

CUADRO

por

CUADRO

tu revista de cine

| Nº 12

Revista del Cine Club de la Escuela de Comunicación / Primer Semestre 2023

100 AÑOS DE ROBLES GODOY

¿ES MEJOR EL CINE
DE REGIONES QUE EL DE LIMA?

Revista del Cine Club de la Escuela de Comunicación

CUADRO

por

CUADRO Nº 12

Editorial	3
Noticia	4
Entrevista	6
Aniversario	8
Cine Club USAT	10
Streaming	12
Especial	16
Especial	18
Artículo	20
Artículo	22
Entrevista	24
Homenaje	26
Ya vienen	30

SUMARIO

Fotografía: DAFO

STAFF

COORDINADOR GENERAL: Milton Calopiña
REDACTORES: Milton Calopiña, Mauricio Burstein, Juan Gil
REDES SOCIALES: Milagros Briceño
CINE CLUB: Kevin Castillo y Gabriela Sánchez
DISEÑO: Wilmer Pérez, Cristian Benel y Roberth Ayasta

Cines peruanos

Cuando empezó a circular Cuadro por Cuadro 11 nos encontramos con un interés mayor al que habitualmente estábamos acostumbrados, especialmente por parte de los lectores capitalinos y cuándo preguntamos la razón nos mencionaron que querían saber más sobre el cine que se hacía fuera de Lima, porque ahora les parecía más interesante.

Esto nos llamó la atención y decidimos preguntarles a varios críticos limeños para ver si estaban de acuerdo o no con esta afirmación y lo que obtuvimos fue una serie de respuestas muy interesantes que publicamos como encuesta periodística en este número.

No vamos a adelantar si la mayoría estuvo de acuerdo o no con la afirmación pero si queremos destacar una de las respuestas: no podemos seguir dividiendo el cine peruano en cine capitalino y de regiones, en primer lugar porque ambos son peruanos y en segundo

lugar porque aún en el cine que se hace en regiones existen varias diferencias.

Así tenemos que es muy distinto el cine que hace el trujillano Omar Forero por ejemplo, con el que hace Tito Catacora en Puno, sierra sur del país; o el que hacía el ayacuchano Palito Ortega con el que hace el cineasta lambayecano José Fernández del Río.

E incluso dentro del mismo cine capitalino no se pueden comparar las producciones de Tondero con películas de directores cuyo cine tiene una visión más personal como Joel Calero, Héctor Gálvez o Josué Méndez.

Es importante entonces que aprendamos a aceptar que el cine de nuestro país es mucho más diverso de lo que podría parecer a simple vista y que tendríamos que ensayar otras formas de clasificarlo, empleando algunas que reflejen mejor esa diversidad.

Por otro lado se cumplen este 2023, cien años del nacimiento el cineasta Armando Robles Godoy probablemente el primer director peruano en hacer cine de autor y con una propuesta vanguardista absolutamente inédita para la época.

Se le han rendido diversos homenajes y Cuadro por Cuadro no quería quedarse atrás dedicándole la portada de este número además de sus páginas centrales; ojalá que ahora que algunas de sus películas se han restaurado su obra pueda ser más conocida por los peruanos.

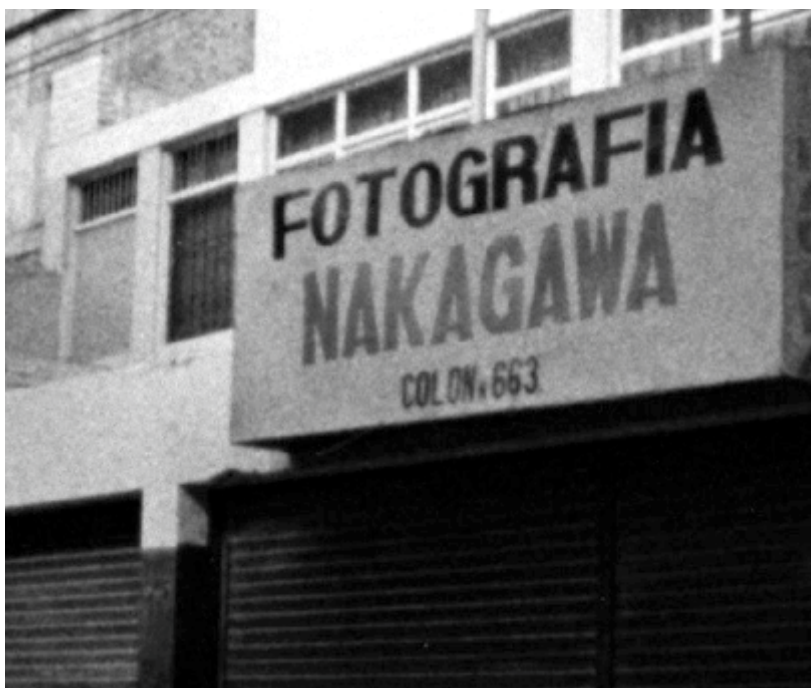
Como siempre incluimos notas sobre los filmes que se están rodando o por rodar en nuestra ciudad así como un pequeño homenaje a Carlos Saura, después de Buñuel el más vanguardista de los realizadores españoles, fallecido recientemente.

Los Álamos

Los Álamos y La Luz de Masao Nakagawa

La movida cinematográfica chiclayana no se detiene, para este año se están desarrollando dos proyectos de largometraje que posiblemente vean la luz el próximo año, se trata de Los Alamos y de La Luz de Masao Nakagawa.

