en la trayectoria del director correspondiente (hablamos en todos los casos de un cine con firma de autor), para terminar desentrañando, sobre estas premisas, sus ejes discursivos principales, así como sus relaciones con otros filmes, géneros o cinematografías con las que estén potencial y dialécticamente vinculadas.

Fotograma de 'Roma', de Alfonso Cuarón.

Cine de Contrabando arranca su primer volumen con un estudio de la exitosa 'Roma' (2018) del director mejicano Alfonso Cuarón. Parte el texto, a cargo del propio Héctor Ruiz Rivas, de una polémica. Recordemos aquí que 'Roma' fue, en su día, uno de los primeros intentos de la plataforma de vídeo bajo demanda Netflix de acercar a su modelo de negocio a directores de gran prestigio (más tarde vendría 'El irlandés', con Martin Scorsese).

Una cinta que, en principio, estaba destinada a ser emitida exclusivamente en la pequeña pantalla de televisión sin pasar por la tradicional distribución en salas de cine, lo que hizo que fuera excluida de la Sección Oficial del Festival de Cannes, con el consiguiente revuelo mediático.

La cinta fue aceptada más tarde en el Festival de Venecia, donde obtuvo el León de Oro, lanzando, así, su carrera hacia unos Oscar que le otorgarían hasta tres premios grandes (mejor película, dirección y fotografía), amén de lograr otros tantos premios BAFTA, premio Ariel a la mejor película por la Academia Mexicana y otros reconocimientos que iría cosechando por todo el mundo.

Recordemos también que, como apunta Ruiz Rivas, si bien la película consiguió una amplísima aceptación por parte de la crítica y el público, ésta no fue totalmente unánime. Parte el autor de estas páginas de esas críticas menos complacientes como trampolín para desarrollar la tarea de ir desenmarañando las claves que conforman el discurso de Cuarón en una obra de claros tintes autobiográficos.

Fotograma de 'Roma', de Alfonso Cuarón.

Un ejercicio que le permite, de paso, presentar la idea base de la colección que, como hemos dicho, no es otra que la de acercar la película a un público que, así, abordará con mejores herramientas la lectura de unas imágenes que hablan más de lo que sugieren a simple vista.

Y, efectivamente, si solo atendemos a su trama o argumento, el espectador de 'Roma' bien podría caer en la impresión de que estamos ante una película de desarrollo emocionalmente plano y sin grandes novedades, un mero melodrama. Será, sin embargo, cuando pongamos nuestra atención, no solo en lo que cuenta la historia, el relato, sino en cómo se cuenta, cuando la cinta despliegue toda su riqueza interpretativa. Es necesario, en este sentido, hacer una primera parada para describir el contexto histórico en el que se desarrolla.

Nos sitúa 'Roma' al principio de la década de los 70 del siglo pasado, en un barrio de clase media-alta de Ciudad de Méjico, ante el periodo electoral que propiciará el futuro gobierno de Luis Echevarría Álvarez. Es esta una etapa de aparente apertura democratizadora que, sin embargo, escondía un fondo de tintes represores, como demostraría el llamado "halconazo", una acción organizada por parte de escuadrones violentos, de aparente origen popular, pero apoyada por el propio estado, contra los movimientos estudiantiles que dirigían las principales demandas sociales del país.

Planteadas estas premisas, 'Roma' se desarrolla en base a dos tramas o argumentos aparentemente separados. Por un lado, tenemos a una familia de clase media que vive en el barrio que da título a la película. Sofía, la madre, se ocupa del cuidado de la casa y los hijos. Frente a ella, encontramos a Antonio, su marido, médico de profesión, hombre escurridizo, ausente siempre del hogar.

Fotograma de 'Roma', de Alfonso Cuarón.

El abandono definitivo de la familia por parte del padre vendrá a derrumbar el frágil equilibrio que la sostiene, quebrando todo su mundo. Por otro lado, pero en el mismo espacio físico, encontramos a Cleo, la sirvienta y verdadera protagonista de la historia. Cleo es una mujer sencilla de origen indígena que asiste de forma pasiva a estos hechos. Un día, Cleo conoce a Fermín, un joven lumpen proletario con el que va a tener una relación, a consecuencia de la cual se quedará embarazada. Y aquí empiezan sus problemas.

Sobre esta tenue línea argumental, Cuarón construye todo un aparato formal con el que consigue imbricar un profundo retrato de su país. En 'Roma', nos dice al autor de este libro, el discurso se mueve en una corriente subterránea. No es tanto la trama la que nos da las claves de lo que nos quiere decir la película, sino la asociación de una serie de imágenes y secuencias, aparentemente desconectadas, pero que encierran entre sí relaciones muy reveladoras. Será, pues, la atenta mirada del espectador, pendiente de cada detalle de lo que muestra la pantalla, la que tenga que ir uniendo los cabos sueltos, las pistas que Cuarón ha ido dejando.

Bebe la cinta de Cuarón de dos fuentes fundamentales para componer la arquitectura de esta película. Por un lado, su propuesta nos remite a las bases del neorrealismo. Ciertamente es que, como apunta Ruiz Rivas, este movimiento estético se caracterizó por la inmediatez a la hora de abordar un retrato social íntimamente atado al momento histórico en el que se estaban realizando las películas que lo conforman (pensemos, por ejemplo, en 'Ladrón de bicicletas' de De Sica o 'Roma, ciudad abierta' de Rossellini).

Cuarón rueda su película casi cincuenta años después de los hechos que narra, pero en su obsesión por el detalle, en el esfuerzo de producción, artístico y fotográfico (la elección del blanco y negro no es casual), en la elección de los actores, en muchos casos no profesionales, se encuentra la misma voluntad de verismo que perseguían los neorrealistas.

Frente a esto, Ruiz Rivas emparenta a su vez la película con la corriente del llamado realismo mágico, tan presente en la literatura y en el cine (Buñuel, Fellini e, incluso, Emir Kusturika). De esta forma, el director mejicano logra elevar lo cotidiano, lo mundano, escrupulosamente reconstruido, decíamos, a una verdadera dimensión dramática y política.

