

L'Atalante

(L'ATALANTE)

MAESTROS
FRANCESES OLVIDADOS

Nº 140 (OCTUBRE 2006)

Duración..... 85 min.
Nacionalidad..... Francia
Año de Producción 1934
(B/N)

SINOPSIS

Jean y Juliette contraen matrimonio y emprenden su viaje de bodas a bordo de L'Atalante, una barcaza de la cual Jean es capitán. Junto con el marinero Père Jules y un joven cabinero, la pareja navega por los canales cercanos al Sena. El largo viaje resulta aburrido para Juliette, quien ansía conocer la Ciudad Luz. Finalmente, Jean cumple el deseo de su joven esposa y la lleva a París. Allí la invita a un cabaret, en donde un vendedor ambulante coquetea con la joven. Celoso, Jean abandona a Juliette y zarpa dejándola sin un centavo. Sin embargo, la tristeza provocada por la separación será insoportable para los enamorados.

FICHA ARTÍSTICA

Le père Jules Michel Simon
Juliette Dita Parlo
Jean..... Jean Daste
El vendedor ambulante Gilles Margaritis
El niño..... Louis Lefebvre
El jefe de la oficina..... Maurice Gilles

FICHA TÉCNICA

Dirección..... Jean Vigo
Productor. Jacques-Louis Nunez
Productora Gaumont
Guión..... Jean Vigo
Dirección de la producción . Henri Arbel
Fotografía Boris Kaufman
Música Maurice Jaubert
Direcc. Artística Jean-Louis Bompont y Francis Jourdain
Montaje Louis Chavance

EL DIRECTOR: JEAN VIGO

Jean Vigo nació en París el 26 de abril de 1905, donde también moriría el 5 de octubre de 1934. Era hijo del militante anarquista catalán Eugène-Bonaventure de Vigo. Entre 1918 y 1922 fue alumno en un internado de Millau, experiencia en la que se basó para rodar su película *Cero en conducta*. Su primera película, el mediodiámetro mudo *À propos de Nice* (1930), es una especie de ensayo filmico de tono satírico que explora las desigualdades sociales de la Niza de los años 20, lanzando una feroz diatriba contra los veraneantes burgueses. Su siguiente filme, de encargo, fue *Taris, roi de l'eau* (1931). *Cero en conducta* (*Zéro de conduite*) es una obra mucho más personal. Rodado con bajo presupuesto, es un mediodiámetro de 45 minutos que narra la insurrección de los estudiantes de un internado contra sus estrictos profesores. El filme es un canto al anarquismo infantil, y tuvo una gran influencia sobre la ópera prima de Truffaut, *Los cuatrocientos golpes* (1959), una de las películas clave de la nouvelle vague. O If de Lindsay Anderson. Considerada antipatriótica, la película estuvo prohibida en Francia hasta 1945. Al año siguiente, en colaboración con Boris Kaufman, produjo su obra maestra, *L'Atalante* (1934). Tres semanas después de su estreno, Jean Vigo falleció de tuberculosis, y fue enterrado en el cementerio de Bagneux, en la capital francesa. En 1951 fue creado en su honor el Premio Jean Vigo, que ha distinguido frecuentemente a jóvenes realizadores en sus óperas primas.

FILMOGRAFÍA PRINCIPAL DEL DIRECTOR

1930	Sobre Niza (À propos de Nice)	1933	Cero en conducta (Zéro de conduite)
1931	Taris , el rey del agua (Taris, roi de l'eau)	1934	El Atalante (L'Atalante)