Ganadora de un estímulo por parte del Ministerio de Cultura el año pasado, el rodaje de *Los Álamos*, dirigido por Alicia Espinoza inicia en setiembre y está previsto que dure cuatro semanas, todo en una sola locación, el complejo habitacional Los Álamos, uno de los edificios más antiguos y tradicionales de la ciudad de Chiclayo.

Producida por Cometa Films, este film, una especie de híbrido entre ficción y documental, será el primer largometraje lambayecano dirigido por una mujer, Alicia Espinoza quien anteriormente ha trabajado como directora y productora en varios cortos de la región.

La acompañan un joven y talentoso equipo entre los que se cuentan el egresado de Comunicación USAT Carlos Céspedes como productor, Stephanie Altamirano como directora de fotografía, Merce Vela en la iluminación, Mirella Quio como sonidista Lucía Orozco en la dirección de arte y la directora de vestuario Claudia Torres.

Sobre la trama, su storyline dice: "El edificio más antiguo de la ciudad, "Los Álamos", es testigo de los amores, rutinas, trabajos y costumbres de sus excéntricos habitantes, con marcadas diferencias generacionales. Todos ellos son vigilados por la señora Ana, guardiana del edificio quien conoce la vida de cada uno y sabe cómo mediante el chisme, el cinismo y el rumor, todos quieren sostener un estilo de vida que ya pasó.."

LA LUZ DE MASAO NAKAGAWA

El otro proyecto de largometraje está a cargo de otro egresado de la Escuela de Comunicación USAT, se trata en este caso de Hideki Nakazaki, y se hará a partir del cortometraje de 8 minutos del mismo nombre, estrenado en el 2021.

El corto retrata la historia y los últimos momentos del primer estudio fotográfico de Chiclayo, fundado por el inmigrante japonés Masao Nakagawa: "Tras 91 años de funcionamiento, una cámara captura la última imagen del estudio fotográfico Nakagawa. Sus trabajadores: Matsuko, Kyoko, Rosa, Zobeida y Benito; todos ellos fotógrafos, adultos mayores, revelan la memoria de su fundador" nos dice su storyline. El corto ganó numerosos premios el más reciente este 2023 en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, Países Bajos y además se ha presentado en varios países como Cuba, Francia, Canadá, España, Argentina, México, entre otros.

El director mencionó que la idea de hacer una versión documental de su corto surgió tras la observación de nuevo material que le proporcionó la familia del reconocido fotógrafo, entre ellas una fotografía en un campo de concentración en Texas, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial.

"En esos años hubo una fuerte campaña contra los japoneses en el Perú y muchos de ellos fueron expulsados del país y enviados a campos de concentración en los Estados Unidos. Mi abuelo pudo ser uno de ellos, pero se salvó porque se ocultó en las sierras de Inkawasi y permaneció allí los años que duró la guerra" agrega.

Consultado sobre el título de su obra, Hideki afirma que en parte se debe a que los fotógrafos trabajan con la luz, y también por el título de una novela del escritor nikkei (peruano-japonés), Augusto Higa, titulada Nakazaki nos comentó que planea estrenar la versión largometraje de su documental el próximo año, y esta vez espera llevarla a más países, especialmente a Japón, país en el que existe mucho interés por verla.

Gabriel Arellano

“Estoy abierto
a explorar
diversos géneros
cinematográficos”

Es en estos momentos uno de los cineastas más activos de la región terminado un proyecto, ya está trabajando en otro; luego de ganar el primer premio en el Fenavid de Bolivia, Cuadro por Cuadro conversó con él sobre sus próximos proyectos.

A fines del año pasado, un joven realizador lambayecano hizo noticia al ganar el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid), Bolivia, en una dura competencia en la que se enfrentó a colegas de distintas naciones de América Latina, algunos de ellos con amplia experiencia, ya que habían vendido producciones a Netflix.

El mérito es más grande, si se toma en cuenta que él trabajó con un equipo de personas de otros países, a quienes recién conoció el festival y tenían un límite de tiempo muy corto para terminarlo. Pero no se ha dormido en sus laureles y continúa trabajando, le preguntamos sobre esos trabajos y estas fueron sus respuestas.

¿Cómo ha cambiado tu carrera después de ganar el Fenavid de Bolivia?

Después del festival que gané en Bolivia he obtenido más experiencia pero sobre todo me ha dado la posibilidad de conocer personas y crear algunos contactos fuera del país para mis próximos proyectos.

¿Qué proyecto te encuentras realizando en estos momentos es un largo o cortometraje?

Tengo un proyecto de cortometraje en el que estamos en pre producción y voy a trabajar en el largometraje de un amigo de Chile, el realizador Juan Cabrera, quien me ha invitado a co dirigir su nuevo trabajo.

¿Estás invitado a algún festival o encuentro cinematográfico dentro o fuera del país?

Sí, estoy invitado como jurado y asesor en el festival de Cine de Sullana que se realizará en el mes de octubre y participaré como jurado también en el festival de Arequipa en el mes de noviembre.

¿Cómo ves la movida cinematográfica chiclayana?

La movida cinematográfica acá en ciudad de Chiclayo ha crecido en gran manera ya que ahora hay muchos jóvenes formándose para hacer cine a través de los talleres que dicta Dafo (del Ministerio de Cultura) y también Norcinema. Existen además muchas productoras audiovisuales en la ciudad postulando a diversos fondos para sus proyectos audiovisuales, por lo que seguiremos viendo cine de la región.