Ambas corrientes podrían, a priori, chocar entre sí, ser oposición, pero es, precisamente, en el contraste donde se revelan los mecanismos de significación que encierra la cinta. Aquello que tiene de ridículo, de cómico, exagerado, podríamos decir, la realidad, deja al descubierto la verdad que ocultaría la mera descripción de los hechos. Como dice el propio Rivas: "Se trata de mostrar lo real, no como algo descifrado, sino como algo por descifrar, y que por ello siempre es ambiguo". Será al situarnos ahí, en el cruce, cuando vamos comprendiendo.

No conviene destripar todas las claves. Es mejor leer el libro, rico en detalles y claro en su exposición. Tan solo dejaremos unas pistas: diferencias de clase, la condición indígena, el papel de la mujer en la sociedad mejicana, su contrapartida masculina, los mecanismos de represión del poder, la influencia del pasado colonial y el posterior proceso de independencia, anclados, ambos hechos, en los comportamientos sociales...

Estas son algunas de las cuestiones que quedan dirimidas aquí. Poco a poco, el texto va levantando las sucesivas capas de un discurso que, partiendo de lo aparente, la superficie, horada el artefacto ficcional hasta alcanzar las ocultas, a ojos perezosos, intenciones del director, ancladas en las raíces más profundas de la realidad de un país, en muchos aspectos, maltrecho, descompuesto, pero que, nos dice el autor de este libro, se encuentra en disposición de afrontar un nuevo mañana esperanzador.

Cubierta de 'Tierra', de Daniel Seguer y Javier Seguer, de la Colección Cine de Contrabando.

Misma relación entre argumento e imagen, si bien desde otros parámetros formales y estéticos, podemos encontrar en la película que ocupa el segundo libro de esta colección. Hablamos de 'Tierra' (1996), la peculiar obra del director vasco Julio Medem.

Dejando de lado los gustos personales o polémicas que siempre han acompañado a su obra (como prueba la relación de críticas reseñadas en el libro) qué duda cabe que el cine de Medem atesora una mirada claramente personal. Y esto, sobre todo dentro del panorama cinematográfico contemporáneo, tan dado a la copia mimética, cobra valor por sí mismo y le otorga un estatus destacado dentro de la historia reciente de nuestro cine.

No es que no existan referencias o inspiraciones previas en la obra de Medem, expuestas también en el libro (¡Ah!, Kieslowski), pero es evidente que el director vasco supo filtrarlas a través de un yo artístico único. La referencia a ese yo que nos habla, se hace doblemente (e, incluso, triplemente) pertinente en este caso, pues de nuevo nos encontramos ante una cinta de tintes biográficos o, sería mejor matizar, en la que los fantasmas internos del autor sirven, siquiera de manera inconsciente, de motor para la elaboración de la ficción.

Y es que, según vamos avanzando en las páginas del texto, comprendemos que solo desde el conocimiento íntimo de la experiencia vivencial podría surgir una obra como 'Tierra'. Una experiencia que, sin embargo, deviene en universal, por ser esta común, si no a todas, a muchas personas. ¿O acaso no estamos todos, de alguna manera, divididos, fraccionados?

Esto es lo que le sucede a Ángel (sensacional Carmelo Gómez en uno de los mejores papeles de su carrera), un hombre que llega a un pequeño pueblo vinícola de Navarra para acabar con una plaga de cochinilla que ha infectado los campos, otorgando al vino que resulta de las uvas que dan las cepas un extraño sabor a tierra.

Fotograma de 'Tierra', de Julio Medem.

Pero la peripecia de Ángel no termina aquí. Nada más llegar al lugar, conocerá a una serie de personajes con los que va a interactuar, un cosmos de sujetos y personalidades que va a entroncar directamente con sus propias cuitas internas. A un lado, tenemos a

Ángela, ama de casa, madre y esposa, de la que Ángel (o una parte de él) se va a enamorar de inmediato. Por otro, tenemos a Mari, una chica alocada y de una irrefrenable sexualidad.

Dos partes, dos mitades, dos caras de la misma moneda. El lado conservador, tranquilo, con Ángela. Allí, el lado salvaje y libre, junto a Mari. ¿Por cuál se decantará Ángel? Al final, la duda, la lucha interior, quedará resuelta. Con la vista despejada, uno de los dos lados en conflicto caerá derrotado y, libre al fin de toda opresión, Ángel podrá continuar su camino. ¿Hacia dónde? Quién sabe. El futuro no está escrito, pero se percibe más liviano.

Esta dualidad en conflicto pivota o conforma el nudo de la película de Medem y, por consiguiente, del análisis que realizan Daniel Seguer y Javier Seguer, licenciados en Historia y Filosofía, respectivamente, por la Universidad de Barcelona; secretario del Centre d'Investigacions Film-Historia de la misma universidad, así como autor de varios ensayos, en el caso del primero, y editor de la revista 'Febrero', así como guionista y crítico cinematográfico, en el caso del segundo de los autores. Sobre esta idea base, 'Tierra', el libro, va desgranando cada uno de los aspectos que configuran la propuesta que sostiene la película.

Y no era una tarea sencilla. Si en el caso de Cuarón, para desentrañar el mensaje de su obra requeríamos de una atenta mirada al paisaje de fondo sobre el que se desarrolla el argumento, en Medem la tarea se vuelve aún más peliaguda. No parece gratuito que los autores nos recuerden, en los primeros párrafos del libro, que la primera vocación de Julio Medem fue la medicina y, dentro de ésta, la rama de la psicología.

Cuentan Daniel y Javier Seguer que, más tarde, iniciada ya su formación, el futuro director la rechazaría al descubrir que las técnicas empleadas en este campo estaban más dirigidas a aplacar la personalidad del paciente para que dejara de ser una amenaza social, que a curar sus dolencias existenciales. El caso es que Medem acabaría abandonando esta primera inclinación para dedicarse al cine, si bien el interés por nuestra psique permaneció intacto, inspirando su trabajo posterior.

Fotograma de 'Tierra', de Julio Medem.

Todo esto nos pone ante el siguiente dilema. Porque si con Cuarón había que mirar a la realidad política y social del momento en el que se sitúa la historia de 'Roma' para desentrañar las claves del relato, aquí hay que apuntar a un espacio más oscuro, más difuso, más complejo, más profundo. ¿Y cómo representar aquello que sucede dentro de nuestra mente?