COMENTARIO

Tal y como nos cuenta Angel Quintana en el folleto elaborado por la filмотeca del IVAC de Valencia para su ciclo Universo Jean Vigo, el cineasta británico Julián Temple en el biopic realizado sobre Jean Vigo advertía a los espectadores que *L'Atalante* puede considerarse como la obra que inauguró el cine independiente. Y aunque conviene que Temple utilice ciertos tópicos anglosajones tras la clasificación de independiente es cierto que la fuerza de *L'Atalante*, como obra que se sitúa entre el cine francés de los años de la vanguardia y la emergencia del realismo poético, reside en su deseo de reescritura cinematográfica, en la libertad estilística de sus imágenes y en su constante lucha contra los factores industriales propios del cine. Por este motivo no es ninguna casualidad que la obra sea citada de forma explícita en la imagen de un salvavidas de *El último tango en París* (1972) de Bernardo Bertolucci o que una gabarra cruce un riachuelo en *La chasse aux papillons* (1992) de Otar Ioselliani. Por otra parte Maximilian Le Cain, afirma que de la banal historia de amor que le sugirió rodar Nounes, Vigo creó una película que junto a *Vampiro* (1932) de Dreyer, *Morocco* (1930) de Von Sternberg y *Une partie de campagne* (1936) de Jean Renoir se pueden considerar vistas desde hoy como los momentos más frescos y bellos del cine de los años treinta. *L'Atalante* es uno de esos filmes mágicos, y la historia que lo rodea es tan apasionante y llena de contradicciones como la trama misma de la película. Filmada bajo condiciones climatológicas extremas, la cinta literalmente llevó a la tumba a su joven realizador, quien sucumbió a la tuberculosis crónica que padecía tres semanas después de su estreno. Vigo no pudo conocer el resultado final de su trabajo pues la compañía productora reeditó el material mientras el cineasta agonizaba.

La fría recepción que tuvo el filme en su estreno provocó que la Gaumont eliminara más escenas del filme, incluyera una canción popular en la banda sonora y le cambiara el título a *Le Chaland qui Passe*. Estos cambios hicieron que *L'Atalante* desapareciera casi para siempre.

En los años cincuenta, se empezó a valorar en su justa medida la breve pero importante obra cinematográfica de Vigo, sobre todo a través del trabajo desarrollado por los cineclubs franceses, lo que puso a *L'Atalante* de nuevo en circulación. Sin embargo, las copias que sobrevivieron carecían de las escenas que dan al filme un tono casi surrealista. No fue sino hasta 1985 cuando se localizó en Londres una versión sin editar del negativo original. La reconstrucción se terminó en 1991 y así fue como, 57 años después, *L'Atalante* volvió a navegar, ésta vez siguiendo el rumbo marcado por su realizador. Se ha afirmado, con bastante justicia, que *L'Atalante* es la cinta que más se acerca a un sueño romántico. La extraña combinación de realismo y surrealismo de sus imágenes impregna al filme con un tono onírico que permanece en la mente del espectador tiempo después de terminada la proyección. El estilo de Vigo, que bien puede calificarse como naturalismo poético, influyó decisivamente en directores de la talla de Jean Renoir y, más recientemente, Krzysztof Kieslowski. La fuerza expresiva y la naturalidad de sus imágenes hacen de *L'Atalante* uno de los más bellos e inolvidables filmes sobre los misterios del corazón humano.

Estamos de acuerdo con François Truffaut, uno de los grandes admiradores de esta película cuando dice: "Filmado palabras y actos prosaicos, logra sin esfuerzo alcanzar la poesía".

SOBRE EL REPARTO

MICHEL SIMÓN

Nació en Ginebra, Suiza el 9 de abril de 1895 y murió en Bry-sur-Marne, Val-de-Marne, Francia el 30 de mayo de 1975 víctima de una enfermedad cardíaca. Desde su primera aparición en las pantallas en 1924 llegó a participar en 110 películas, la última de ellas se estrenó el mismo año de su muerte.

Hijo de un salchichero se alistó en el ejército suizo al comienzo de la Primera Guerra Mundial pero fue expulsado del mismo debido a una combinación entre tuberculosis e insubordinación general. Ejerció como boxeador, fotógrafo, haciéndose finalmente actor de teatro en Ginebra en 1920. Su reputación como actor creció pronto y se trasladó a París en 1923. Con la llegada de cine sonoro Simon se consagró como uno de grandes actores franceses de carácter realizando inolvidables trabajos para Carl Theodor Dreyer *La passion de Jeanne d'Arc* (La Pasión de Juana de Arco), 1928. Jean Renoir en películas como *La Chienne* (La galfa) 1931 o *Boudu sauvé des eaux* (Boudu salvado de las aguas) 1932, Marcel Carne en *Quai des Brumes* (El Muelle de las brumas) 1938 o *Drole de Drame* (1937). André Cayatte en *Au bonheur des dames* (1943). René Clair en *La beauté du diable* (La Belleza del Diablo) 1950. En los años 50 trabajó menos debido a un accidente que paralizó parte de su cuerpo y su cara, a pesar de lo cual siguió actuando hasta el año de su muerte.