Tus primeros trabajos iban más por el género policial, pero últimamente te hemos visto incursionar en otros géneros, ¿regresarás al policial o seguirás experimentando con otros géneros?

La verdad es que a mí siempre me ha gustado la línea de acción pero con los años he comprendido que un director no siempre va hacer solo lo que a él le gusta sino también lo que le gusta al público, especialmente si se desea hacer cine comercial, así que estoy abierto a explotar otros géneros del cine.

¿Qué director o directores consideras como referentes?

Entre los directores extranjeros me gustan mucho los trabajos de : Peter Jackson, Steven Spielberg, James Cameron y entre los peruanos a Francisco Lombardi. El último trabajo que vi y me gustó mucho fue el Cine de mi pueblo del director cusqueño César Galindo.

Filmografía:

1. Corazón de sicario (Largometraje)	9. El silencio de una guerrera (cortometraje).
2. Él sueño de Mabel (Mediometraje)	10. Bala perdida (cortometraje).
3. Ok (cortometraje).	11. Él verdadero amor (Cortometraje).
4. Incahuasi tierra mía (Documental).	12. Arte chiqui (documental).
5. Él valor de la amistad (cortometraje).	13. Última llamada (cortometraje).
6. El alma de un payaso (cortometraje).	14. Mi nombre es Gonzalo (cortometraje).
7. Camino a casa (cortometraje).	15. Un alma en pena (cortometraje).
8. La chamuca (cortometraje).	

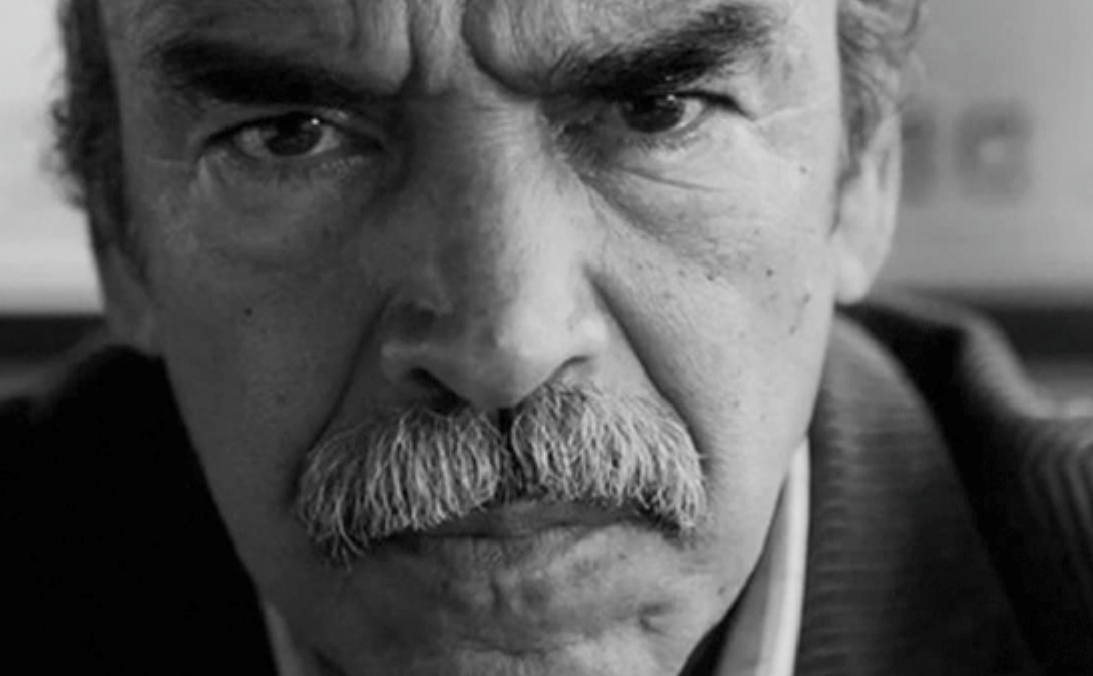
18 años de hablar de cine

Cinencuentro y el Cine Peruano

En la época que hoy algunos denominan “la prehistoria de la internet cuando el principal proveedor de internet era la Red Científica Peruana (RCP) y además de brindar servicios de correo electrónico, ofrecía las llamadas listas de interés, un grupo de jóvenes de diversos puntos de la ciudad, de Lima tenía participación activa en la lista cinematográfica, esa fue la génesis de Cinencuentro.

La intensa correspondencia que mostraban en esas listas, un día se trasladó del mundo virtual al presencial: varios de estos jóvenes quedaban para reunirse a ver una película y luego al final se juntaban en algún café para hablar sobre ella. Se producían entonces unos intensos debates que podían durar horas.

Estos encuentros de cine o Cinencuentros, como empezó a llamarlos Jorge Esponda, uno de los del grupo, pronto sucumbirían a la moda de los blogs, y en la plataforma blogspot crearon un blog, donde los miembros de este grupo podían exponer sus comentarios, puntos de vista o diversos intereses relacionados con el cine.