Tratar de responder a esta pregunta, amén de otras cuestiones que va a desentrañar el libro, constituye el reto que trata de sortear todo el andamiaje formal sobre el que se soporta la película de Medem. De esta forma, autor y obra dialogan constantemente entre sí. No es solo que aquello que se quiere contar o transmitir requiere una forma precisa, es que esta forma remite, además, a los intereses estéticos y discursivos del autor. Una cohabitación perfecta, dado el resultado, pero difícil de trabar. Parece complicado, pero, a medida que vamos leyendo, no lo parece tanto. Este es el mérito del libro.

Como en el caso de 'Roma', la cinta de Medem exige también de un espectador activo que participe en la construcción de aquello que se narra. Para ello, el director vasco tratará, nos dicen los dos autores, de que sea ese actor exterior quien se meta en la cabeza de su protagonista que es, a su vez, él mismo: Ángel/Medem. A esto, en el argot de la escritura del guion cinematográfico se llama "identificación".

Ya tenemos resuelto, pues, el primer escollo. Ahora bien, una vez está situado, el segundo obstáculo consistirá en lograr que ese espectador llegue a sentir y, por lo tanto, a comprender, a asumir como propios, íntimamente (clara apelación al método freudiano)

los propios conflictos del personaje. La dualidad vida y muerte, hombre frente a mujer, tierra y cosmos, cielo y tierra, lo atávico y lo racional, lo onírico y lo real son algunas de las cuestiones que se abordan en la película. Todo ello en medio de la confusión en la que se encuentra Ángel.

Fotograma de 'Tierra', de Julio Medem.

Poner en imágenes y sonido todo ese debate interno, requerirá de una amplia batería de recursos estilísticos, todos ellos solapados unos sobre otros. Es ahí cuando aparece una voz en off que, finalmente, no ejerce como tal, los juegos con la continuidad espacio-tiempo en los que Medem se deleita, su inclinación hacia lo simbólico, el uso deliberado del color en la fotografía (bien articulado por el maestro Javier Aguirresarobe), la música (a cargo de Alberto Iglesias), pero también los elementos compositivos, de movimientos de cámara, en un empleo de los aparejos del cine que puede ser todo, menos canónico.

No es solo el texto, sino los modos en los que se desarrolla ese diálogo de Ángel consigo mismo, donde está la esencia de la historia. La confusión, lo sorprendente, deviene en la forma necesaria para entender esa conversación interior.

Ahí está aquello que tiene de único la mirada de Medem, en su esfuerzo por elaborar un discurso que consta de muchas capas y eso requiere un trabajo poco común por construir un lenguaje propio. O un uso personal de las armas del lenguaje del cine. Y el humor, claro. Otra de las marcas que, sin duda, forman parte constituyente de estas primeras películas de Medem.

Hay, para finalizar, algo de nostalgia en el libro o quizá una reivindicación soterrada que no queremos dejar de destacar. Nostalgia por la ¿pérdida? de un público capaz de atreverse a afrontar una propuesta tan arriesgada y, en algunos aspectos, abstracta como la que nos brinda Julio Medem.

Nostalgia de unos tiempos no tan pasados (nos situamos en la segunda mitad de los años 90, ayer, como quien dice) en el que parece que ese público estaba más dispuesto a dejarse sorprender. Tratemos, entre todos, de recuperarlo.

Autor Últimos artículos

Gerardo León

(<https://www.makma.net/Author/Gerardoleon/>)

Colaborador de MAKMA (<https://www.makma.net/>)

Guionista y periodista cultural. Colabora para festivales como Cinema Jove y en medios como Agenda Urbana, entre otros.

Suscríbete a la newsletter

Nombre

Email

Suscribirse

DESCUBRE LA TIENDA

MAKMA

(<https://www.makma.net/tienda-makma/>)

El periòdic.com:

Cultura de la Generalitat acull en la Filmoteca Valenciana la presentació... <https://www.elperiodic.com/val/cultura-generalitat-acull-filmoteca-vale...>

elperiòdic

DESTACATS

Tornen els ruixats forts i les tronades a la Comunitat Valenciana: consulta les zones i horaris de major probabilitat de pluja

COMUNITAT VALENCIANA | CULTURA | ESPECTACLES

Cultura de la Generalitat acull en la Filmoteca Valenciana la presentació d'una nova col·lecció de llibres de cine

ELPERIODIC.COM - 07/06/2023

- Després de la presentació de la col·lecció, el 8 de juny, a les 20.00 hores, es projectarà 'Tierra' (1996), de Julio Medem, que presentarà la seua pel·lícula

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura, acull en la Filmoteca Valenciana la presentació d'una nova col·lecció de llibres de cine. L'editorial valenciana Contrabando ha iniciat la col·lecció 'Cine de contrabando' amb tres estudis crítics de tres grans pel·lícules iberoamericanes.

Sobre 'Roma' (2018), d'Alfonso Cuarón, escriu el professor i investigador de cine, literatura i traducció a la Universitat de Tolosa II (França), Héctor Ruiz Rivas. La monografia dedicada a 'Tierra' (1996), de Julio Medem, és obra dels investigadors cinematogràfics Daniel Seguer i Javier Seguer. Finalment, l'estudi sobre 'Memorias del subdesarrollo' (1968), de Tomás Gutiérrez Alea, està escrit per l'historiador nord-americà John Mraz.

La col·lecció 'Cine de contrabando' serà presentada en la Filmoteca Valenciana el dijous 8 de juny, a les 20.00 hores, per l'editor Manuel Turégano; el director de la col·lecció, Héctor Ruiz Rivas, i els autors del llibre 'Tierra', Daniel Seguer i Javier Seguer. Després de l'acte de presentació de la col·lecció, es projectarà 'Tierra' (1996), que serà presentada al públic de la sala Berlanga pel seu director, Julio Medem.

Presentat al Festival de Canes de 1996 i guanyador dels Premis Goya a millor música i millors efectes especials, el tercer llargmetratge del director donostiarra oscil·la entre el drama metafísic i una singular història d'amor romàntic. En la seua pel·lícula, Medem planteja reflexions sobre qüestions com ara la reproducció dels atàvics rols femenins i masculins, les tènues fronteres entre la vida i la mort i el difícil equilibri entre la bogeria i el trellat.

Àngel, un jove que es creu mig home - mig àngel, arriba a una solitària comarca vinícola amb l'encàrrec de fumigar les vinyes i acabar amb una plaga de cotxinilla, insecte que està inculcant al vi un estrany sabor a terra. Allí coneix dues dones molt diferents que alteraran la seua doble personalitat complexa.

