

Palabra de **CINEASTA**

Citas, ocurrencias y
píldoras de sabiduría

Jamie Thompson Stern (ed.)

GG

Título original: *The Filmmaker Says. Quotes, Quips, and Words of Wisdom*, publicado originalmente por Princeton Architectural Press, Nueva York, 2013.

Diseño gráfico: Paul Wagner y Elana Schlenker
Versión castellana: Julio Fajardo Herrero

El editor Kevin C. Lippert quiere agradecer la colaboración a Meredith Bades, Sara Bader, Nicola Bednarek Brower, Janet Behning, Carina Cha, Andrea Chlad, Benjamin English, Russell Fernandez, Will Foster, Jan Haux, Emily Johnston-O'Neil, Diane Levinson, Jennifer Lippert, Katherine Myers, Lauren Palmer, Margaret Rogalski, Jay Sacher, Dan Simon, Sara Stemen, Andrew Stepanian y Joseph Weston de Princeton Architectural Press.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© Princeton Architectural Press, 2013
© de la traducción: Julio Fajardo Herrero
y para esta edición:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3022-6

Depósito legal: B. 13486-2017

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Palabra de **CINEASTA**

Citas, ocurrencias y
píldoras de sabiduría

Jamie Thompson Stern (ed.)

GG

Para mí, lo más emocionante del negocio del cine es poder ver cómo los sueños se convierten en realidad. Ya se trate de las palabras contenidas en una página, del boceto del diseño de un decorado o del *storyboard* de una escena de acción, siempre es maravilloso comprobar cómo esas ideas cobran vida como por arte de magia. Es justamente ese proceso lo que tanto apasiona a los cineastas que aparecen en este libro. Su propósito es crear, innovar... y entretener, deleitar, horrorizar o asombrar.

A los directores de cine, hablar del proceso de creación de las películas les gusta casi tanto como rodarlas, aunque a veces afirmen que esto último lo odian. Las voces que componen *Palabra de cineasta* se recrean en temas que abarcan desde la teoría de *auteur* hasta lo fundamental que es el público, el valor de una buena historia y los mecanismos del negocio del espectáculo. Existen al menos tantas opiniones en torno a lo que de verdad es importante en el cine como películas se han rodado. En las páginas que siguen queda bien claro que los cineastas no forman una cuadrilla especialmente humilde ni comedida. Jean-Luc Godard asegura que “el cine es la verdad” con la misma rotundidad con que Brian de Palma proclama que “el cine miente”. El objetivo de esta recopilación es establecer un diálogo —unas veces de manera directa y otras de forma más sutil— entre diferentes puntos de vista.

Aquí se da voz tanto a directores como a guionistas, productores, directores de fotografía, jefes de estudio, intérpretes y críticos. El reto de escoger las citas de esta selección fue un placer, no exento de complicaciones por la cantidad de intelectos agudos y de verbo fácil (Quentin Tarantino, me estoy refiriendo a ti) cuyas palabras han quedado meticulosamente registradas

en entrevistas tanto impresas como grabadas. Créanme cuando digo que el material no es escaso. Hay por ahí gran cantidad de comentarios brillantes que al final no se han incluido en estas páginas, e invito a quien sienta curiosidad a proseguir la búsqueda. Probablemente les anime, como a mí, a ver —o a volver a ver— un montón de viejas películas.

Mientras compilaba este volumen, me sorprendieron los paralelismos que existen entre el proceso de dar forma a un libro y editarlo y el proceso de rodar una película. Editar —en papel o en el cine— es una forma de manipular la realidad al ir escogiendo fragmentos sueltos de información, para después yuxtaponerlos y volver a combinarlos hasta crear una realidad nueva. Al editar la secuencia de las citas aquí contenidas con el mismo cuidado con que se ordenan los planos de una película, espero haber podido enlazar todas estas reflexiones dispersas en torno al mundo del cine de manera que se puedan identificar con la propia disciplina.

El francés André Bazin, influyente teórico del cine, dijo en una ocasión que el montaje pone a disposición del cine “todo un arsenal de recursos para imponer al espectador una interpretación sobre un determinado acontecimiento”. Al editar este “acontecimiento” de forma que se generen conversaciones entre cineastas de distintas épocas y con sensibilidades radicalmente diferentes, sin duda lo que intento es establecer vínculos, pero en todo caso animo a los lectores a formarse sus propias opiniones sobre lo que de verdad importa en el mundo del cine. Al fin y al cabo, como tan acertadamente dijo el novelista y guionista William Goldman: “Nadie sabe nada”.