"Tengo el registro de todo y veo que en esos años hay días que se publican 12, 11 o 13 contenidos al día. Y no es un período tan corto, ¡¡son cuatro años!! Hay una relación bien interesante de quiénes están en ese momento: Antolín Prieto, Fernán, está John Campos, no solo como editores o redactores sino también colaboradores, Álvaro Sarmiento, el mismo Milton Calopiña. Quienes estuvieron de editores esos años tuvieron un trabajo arduo porque tenían que seleccionar de un

montón de contenido, porque tampoco es que se publicaba todo lo que llegaba ¿Se imaginan?. Era una locura de verdad" asegura Luis.

Entre los fundadores de este grupo inicial estuvieron Luis Ramos, Laslo Rojas, Jorge Esponda y Marco Condori entre otros, y la euforia inicial revelada primero en las listas y luego en los encuentros presenciales se replicó también en el blog, y así dieron lugar a varias críticas, entrevistas, crónicas, reseñas o simples notas.

"La idea era colocar allí los comentarios que nosotros ya nos pasábamos por correo, de un par de párrafos. Inicialmente era solo eso, era como un repositorio para nuestros propios comentarios", nos comenta Laslo.

Pronto el grupo abandonó la plataforma inicial para pasarse a Wordpress que les ofrecía mayores posibilidades, entre ellas la de crear su propio dominio, que fue Cinencuentro.com, donde en su momento de mayor euforia, que fue el 2008 llegaron a postearse un promedio de 12 notas al día.

En ese momento Gabriel Quispe asegura recordar que fueron más, Rodrigo Portales menciona que máximo llegaron hasta ocho, pero Luis zanja la discusión recurriendo a los datos y estadísticas que el guarda celosamente y concluye que máximo fueron doce en un día.

Referente obligado

Con el tiempo Cinencuentro se ha convertido en una fuente obligada para el cine y las investigaciones sobre cine, especialmente para el cine peruano por la gran cantidad de información que ha ido publicando en todos estos años.

"Yo ya perdí la cuenta de tesis y artículos que citan a Cinencuentro para la elaboración de sus marcos teóricos. Ya Cinencuentro es una fuente importante, especialmente para Cine Peruano es una fuente ineludible. Si Ricardo Bedoya te menciona ya en sus libros de cine, entonces ya estás en otro nivel" afirma Rodrigo.

"Claro y dicho sea de paso no podemos dejar de mencionar el recuento anual de Cinencuentro, varias veces ha sido criticado por incluir películas que supuestamente no deberían ser consideradas como tales. Y ahora ese recuento anual, es un referente que todos lo esperan. Todos en el Cine Peruano esperan ese listado que se publica los últimos días de diciembre, todos los años", agrega Gabriel.

¡¡Larga vida a Cinencuentro!!

Homenajes a Saura y a Robles Godoy

Continuando con sus funciones de vuelta a la presencialidad el Cine Club de la Escuela de Comunicación USAT inició con un ciclo homenaje al maestro español Carlos Saura fallecido a inicios de año.

Pudimos ver una serie de sus películas más representativas como La Caza, La Prima Angélica, El Jardín de las Delicias, Elisa vida mía todas ellas entre los 60 y los 70, y también Ay Carmela! que es de los 90.

El ciclo continuó con la conmemoración al centésimo natalicio de Armando Robles Godoy donde pudimos apreciar el llamado díptico de la selva, integrado por las películas En la selva no hay estrellas y La Muralla Verde, y también uno de sus mejores trabajos el cortometraje El Cementerio de los Elefantes.

Esta primera parte del año culminó con un ciclo de películas de terror latinoamericano donde se pudo apreciar las producciones La Llorona del guatemalteco Jayro

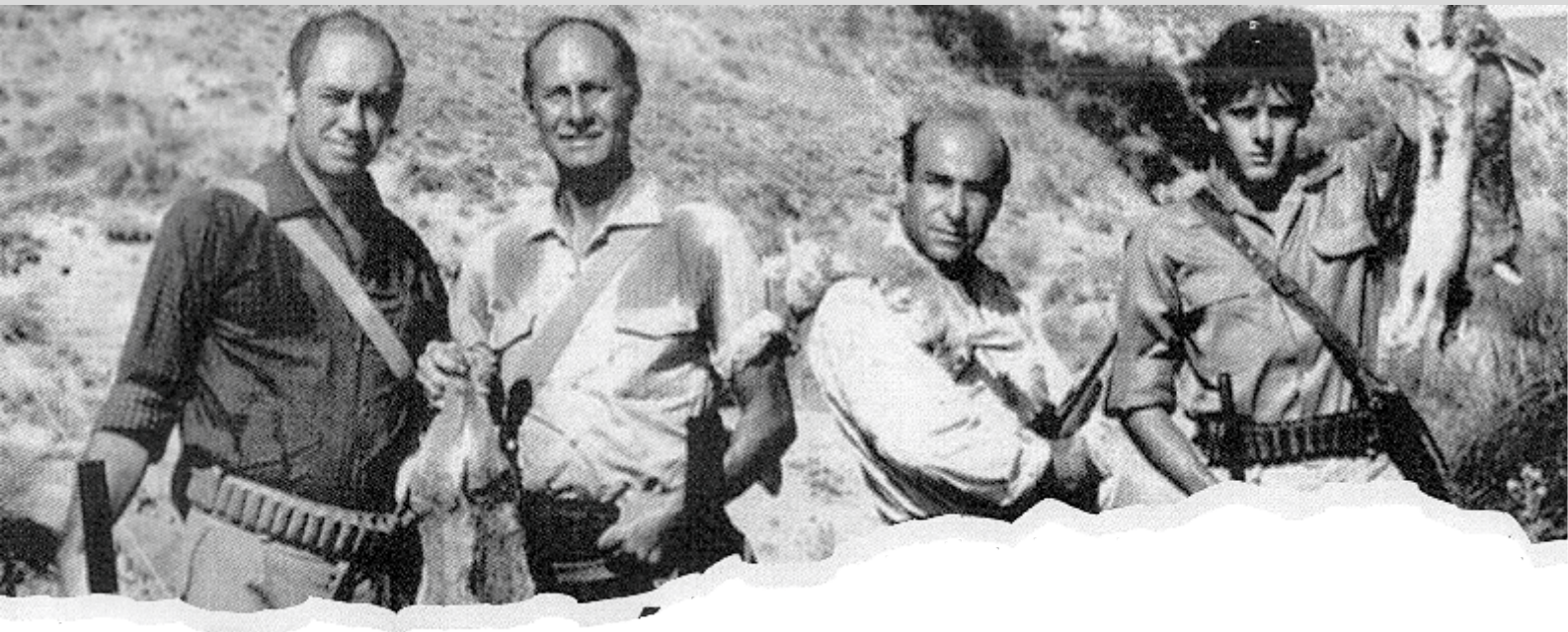
Bustamante, la uruguaya La Casa Muda de Gustavo Hernández y Huesera una producción mexicano-peruana de Michelle Garza Cervera