La pel·lícula va comptar amb els tres actors que ja havien treballat amb Medem en 'Vacas' (1991) i 'La ardilla roja' (1992): Carmelo Gómez, Emma Suárez i Karra Elejalde, acompanyats per Nancho Novo i Silke en la seua intervenció cinematogràfica més destacada.

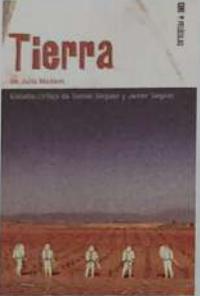
MÉS FOTOS

Dirigido por:

Dirigido por: junio2023-recomienda-Roma-Tierra.jpg - OneDrive

<https://photos.onedrive.com/share/A0C824177EA6EF2515375?cid=A...>

Edit

Recomendamos

Roma

Héctor Ruiz Rivas. *Ediciones Contrabando, Valencia, 2022. 140 páginas.*

Tierra

Daniel y Javier Seguer. *Ediciones Contrabando, Valencia, 2022. 138 páginas.*

La valenciana Contrabando Ediciones lanza el pasado año una nueva colección de libros de cine ajustada alrededor de films de habla hispana. Los primeros títulos de una serie que próximamente estudiará las diferentes singularidades de obras de Tomás Gutiérrez Alea, Albertina Carri y Fernando de Fuentes son «Roma», el análisis escrito por Héctor Ruiz Rivas de la película de Cuarón, y «Tierra», un texto de Daniel y Javier Seguer acerca de la tercera realización de Medem.

La primera película, recordará el aficionado, una mención novelada de una parte de la infancia del cineasta, es, para bien o para mal, una de las propuestas latinoamericanas más comentadas de los últimos años, seguramente por la influencia en el mercado internacional de Netflix, y la segunda, a pesar de su inestabilidad y el ensimismamiento desarmado, sigue respirando como una de las piezas capitales del Nuevo Cine Español de los años noventa, quizá a consecuencia de su acentuada poética espacial. El ensayo de Ruiz Rivas reflexiona, entre otras cuestiones, sobre las lecciones del neorrealismo en la imagen del mexicano, las figuraciones femenina y masculina, los ordenamientos patriarcales o la pantalla de la historia. Por su parte, el estudio de los Seguer habla de las complejidades de Ángel, el misterioso personaje de Carmelo Gómez, de los hombres y las mujeres de la imagen metafísica (¿recordamos a Silke recorriendo los cuadros del otro mundo?), o del colorido de la música. Los dos volúmenes además de los diferentes apartados de investigación incluyen las fichas técnicas y artísticas, la filmografía de los directores, y también unos seleccionados comentarios críticos.

Ramón Alfonso

[Edit](#)

«Cassavetes dirige» es ante todo una hermosa celebración de la vida y del genio de su entusiasta protagonista. **Ramón Alfonso**

Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea
John Mraz. Ediciones Contrabando, Valencia, 2023. 138 páginas.

Ediciones Contrabando continúa su colección dedicada a monográficos de películas histórica y estéticamente importantes de habla hispana con un estudio sobre *Memorias del subdesarrollo*, del cubano Tomás Gutiérrez Alea. John Mraz, estadounidense establecido en México desde hace años, investigador y director de varios cortos, uno sobre los ferrocarriles mexicanos y otro sobre el cineasta pionero catalán Magí Murià, contempla todos los contextos posibles de esta película sobre las contradicciones de la clase burguesa en los primeros tiempos de la revolución cubana: la forma que tiene el cine de contemplar las revoluciones, la reflexión sobre la representación del tiempo pasado llevada a cabo por los cineastas cubanos, la construcción de una identidad nacional, la influencia neorrealista, el papel histórico del actor Sergio Corrieri, la importancia de la revista «Cine cubano», la transformación paulatina en la representación de las personas de raza negra, la presencia constante de los Estados Unidos... La película le sirve a Mraz para diagramar la historia cubana de aquel periodo a la vez que esta Historia, con letras mayúsculas, le brinda las pautas de conocimiento esenciales para el análisis del film de Gutiérrez Alea.

Quim Casas

97

VALENCIA DESIGN FEST

Verlanga

Verlanga

NUEVA TIERRA
IVÁN SÁNCHEZ | JUAN JOSÉ BALLESTA | ANDREA DURO
UN FILM DE MARIO PAGANO
6 DE SEPTIEMBRE EN CINES

Hat Trick: Cine de Contrabando

Por Rafa Rodríguez Gimeno | Libros, Pantallas

¿Qué?

Cine de Contrabando es una colección de libros de cine de pequeño formato que estudian una película en lengua española o perteneciente al ámbito hispanoamericano. Cada monografía contiene una presentación general del filme, que incluye datos sobre su producción, su contexto histórico, social o político, un análisis minucioso de la película, con estudio de varias secuencias, una ficha técnica, una filmografía del cineasta y una bibliografía, así como algunas citas críticas sobre ella.

Las películas escogidas son obras premiadas y consagradas por la crítica

PUBLICIDAD

Newsletter

Empieza el fin de semana con una selección cultural que incluye noticias, agenda, historias y mucho más.

Correo electrónico*

Nombre y apellidos

SUSCRIBIRSE * Campo obligatorio

PUBLICIDAD

internacional y por el público cinéfilo, y que ya forman parte del acervo cinematográfico español e hispanoamericano. Se incluyen, asimismo, filmes que, no habiendo aún recibido tales reconocimientos, son de excelente calidad y representan propuestas innovadoras y originales. La colección está a cargo de especialistas universitarios y de los medios audiovisuales de diversos países.

El objetivo de la colección es dar a conocer obras que salen del llamado mainstream cinematográfico para realizar su valor y su importancia.

¿Quién?

La colección está editada por **Ediciones Contrabando** y surgió a iniciativa de la cátedra de cine hispanoamericano, a cargo de su director, en la Universidad de Toulouse II, Francia. Ha recibido el apoyo del grupo de investigación Centre d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines (CEIIBA) de esta universidad. Asimismo, está vinculada al Centre d'Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona, a la Filmoteca Vasca y a la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM (México).

¿Lo próximo?