Jamie Thompson Stern

**No ha habido santo,
ni papa, ni general,
ni sultán que tuviera
el poder de un director
de cine: pasarse dos
horas hablando en la
oscuridad a cientos de
millones de personas.**

Frank Capra (1897-1991)

COGE UNA CÁMARA. GRABA
ALGO. NO IMPORTA LO
INSIGNIFICANTE NI LO CURSI
QUE SEA, NO IMPORTA SI LO
PROTAGONIZAN TUS AMIGOS Y
TU HERMANA. PON TU NOMBRE
BAJO EL CARGO DE DIRECTOR.
AHORA YA ERES DIRECTOR.
A PARTIR DE AHÍ, SOLO TE
QUEDA NEGOCIAR PRESUPUES-
TOS Y TUS HONORARIOS.

James Cameron (1954-)

**EN EL FUTURO, TODO
EL MUNDO SERÁ
DIRECTOR DE CINE.
ALGUIEN TENDRÁ QUE
VIVIR UNA VIDA DE
VERDAD PARA QUE
TENGAMOS TEMAS PARA
HACER PELÍCULAS.**

Cameron Crowe (1957-)

Ponte en marcha y empieza a trabajar.

Trabaja de lo que sea para entrar en el mundillo.

Una vez estás en el mundillo, si eres bueno, vas a ir cosechando éxitos tan rápido que no te lo vas ni a creer.

Jerry Bruckheimer (1945-)

**NO ME ABRIERON LA
PUERTA. TUVE QUE
HACER UN AGUJERO
EN LA VENTANA
PARA ENTRAR.
SI ME CIERRAS
LA PUERTA Y ME
DICES QUE NO
PUEDO ENTRAR,
YA ENCONTRARÉ
UNA MANERA DE
COLARME.**

Tyler Perry (1969-)

Lo primero que tienes que hacer cuando cojas una hoja de papel es siempre ponerle fecha —mes, día y localización—, pues todas las ideas que pongas por escrito te van a ser muy útiles. Si adoptas esta costumbre, cuando repases tus notas, te va a venir muy bien saber que eso se te ocurrió en abril de 1972 y en París, y entonces ya empezará a serte de utilidad. **Una de las herramientas más importantes de un director de cine son sus apuntes.**

Francis Ford Coppola (1939-)

Apunto las ideas en mi cuaderno y después escribo una letra en la esquina de la página y la rodeo con un círculo: una C para los cuentos, una N para las novelas, una F para los films, una A para las obras de arte, una P para una *performance* y una N para los negocios. Esto me hace parecer muy cuadrículada, pero ¡también soy muy divertida! ¡En realidad soy muy loca! ¡Que empiece la fiesta!

Miranda July (1974-)

**YO NO ESTUDIÉ
EN NINGUNA
ESCUELA DE
CINE, ASÍ QUE
SIGO APREN-
DIENDO EN
PÚBLICO.**

Jonathan Demme (1944-)

Aprender a rodar películas es fácil. Aprender a elegir sobre qué rodarlas es muy complicado.

George Lucas (1944-)

LA FALTA DE CULTURA CINEMATOGRAFICA ES UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME REVIENTAN. HAY UN DESINTERÉS ABSOLUTO HACIA CUALQUIER COSA QUE SE HAYA HECHO HACE MÁS DE DIEZ AÑOS... ES COMO IGNORAR UN TESORO ENTERRADO, AUNQUE NI SIQUIERA ESTÉ ENTERRADO, ESTÁ AHÍ MISMO.

Peter Bogdanovich (1939-)

Creo que se puede llegar a estudiar demasiado. He visto casos.

Gente joven que se sumerge en la obra de otros directores y, en lugar de encontrar su propia identidad, acaba imitándolos. Es importante conocer el trabajo del mayor número posible de directores, pero también hay que evitar ser demasiado consciente de lo que uno hace. Tienes que aceptar que tus primeros intentos van a ser bastante más burdos que las obras ya acabadas de los grandes maestros.

James Ivory (1928-)