El segundo semestre del año inició con un ciclo dedicado al western mexicano donde se pudieron apreciar las cintas El Silencioso de Alberto Mariscal, Los hermanos del hierro de Ismael Rodríguez y Tiempo de Matar de Arturo Ripstein.

Luego continuó con un ciclo de cine brasileño iniciado por la magistral Estación Central de Walter Salles, a la que siguió la cinta nuevaolera Sao Paulo Sociedade Anonima de Luiz Sergio Person, posteriormente se vio Cidade de Deus de Walter Meireles para terminar con la obra cumbre de Glauber Rocha Deus e o diabo na terra do sol.

El año se cerró con un ciclo dedicado al terror contemporáneo iniciado con la cinta Barbarian de Zach Gregger, luego Black Phone de Scott Derrickson para terminar con Menú de Mark Mylod.

SUMISIÓN CUMPLIDA

Por: Mauricio Burstein

Salgo de Cine Club USAT de ver La Caza (1966) del recién desaparecido Carlos Saura. Y, más allá de la crítica al franquismo que ya me había adelantado el programador del Cine club, me sentí interpelado acerca de los efectos (daños) de la frágil masculinidad y el conservadurismo que lleva detrás. Criados durante la Guerra Civil Española -a la que se refieren en más de una oportunidad- y el franquismo, los prota-gonistas deben demostrar quién es más valiente, arriesgado y hombre como si la feminidad no compartiera los mismos valores.

EFFECTO 1: SOBRE LA NATURALEZA

Tres cincuentones llevan a un cuarto hombre más joven a cazar: matar animales sin necesidad de hacerlo para comer. Porque el hombre es cazador y no recolector. Porque si tu puntería en la vida fracasa últimamente, debes suplirla disparando a criaturas. Porque divierte. Porque sí. La animalia es variada: el parásito que chupa la riqueza de los otros, el desempleado que vuela hasta el espacio exterior con ayuda de la bebida y el zángano que no quiere trabajar pero debe hacerlo para no perder los favores de la reina de turno. Por último está el joven sin vocación clara viendo hacia dónde apunta. Una innecesaria cantidad de planos de conejos siendo disparados -al quinto ya entendía la idea, Saura- y luego colgados como trofeos sirven de prueba para saber quién es más hombre, más salvaje.

EFFECTO 2: SOBRE EL OTRO

Comparan a los otros y las otras con animales o cosas, cual líder militar con los enemigos bélicos y los que viven en su cabeza. Todo lo que no pueda estar a la altura de su "hombría" debe ser sometido y, si no sirve, eliminado. Así, el entretenimiento del día y la vida se convierten en una extensión del campo de batalla. La supervivencia depende de dejar claro quién es señor y quién sirviente. Depende de un darwinismo mal entendido donde, a pesar de pertenecer a la misma especie, existe una jerarquía. Y depende de un acto necesario para la supervivencia de la sangre, del linaje en el que la mujer nos sirve para tener hijos. Hijos guapos, ¿cómo no?

EFFECTO 3: SOBRE ELLOS MISMOS

Estos hombres deben estar alertas todo el tiempo. Porque el otro, aunque sea tu amigo, se va a llevar tu dinero, tu empleo, "tu" mujer, tu arma, todas esas cosas que te sirven para sobrevivir en la guerra y en la vida. Esto es agotador para cualquiera y hace que el grupo -o el cuerpo- tarde o temprano implosiona sin dejar ilesos. Tal vez si eres joven y huyes a tiempo, puede uno salvarse de la matanza. Pero del impacto psicológico, no se libra nadie.

*THE LAST OF US

¿LA MEJOR SERIE BASADA EN VIDEOJUEGOS?

Cuando HBO anunció que llevaría al streaming la historia The Last of Us, uno de los videojuegos más exitosos de los últimos tiempos, surgieron varias dudas: ¿tendrá éxito esta nueva adaptación de videojuego? ¿será original? ¿Será otra historia más de zombies?