Tras publicar los monográficos sobre *Roma* de Alfonso Cuarón y *Tierra* de Julio Medem, Cine de Contrabando ha editado el tercer volumen de la colección dedicado a *Memorias del subdesarrollo* del director cubano Tomás Gutiérrez Alea, a cargo de John Mraz, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estamos preparando la edición del cuarto libro, *La rabia* (Argentina) de Albertina Carri por Michèle Soriano de la Universidad de Toulouse II. Para el año próximo, y con motivo de su 40 aniversario y de la reedición del filme, publicaremos *Tasio* de Montxo Armendáriz, en colaboración con la Filmoteca Vasca y su director, Joxean Fernández, a cuyo cargo estará el libro.

PUBLICIDAD
 BERMUDEZ, TARDOS, NOBLE, CAFÉS, GERVILAS, TERRAZ
 EXPOSICIONES, CONCERTOS, MORGANILLOS, PANCHAMAS
 REGISTACIONES, ESTRO, MÚSICA, OMBRA, TARDOS, VOS
 GERVILAS, TERRAZA, EXPOSICIONES, CONCERTOS, MORG
 PANCHAMAS, REGISTACIONES, TARDOS, MÚSICA, OMBRA,
 NOBLE, CAFÉS, GERVILAS, BERMUDEZ, TERRAZA, TARDOS
 CONCERTOS, MORGANILLOS, PANCHAMAS, REGISTACIONE
 MÚSICA, OMBRA, TARDOS, MORGANILLOS, CAFÉS, GERVILAS, TER
 EXPOSICIONES, CONCERTOS, MORGANILLOS, PANCHAMAS
 REGISTACIONES, ESTRO, MÚSICA, OMBRA, TARDOS, VOS

COMPARTIR: [f](#) [t](#) [in](#) [📧](#) [✉](#) [📄](#)

< ANTERIOR

SIGUIENTE >

El espantamoscas

València ya tiene su Plaça de les Sèries

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Así es «Blue Again», Luna de València en Cinema Jove

5 julio 2023

Cartilago Ediciones, editando desde dentro

20 mayo 2021

Buenos tiempos para la lírica

28 octubre 2014

Somos lo que leemos: Clara Pastor

15 marzo 2023

Levante EMV:

Julio Medem: "La mitad del público español cree que somos una panda ... <https://www.levante-emv.com/cultura/2023/06/10/julio-medem-mitad-p...>

Debate Sánchez-Feijóo Crimen machista Antella Alerta alimentaria Calor Plagas Televisión Trucos Harry-Megha

Levante
EL DIARIO DE VALÈNCIA

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Lv + > CULTURA POSDATA C. VALENCIANA CV SEMANAL COMARCAS VALÈNCIA OPINIÓN

Julio Medem / FERNANDO BUSTAMANTE

Julio Medem: "La mitad del público español cree que somos una panda de subvencionados"

Saray Fajardo

València | 10·06·23 | 07:00

El director, guionista y productor Julio Medem reconoce que no suele ver sus películas una vez realizadas. Sin embargo, esta semana ha vuelto a encontrarse con

su obra "Tierra" (1996), que se ha proyectado en la Filmoteca Valenciana durante la presentación de la colección "Cine de Contrabando".

PREGUNTA: Después de 27 años, ¿cómo cree que ha envejecido esta película?

RESPUESTA: No sé cuánto ha podido envejecer la película porque, evidentemente, han pasado 27 años. Lo que he notado es que he envejecido yo porque ha pasado el tiempo. He envejecido yo y también me alegro. Me vi muy joven en la película. Vi que aquella película la hice yo hace 27 años, pero no es el yo que la ha visto ahora. Ha pasado una buena parte de mi vida y seis películas. Me di cuenta que ya no era ese. En parte lo eres, pero una buena parte ya no. No soy aquel que la hizo. Nada más hacerla, me preguntaban sobre la película y, de manera eufórica y muy encendida, podía responder a todo. Ahora mismo, me he convertido en espectador. Me emocionó muchísimo porque me vinieron un montón de recuerdos.

P: ¿Ahora cambiaría algo de la película?

R: No, es imposible. Me siento muy orgulloso de la película. Cuando hago una película, me exijo muchísimo. Durante el proceso, soy muy exigente, pero, cuando la acabo, soy muy benévolo. Con esa película, vi todo lo que pude hacer, el que yo fui entonces, aquel que se vació en la película. Me vació de tal manera, que me dejó en la película tanto de mí que acabo con un agujero enorme que tengo que llenar con otra película. Me di cuenta de la diferencia que hay entre el que la hizo y quien está viéndola.

P: Investigando un poco sobre su vida, he descubierto que estuvo a punto de ser becado para las olimpiadas de Montreal del 76. ¿Ha seguido ligado al deporte o fue un episodio de su vida?

R: No. Aquello fue una etapa de mi vida. Cuando escribo un guion, me recuerdo un poco a cuando hacía atletismo, porque es un deporte muy solitario y juegas contra ti mismo porque tienes que superarte a ti mismo y a tus marcas. Yo era súper tímido. Yo me encerraba.

R: Luego he hecho viajes largos con la bici en una época en la que no se hacía

cicloturismo. No podía compaginar, porque quería ser **psiquiatra**, los estudios de **Medicina** con el **atletismo**. Decidí estudiar Medicina, aunque luego no he sido psiquiatra. Terminé Medicina, aunque en cuarto decidí que no quería ser médico, pero, como ya había llegado, terminé quinto y sexto. Luego hice **cine**.

P: ¿Cómo se adentra en el cine?

R: Ya venía haciendo cine desde siempre porque mi padre hacía ochos y superochos y me enseñó a encuadrar, a mover la cámara y a montar.

P: Viajó hasta Madrid con el guion de "Vacas", pero las productoras rechazaron la historia. Si no hubiese recibido la llamada de la productora Sogetel, ¿sus guiones hubiesen sido más enfocados a lo que busca la industria?

R: Eso es una buena pregunta. Yo pretendía siempre que me dejaran libre. Yo tenía una carga simbólica, como se puede ver en "Tierra". Tuve suerte. Al final todo es un compendio de mucho trabajo, que confíes en ti y pensar que tienes talento para hacerlo. Tuve la suerte de que empezaba una productora bastante interesante, que fue la más importante de España durante 15 años. Empezaron con "Vacas" y terminaron con "Caótica Ana". Empezaron conmigo y terminaron conmigo (ríe). Di con un equipo que me dejó totalmente libre. Me sentí un privilegiado total. Aunque fue muy poco tiempo porque seis semanas de rodaje son muy poco.