DITA PARLO

Nació el 4 de septiembre de 1906 en Stettin, actualmente Szczecin, y murió el 13 de diciembre de 1971. Su primera aparición en la pantalla data de 1928 y rápidamente se convirtió en una actriz muy popular en Alemania. Durante la década de los treinta compatibilizó con naturalidad películas en lengua alemana y francesa consiguiendo sus mayores éxitos con *L'Atalante* en 1934 y *La Gran Ilusión* de Jean Renoir en 1937. Posteriormente intentó desarrollar su carrera en Estados Unidos pero quitando un par de papeles en películas de Hollywood fue incapaz de ampliar su éxito europeo en aquella cinematografía. Orson Welles le propuso formar parte del elenco que iba a participar en su proyecto sobre la novela de Joseph Conrad *El corazón de las tinieblas*, pero desgraciadamente nunca se llevó a cabo. Después de la Segunda Guerra Mundial regresó a Alemania. Solo apareció en tres películas en los últimos treinta años de su vida. Su última aparición fue en 1965. Como curiosidad hay que recordar que la cantante Madonna se fascinó tanto con Dita Parlo que tomó su nombre para la protagonista de su libro *Sex*, en la que la Dita Parlo de ficción narra sus fantasías sexuales. Apareciendo también en su álbum *Erótica*.

COMENTARIO A PROPÓSITO DE NIZA

El punto de vista documental de Jean Vigo sobre una ciudad donde el juego, el ocio y el carnaval contrastan intencionalmente con los desposeídos: la "Promenade des Anglais" opuesta a los lugares pobres de la ciudad. Todo se encamina a la idea de la muerte, o si se prefiere a la muerte de los ociosos y de una clase social: una suerte de danza en medio del carnaval de Niza, con ridículas esculturas funerarias, un humor negro sarcástico gobernando esta lírica, violenta y subversiva polémica social llena de metáforas (los pies encerados, una mujer de pronto desnuda en un sillón), que ocasionaron su violenta prohibición en la época. Utilizó en ocasiones la cámara oculta para conseguir interesantes tomas de los habitantes de la ciudad. Escribe el propio Jean Vigo en un texto publicado en la revista *Premier Plan* de Lyon en noviembre de 1961: "Pero yo querría hablarlos de un cine social más concreto, y del que me hallo más próximo: del documental social, o dicho con más exactitud, del punto de vista documentado. En este terreno a investigar, afirmo que el tomavistas es rey o al menos presidente de la República. Ignoro si el resultado ser una obra de arte, pero de lo que sí estoy seguro es de que será cine. Cine, en ese sentido de que ningún arte, ninguna ciencia, puede desempeñar su función. El señor que hace documentales sociales es ese tipo suficientemente flaco como para introducirse por el agujero de una cerradura humana y capaz de filmar al salir de la cama al príncipe Carol en camión, admitiendo que fuese un espectáculo digno de interés. El señor que hace documental social es este buen hombre lo bastante diminuto como para apostarse bajo la silla del crupier, gran dios del Casino de Montecarlo, lo que, podéis creerme, no es nada fácil. Este documental social se diferencia del documental sin más y de los noticieros semanales de actualidades por el punto de vista defendido inequívocamente por el autor. Este documental exige que se tome postura, porque pone los puntos sobre las íes. Si no implica a un artista, por lo menos implica a un hombre. Una cosa vale la otra. El tomavistas estará dirigido a lo que debe ser considerado como un documento y que, a la hora del montaje, ser interpretado como tal documento".