Y es que desde hace mucho tiempo las adaptaciones de videojuegos a lo audiovisual son recordadas por sus sonoros fracasos, como Street Fighter, la primera versión de Mario Bros., Doom, Max Payne, Prince of Persia o Sonic. Existía además la interrogante: ¿qué tiene que aportar una nueva serie sobre zombies que no hayan hecho ya The Walking Dead o similares?

Pero ya desde el arranque la serie arrasó con esos temores. Esa introducción ubicada en 1968, que no está en el videojuego y sirve para explicar los orígenes de lo que más tarde será una epidemia masiva de hackeos cerebrales producidos por el hongo cordyceps, no solo es sumamente original, sino que genera pánico y angustia porque parece perfectamente posible, especialmente en el contexto que acabamos de pasar de la COVID 19.

Otro punto que causaba desconfianza era la elección del reparto. Algunos fans estaban molestos porque consideraban que ni Pedro Pascal ni Bella Ramsey era muy parecidos a Joel y Ellie, los personajes del videojuego, pero una vez que los vieron en acción las críticas callaron rápidamente dando lugar solo a frases de admiración.

Pascal y Ramsey no solo interpretan con solvencia personajes que son sumamente complejos ya que les ha ocurrido de todo, sino que además existe una gran química entre ellos, lo que hace que sus interacciones luzcan muy reales.

Todo esto hace que los diez capítulos de la serie (un par de ellos al menos pueden considerarse obras maestras), puedan ser vistos sin problemas y que los espectadores se queden con muchas ganas de ver lo que seguirá, sobre todo después de ese inesperado giro final que pondrá a prueba más adelante la relación entre Joel y Ellie.

LA CAÍDA DE LA CASA USHER

La caída de la Casa Usher, es uno de los relatos más famosos del escritor de terror Edgar Allan Poe que fue publicada en 1839. Ha sido llevada varias al cine, y entre esas adaptaciones destacan la versión muda de Jean Epstein de 1928 o la de Roger Corman en los '60 con el inmortal Vincent Price

Esta nueva adaptación de Flanagan será ya su despedida de Netflix porque acaba de cerrar contrato con Amazon Prime para dirigir una nueva versión de La Torre Oscura, para variar en formato miniserie. Aunque el título general de la miniserie hace mención a un solo relato de Poe, Mike Flanagan ha querido rendirle un homenaje más extenso y en ella podemos encontrar referencias y guiones a otros cuentos y novelas del autor norteamericano como por ejemplo: Los Crímenes de la Rue Morgue, El Escarabajo Dorado, Arthur Pym, El Corazón Delator entre otros. El homenaje recae también en los nombres de los personajes, muchos de ellos tomados de las historias o de la vida real del escritor.

La caída de la Usher ha sido adaptada a los tiempos actuales (el relato se ambienta a fines del siglo XIX) y cuenta la historia de unos extraños asesinatos cometidos contra los miembros de una poderosa familia, por parte de una mujer que se supone ya ha dejado de existir. La serie cuenta con un buen reparto encabezado por Carla Gugino, Bruce Greenwood, Mark Hamill, Mary McDonald, Carl Lumbly y Kate Siegel (la esposa del director).

*SUCCESSION

SHAKESPEARE + EL PADRINO

Estaba terminando *Game of Thrones* y HBO ya presentaba la serie que la iba a reemplazar en comentarios: se trata de *Succession*, amarga y feroz crítica de una familia adinerada norteamericana que acaba de llegar a su fin hace poco.

“Sublime, brillante, perfecto, lo tiene todo” fueron algunas de las críticas que podemos leer luego de la emisión del capítulo final de *Succession*, en HBO el pasado domingo 28 de mayo y que mantuvo cautivos a una gran cantidad de espectadores.

La serie, creada por Jesse Armstrong, narra las intrigas, traiciones y desventuras de Logan Roy (Brian Cox) un patriarca de una multimillonaria familia norteamericana, dueño de un poderoso conglomerado de medios y sus tres hijos (Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin), quienes están en constante pugna por quedarse a la cabeza de las empresas del papá.

Armstrong ha confirmado que muchos de los personajes de la serie están basadas en miembros de familias ricas norteamericanas, entre ellas la que más similitudes tiene es la de Rupert Murdoch y sus hijos dueño del conglomerado NewsCorp, dueño del canal Fox News, del Wall Street Journal y otros medios; además ex dueño de la Twentieth Century Fox, que tuvo que vender a Disney.

Otros magnates en los que el showrunner se ha basado son Summer Redstone de Viacom/CBS y Robert Maxwell de Maxwell Corporation.

Si bien la primera temporada pasó casi desapercibida, a partir de la segunda las cosas cambiaron. De pronto muchos empezaron a darse cuenta de lo buena que era la serie y a comentarla a través de sus redes. Si luego sumamos la llegada de los Emmys y otros premios, para la tercera temporada ya había mucha gente viéndola y en la cuarta ya era prácticamente un suceso mundial. El último capítulo de la cuarta temporada fue comentada de inmediato por los medios más importantes del planeta.

FAVORITA

Pero ¿qué es lo que hace que la serie se haya vuelto la favorita de muchas personas? Es una combinación de varias cosas, porque para empezar no se trata de una serie fácil de ver, al contrario es una serie donde las traiciones, las intrigas, el aprovecharse de las personas y las puñaladas por la espalda están a la orden del día, y es por eso que es mejor verla a ritmo de un capítulo por semana como la programó HBO, verla en maratón dejaría abrumados a muchos espectadores.