P: Sin embargo, parece que al final gustó porque recibió el Goya como director novel.

R: Gané un montón de premios. En su momento, me pareció que ese era el premio menos importante. Ganó el premio del **festival de Tokio**. Se estrenó en el festival de **Berlín** y a las tres horas estaba vendida en todo el mundo. "Vacas" no hizo casi taquilla en **España**. Tampoco lo hicieron "Ardilla roja" o "Tierra". Sin embargo, en el extranjero mis películas vendieron bien, aunque fueran distribuidores pequeños. Por eso, pude continuar haciendo cine mío. En España, el primer éxito fue "Los amantes del círculo polar". Pero, hasta entonces no.

P: ¿La falta de éxito en taquilla comporta que en algún momento se planteara dejar el oficio?

R: ¿Dejar? ¿Por qué? No había éxito en taquilla en España, pero en el extranjero muchísimo. He ganado premios, he estado en festivales como Berlín. Con "La ardilla roja" estuve en el **festival de Cannes**. Me daba cuenta que mi cine se apreciaba y gustaba muchísimo fuera de España. Veía que en España todavía tardaban. También dependía de los sitios porque en **Catalunya** yo tenía más éxito o en el **País Vasco**, que es mi tierra.

P: ¿Cree que los directores españoles no están bien valorados en España?

R: El público español tiene un problema. La ideología de la mitad del público español está en contra del cine por una cuestión política. Creen que somos una panda de subvencionados. No se dan cuenta que, realmente, esta subvención es la más pequeña que se da en **Europa**. Sigue habiendo esta postura cerrada y malintencionada respecto a la **cultura**. Da pena que en España no quieran ver cine español. En **Francia**, el cine francés es un motivo de orgullo nacional. Aquí no ocurre.

P: Steven Spielberg contactó para dirigir "La máscara del zorro", pero usted creía que el concepto cinematográfico estaba muy alejado del suyo. Con todo lo que sabe ahora, ¿cambiaría la decisión?

R: Aquella no. Fue muy delicada. Spielberg no tenía director para la película y le enviaron la copia de "La ardilla roja". Me llamaban para hacer la película después de ver "La ardilla roja". Yo no entendía nada. No me dejaron cambiar el guion. Pensaba que se habían equivocado. Tenía tantos argumentos a favor y en contra de hacerla o no hacerla... Hubo gente que me dijo que había dicho que no a Spielberg. Yo dije que no a "La máscara del zorro". Creo que no lo entendieron. Yo estaría encantado si Spielberg me quisiera producir. No creo que me quiera producir. Pero fue el Zorro. Yo estaba preparando antes "Los amantes del círculo polar".

P: ¿Cambiaría algo de alguna de sus películas?

R: No se puede cambiar nada. Yo las termino y pienso que soy esto y esto es lo que he podido hacer. Me siento orgulloso. Además, sería una aberración si quisiera cambiar algo.

P: Las plataformas digitales como **Netflix** o **HBO** parece que han llegado para quedarse, ¿se ve estrenando aquí alguna de sus producciones?

R: Sí, claro. Estoy escribiendo muchísimas **series**. Me encanta escribir. Estoy escribiendo sobre la **guerra de Cuba**. Tengo series escritas y me encantaría hacerlas. Están teniendo éxito. Ahora voy a hacer una sobre la mujer de Pericles, en el siglo V a. C en la **Grecia clásica**, es una parte que conozco muy bien. Me encanta la historia y leo mucha. Se va a hacer en Audible en dos temporadas de cinco horas. Será una novela hablada.

P: Por lo que cuenta, ¿está trabajando en varios proyectos?

R: Sí. Estoy grabando "Minotauro. Picasso y las mujeres del guernica". Me queda nada para acabarla.

P: ¿Cree que su ritmo de trabajo ha bajado durante los últimos años?

R: Ha bajado muchísimo. Ha sido una crisis que he pasado. La **pandemia** me ha dado un golpe muy fuerte. Se han caído tres o cuatro proyectos muy importantes. Ahí me doy cuenta que soy fuerte. Por fuera, soy muy emocional y me pongo a llorar, pero por dentro tengo un centro de fuerza. No me vence nada. Lo he pasado mal, pero ahora estoy renaciendo otra vez. El año pasado hice "Margarita en la luna". Estoy con "Minotauro". Voy a grabar "Ocho", una película muy mía, muy experimental, pero con una carga enorme. Tengo otro guion para una película. Ahora estoy trabajando muy bien y cobrando al fin. Con la pandemia, se caen los proyectos y no cobras. Pasan años para recuperarse. Pero no paro.

TEMAS

Cine

Director de cine

Películas

Goya

Steven Spielberg

Serie

La Valencia secreta del director Julio Medem

Fan de Berlanga, de quien destaca que es «inimitable», la abuela del cineasta era de la Malvarrosa, donde aún se conserva una casa familiar, y en la capital del Turia el realizador de 'Lucía y el sexo' se inspiró para escribir el guion del corto publicitario 'El pilotari y la fallera'

El cineasta Julio Medem, en Valencia. J. L. BORT

Noelia Camacho
Valencia

Domingo, 11 de junio 2023, 00:53 | Actualizado 01:19h.

Es un director de culto. Tiene numerosos seguidores gracias a algunas de sus películas como 'Los amantes del círculo polar' o 'Lucía y el sexo' que ya son historia del cine español. Julio Medem (San Sebastián, 1958) es incombustible y sigue con su carrera de realizador aunque, confiesa, está escribiendo también para series. Además, está a punto de finalizar la cinta 'Minotauro: Picasso y las mujeres del Guernica' y octubre, cuenta a este diario, empezará el rodaje del largometraje 'Ocho'.

Estos días se encuentra en Valencia porque la editorial valenciana Contrabando acaba de editar 'Tierra', un libro que analiza precisamente esta película, que fue su tercer largometraje y que antecedió a 'Los amantes del círculo polar'. Se podría pensar que esta es una promoción más para Medem, con una carrera de más de tres décadas. Pero no es así. Porque la conversación con el realizador descubre sus raíces valencianas, su predilección por Berlanga y cómo escribió algún guion desde la playa de la Malvarrosa.

Noticia Relacionada

El director de 'The Florida Project' recibirá el premio de Cinema Jove en Valencia

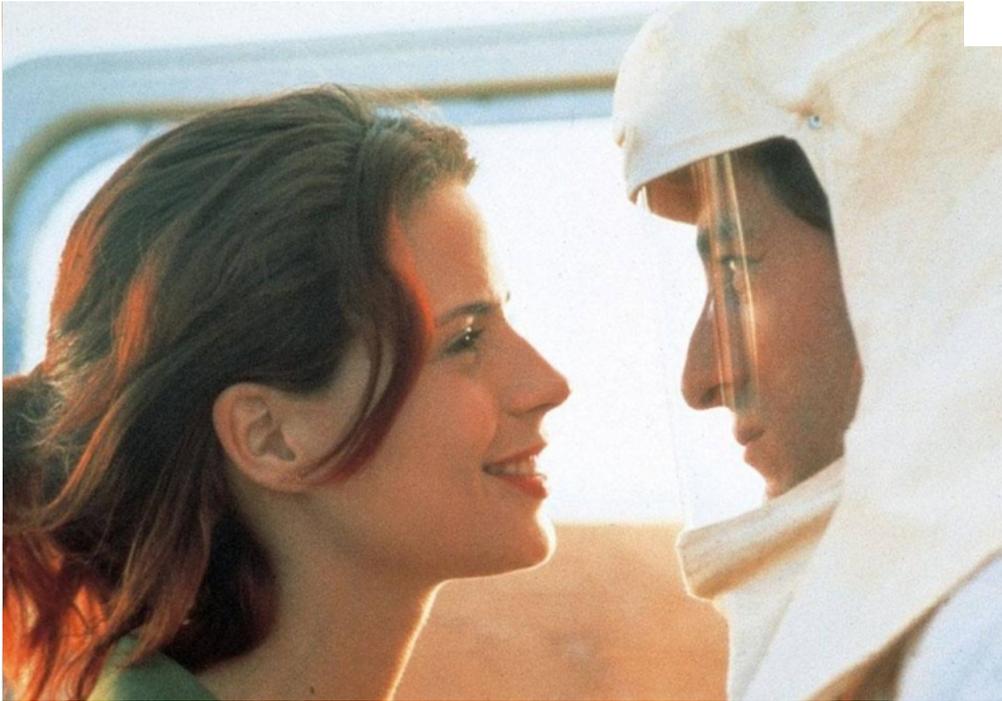
Noelia Camacho

«Mi abuela María Sanjuán era valenciana», asegura a LAS PROVINCIAS.

Concretamente, de la Malvarrosa. Allí, dice Medem, se conserva una casa familiar y, en ese enclave, precisamente, escribió el guion de una anuncio de cervezas que realizó hace unos y que, como una especie de cortometraje, si titular 'El pelotari y la fallera', interpretado por los actores Miriam Giovanelli y Asier Etxeandía. Fue además cuando su pareja participaba en el rodaje de la película valenciana 'Amar' de Esteban Crespo. Otro motivo más que le ata a la Comunitat.

En este sentido, cuenta también que aquí tiene familia y, aunque no conoce muy bien el sector audiovisual de la región, confiesa que es un fan incondicional de Luis García Berlanga. «¿A quién no le gusta Berlanga? Es un realizador inimitable, capaz de mostrar como nadie ese patetismo en la sociedad», asevera. Si tiene que elegir un filme del director valenciano se queda con 'El verdugo'. Aunque en la conversación surge también '¡Bienvenido, Mrs. Marshall!'.

'Tierra', película de Julio Medem de 1996 protagonizada por Silke y Carmelo Gómez, anterior a su primer éxito 'Los amantes del círculo polar'. LP

Medem acudió este jueves a la presentación de 'Tierra', el volumen que analiza la película homónima de 1996 en la que dirigió a Carmelo Gómez, Emma Suárez, Silke, Nancho Novo y Karra Elejalde. Después, se proyectó la cinta. Un hecho que, afirma, le hizo hacer balance de estas casi tres décadas de carrera en el cine español. Confiesa que cree que siempre ha sido un «director libre» y que, además, su trayectoria ha ido de la mano de los cambios de la industria audiovisual. Pasó de montar sus películas con una especie de moviola a hacerlo ya de forma digital. Además, y pese a que ahora manifiesta que le cuesta levantar un proyecto -aunque parezca raro viniendo de uno de los realizadores más conocidos del panorama nacional-, también ha empezado a darse cuenta de que está considerado como un director de culto.

Noticia Relacionada

El consumo cultural cambia de hábitos

 Laura Garcés

Asimismo, Medem está siendo testigo de los cambios del sector. Lamenta el cierre de las salas de cine y que «el algoritmo de las plataformas ofrezca propuestas previsibles». Se podría decir que el cine de autor ha muerto. «Pero no es así. Me comentaron en el Festival de Cannes que esa tendencia de las plataformas, de que todo sea más o menos igual, está haciendo resurgir el cine de autor, más independiente», señala. En la charla con LAS PROVINCIAS sale a relucir su nuevo e ilusionante proyecto, 'Ocho', que filmará en octubre por la zona de Álava. «Es una historia de amor de una pareja y cuenta su vida desde que nacen hasta los 90 años. Se grabará en ocho planos secuencia», confiesa. Y pese a esas raíces valencianas, nunca ha pensado en rodar en la Comunitat. Pero no se sabe si el apticular universo de Julio Medem llegará algún día a instalar un set de rodaje en esta tierra, la de su abuela María.

Temas [Emma Suárez Bodelón](#) [Julio Medem](#) [Karra Elejalde](#) [Luis García Berlanga](#) [San Sebastián](#)
[Valencia](#) [Álava](#) [Año Berlanga 2021](#) [Cine](#) [Festival de Cannes](#) [Historia del Cine](#) [Rodajes](#) [Zinegoak](#)

 Comenta

 Reporta un error

LLETRAFERIT

CULTURA » CINEMA

Llibres de cine, matèria de contraban

Fotograma de «Tierra», de Medem

**Contrabando llança una col·lecció sobre pel·lícules
latinoamericanes, amb *Tierra*, de Medem, o *Roma*, de Cuarón**

Álex Zahinos | 22/06/2023 | 4 min, 30 seg

Hi ha tantes provocacions contra la modernitat en la següent idea que només deixant-la caure s'inflama tot el líquid del segle XXI: una col·lecció de monografies sobre pel·lícules hispanoamericanes. I no només sobre els títols o tòtems de l'actualitat que acudixen al cap en pensar en l'àmbit lingüístic castellà. No, també algunes joies amagades en valencià o basc o gallec o quítxua.