Sin duda una de las cosas que más gusta de la serie son los personajes: originales, auténticos y sobre todo muy imperfectos. Son personajes que cometen muchos errores, que se comportan mal a propósito y que en más de una ocasión hacen daño, pero que terminan siendo atractivos para el público.

Luego están los inteligentes y punzantes diálogos, las similitudes con la vida real, un reparto de lujo que nos regala grandes actuaciones, un lenguaje audiovisual especial que la distingue de este tipo de series (con cámaras en mano y zoom que al principio parecían fuera de lugar) y la música: desde el pegajoso tema principal que mezcla un piano clásico con una percusión mucho más moderna, hasta los temas que se escucharon en la última temporada con una gran cantidad de cuerdas sonando muy fuerte y que dotaban a las escenas de un aire trágico.

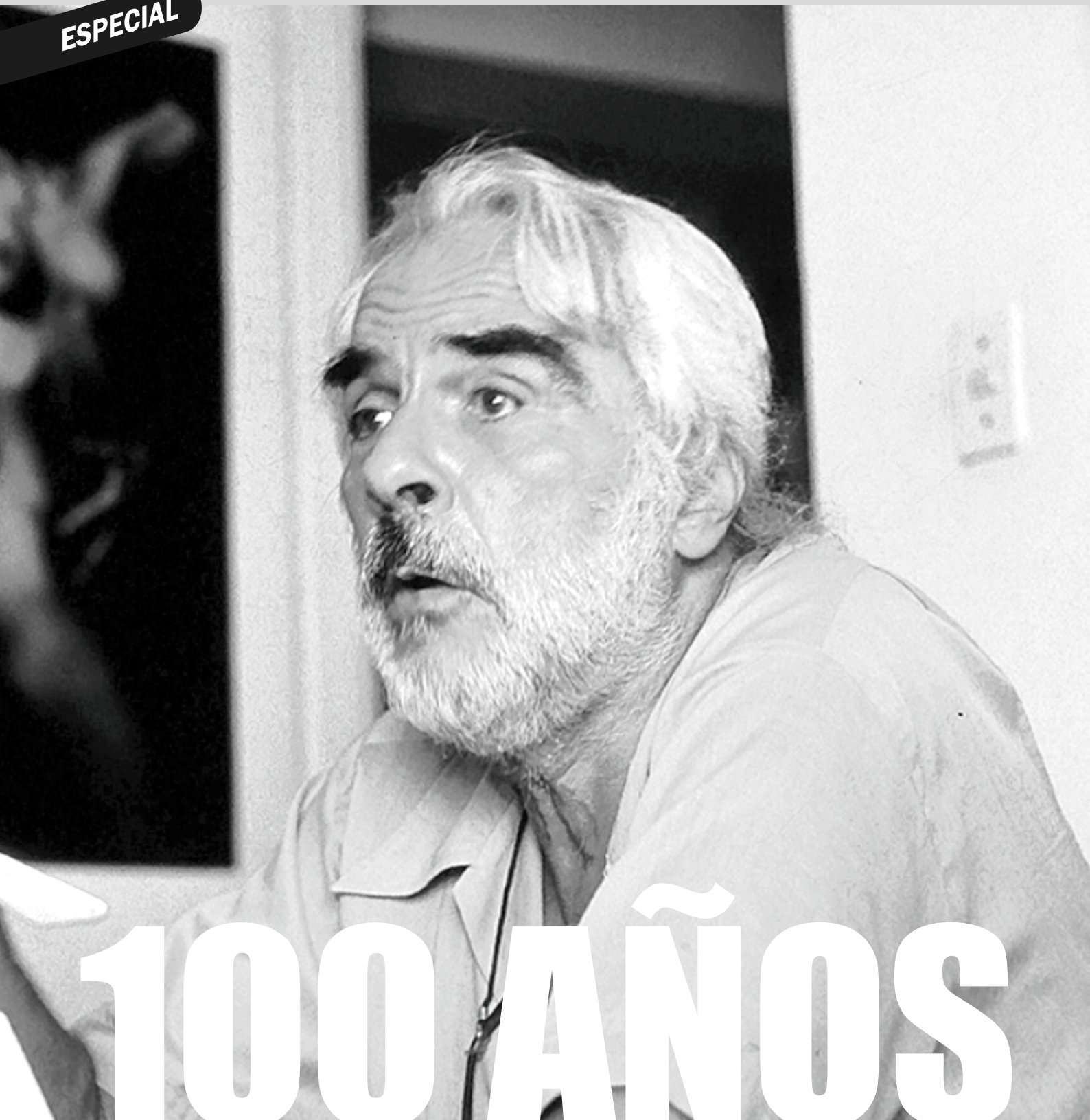
Y bueno, por supuesto está el final, un final que empieza a manifestarse en el capítulo tres (probablemente el mejor de la serie) y que se va desarrollando lentamente hasta explotar con todo en el extenso capítulo final, que tiene casi hora y media de duración.

Es que, si hay algo que recuerda el público de una producción ya sea una serie o una película es el final y de ello depende que se quede grabada en la mente de los espectadores como piedras talladas, o se diluya en medio de otras imágenes y termine finalmente por olvidarse.

Pero el final de *Succession* no se mezclará con nada. Al contrario, entró ya a la selecta categoría de lo inolvidable.