“Vaig pensar en el cine de parla hispana, en produccions que sovint han estat apartades del mainstream que marca Hollywood, del que ells diuen que és ‘El Cine’. Col·leccions de cinema hi ha hagut moltes, l’originalitat d’esta és el seu àmbit cultural i lingüístic”. Ho comenta el principal ideòleg d’esta transgressió seriada: **Héctor Ruiz Rivas**, professor i investigador de cine, literatura i traducció en la Universitat de Toulouse II.

Ruiz Rivas, d’origen mexicà, exercix la seua càtedra en un país on el cine és una religió acadèmica. Ell li proposà a l’editor de la valenciana Ediciones Contrabando, **Manuel Turégano**, encetar esta col·lecció de llibres, al voltant de les 120 pàgines, que tenen l’objectiu d’aportar la informació que queda en el buit de les línies de diàleg de les pel·lícules.

“L’estructura és senzilla i segueix els mateixos paràmetres en tots els llibres: una presentació de la pel·lícula en el seu context i una anàlisi detallada de la narració, per seqüències, i dels personatges”, desplega el professor. Una fitxa tècnica, fotogrames, la filmografia del cineasta i una selecció de crítiques en premsa tanquen cada llibret.

Este mes de juny, la col·lecció es presentava a **València**, en un dels temples de la cinefília en la ciutat. La Sala Berlanga de la Filmoteca reunia els instigadors del projecte i un dels seus principals protagonistes, el director **Julio Medem**. Un dels primers títols de la col·lecció, anomenada amb coherència –editorial i política– **Cine de Contrabando**, analitza en profunditat l’aclamada *Tierra* (1996) del cineasta basc, a mans dels autors **Daniel i Javier Seguer**.

Allí, en el refugi fosc de la Filmoteca, la cita culminava amb la projecció del film, tancant un cercle clàssic al voltant del cine: conversar sobre una pel·lícula que després llegiràs. *“El cine és un art col·lectiu, un públic que representa un grup social i eventualment un país sencer. I la llengua, la forma de parlar, genera una identificació entre públic i pantalla”*, reflexiona Ruiz Rivas.

Ell es quedà amb el privilegi d’escollir i escriure el títol fundacional de la sèrie. És *Roma*, d’**Alfonso Cuarón**, aquella au estranya en l’ecosistema de Netflix que recorria el **Mèxic** dels anys 70 amb una cal·ligrafia enlluernadora. *“La vaig triar, entre altres coses, perquè és una pel·lícula sobre una època*

que vaig conèixer bé, i d'això tracta també esta col·lecció, d'aportar claus que l'espectador potser no coneix. Llegint el llibre s'entén millor el context social i polític de la història", explica l'autor. En el seu llibre, Ruiz Rivas inclou el relat de com es gestà el film, una visió aèria que permet comprendre la pel·lícula com un engranatge quasi miraculós.

Confessa Ruiz Rivas que ell no va poder tindre contacte amb el director mentres encarava la monografia. Però altres autors que han participat en la col·lecció sí han tingut eixe privilegi. "Pròximament publicarem 'Tasio' (1984), sobre la pel·lícula de **Montxo Armendáriz**, i en eixe llibre sí que hi ha una entrevista al director sobre la pel·lícula", apunta el coordinador de la sèrie. Eixe o un altre llibre sobre *La Rabia* (2008), de l'argentina **Albertina Carri**, acompanyaran pròximament al tercet de títols ja publicats, que inclouen també l'estudi de *Memorias del subdesarrollo*, de **Tomás Gutiérrez Alea**.

La sola existència de la col·lecció planteja una revolució interna en aquell espectador curiós que obri el llibre: detindre el centrifugat diari de la rutina, exposar-se a una pel·lícula sencera i ampliar els seus horitzons amb el seu contingut. "La col·lecció està destinada a un públic molt divers: estudiants de cine, coneixedors de la tècnica, i a tot aquell que se sent cridat per la cinefília", explica el professor.

Un llenguatge senzill, vocació didàctica i la colossal ambició de tombar a l'individu hiperestimat de hui en el sofà, regatejar les propostes de les plataformes i rescatar títols que brillen en la memòria universal del cel·luloide. L'ambició d'un professor que es va alçar un dia pensant que el cine en la seua llengua "no era de segundones". Ah, i barrejada amb el plaer d'assedegar un impuls infantil: col·leccionar.

Àlex Zahinos (València, 1988) és periodista. Ha treballat en mitjans de comunicació com À Punt i en diversos centres culturals i agències de comunicació. És coautor del llibre *Créixer sense Maradona*.

[@alexzahinos](#)

Relación de enlaces de reseñas prensa Colección Cine de Contrabando:

Lletraferit:

<https://valenciaplaza.com/lilibres-de-cine-materia-de-contraban>

Entrevista Cadena Ser:

<https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/06/08/cine-de-contrabando-una-coleccion-de-libros-dedicados-a-las-principales-peliculas-hispanas-radio-valencia/>

Revista Zenda:

<https://www.zendalibros.com/cine-con-n/>

Valencia City:

<https://valenciacity.es/actualidad/roma-alfonso-cuaron-primer-titulo-de-la-coleccion-de-cine-de-contrabando/>

<https://valenciacity.es/actualidad/la-filmoteca-apadrina-una-nueva-coleccion-de-libros-de-cine/>

Eurpa press:

<https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-filmoteca-valenciana-acoge-presentacion-nueva-coleccion-libros-cine-asistencia-julio-medem-20230607120130.html>

El periodíc:

https://www.elperiodic.com/val/cultura-generalitat-acull-filmoteca-valenciana-presentacio-duna-nova-colleccio-lilibres-cine_907240

Verlanga:

<https://verlanga.com/libros/hat-trick-cine-de-contrabando/>

Makma:

<https://www.makma.net/coleccion-cine-contrabando/>

Levante EMV:

<https://www.levante-emv.com/cultura/2023/06/10/julio-medem-mitad-publico-espanol-88497462.html>

Las Provincias:

<https://www.lasprovincias.es/culturas/raices-valencianas-director-julio-medem-20230609173805-nt.html>