ESPECIAL

DE ARMANDO ROBLES GODOY

Por: Milton Calopiña

En Nueva York en 1923, nació el hijo del músico creador de El Cóndor Pasa Daniel A. Robles y de la artista cubana Carmela Godoy, a quien pusieron de nombre Armando. Vivió en Estados Unidos hasta los 10 años, cuando es traído a Lima por sus padres

En una entrevista reciente contaría el shock que significó para él conocer el caos de Lima, y compararlo con el orden de Nueva York. Más tarde por una enfermedad crónica, su familia lo llevaría a Chosica, pueblo del que en cambio sí tiene buenos recuerdos.

Estudió letras en la Universidad de San Marcos, pero su espíritu inquieto lo llevaría a pasar por diversos trabajos y ciudades, como colono en Tingo María, periodista en el diario La Prensa de Lima, escritor, dramaturgo y luego como crítico de cine en el semanario de ese diario.

Emilio Bustamante, investigador y crítico cinematográfico ha explorado justamente esta etapa de su vida en el libro *La Batalla por el buen cine. Textos Críticos 1961-1963* (2020), en donde señala la importancia que tuvo para él la crítica cinematográfica en su formación como cineasta: "Yo tengo una meta personal muy precisa, hacer cine. Aunque el recorrido sea largo, penoso y paciente, lo recorreré. Mi labor de crítico forma parte de esa meta. Y por eso le doy toda mi capacidad y amor".

Luego de dejar la prensa, recibe del empresario Vlado Radovich el encargo de hacer un primer largometraje, hoy extraviado, que se denominó *Ganarás el Pan*, estrenado en 1965 y que era una especie de documental, sobre un personaje que para acceder a una herencia tiene que recorrer todo el Perú.

Este largo sirvió —como el mismo admite— como aprendizaje de cine y ya su siguiente trabajo *En la selva no hay estrellas* (1967) contenía una línea argumental mucho más definida y donde se empiezan a evidenciar unos rasgos formales muy propios, que más tarde pasarían a caracterizar su obra.

Su siguiente trabajo *La Muralla Verde* (1970) basado en otro relato suyo, confirma esa narrativa fragmentada, no lineal, hecha en base a flashbacks que aparecen mayormente sin avisar provocando desconcierto en el espectador que no esté atento.

Su obra más reconocida internacionalmente será sin embargo *Espejismo* (1973), hecha bajo el amparo de una ley que él mismo ayudó a formular (la 19327) y que obtuvo el Hugo de Oro del Festival de Cine de Chicago y fue la primera película peruana en ser nominada a un Globo de Oro.

Entre el primer y último largo de esta etapa hay una evidente evolución, en la que pasa de narraciones más o menos formales, a un tipo de cine más vanguardista, centrado más en la forma y plasticidad que en las líneas narrativas, queriendo emular a directores europeos de ese entonces como Resnais y Antonioni y en menor medida Fellini y Tarkovsky.

LARGA PAUSA

Hasta ese momento había venido presentando una película cada tres años, pero a partir de *Espejismo*, esto bruscamente se interrumpió. Probablemente su dedicación a la docencia en la Academia de Realización Cinematográfica (de la que saldrían talentos como Nora de Izcue o Jorge Suárez) que fundó junto a Augusto Geu Rivera, le absorbería al 100%.

Tendrían que pasar 15 años para que presente su siguiente largo, *Sonata Soledad* (1988), una obra muy personal, compuesta en tres movimientos que según el historiador y crítico Ricardo Bedoya desarrollan un motivo común: "la oposición de un ahora pleno de insatisfacción y frustraciones y una realidad, "otra" imaginada como mejor o más gratificante" (100 años de cine en el Perú: una historia crítica, 1995).

Finalmente con el premio otorgado por DAFO, realizaría su última película, hecha ya en formato digital (aunque no en HD) *Imposible Amor* (2003), al igual que la anterior no estrenada en salas comerciales. Es una suma de historias que tienen un elemento común: amores irrealizables.

Sobre ella la actriz Mónica Sánchez, una de las protagonistas comentaría: "Me gusta trabajar con Armando porque es un director que sabe lo que quiere. Sabe además darle confianza al actor. Yo no me hubiera atrevido a hacer esta película si él no la dirigía".

Debido a la larga ausencia de sus estrenos entre 1973 y 1988, el rechazo de un sector de la crítica, además de la dificultad de encontrar sus películas, hizo que toda una generación desconozca por completo su obra.

Esto se remedió en parte en el 2005 cuando los críticos Claudio Cordero y Sebastián Pimentel, fundadores de la revista *Godard!*, descubren una copia de *La Muralla Verde* y la eligen como la mejor película peruana de la historia, dentro de su dossier "Películas peruanas que importan".

Esto despertó el interés del público por sus obras y a partir de allí pudieron conseguirse ya otras de sus películas como *En la selva no hay estrellas* o *Espejismo*. Hoy disponibles en youtube, aunque no en copias de alta resolución.

Este año, por su centenario, la Dirección del audiovisual la fonografía y los nuevos medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, programó un ciclo con tres de sus largos restaurados y el corto *El Cementerio de los Elefantes* (1970), considerado por algunos críticos como su mejor obra. Este corto se reencontró hace unos años y ha sido también restaurado. Estuvo disponible también en la plataforma Retina Latina.

Con seguidores y detractores, la obra de Robles Godoy es parte de la historia de nuestro cine. Y su figura destacará por ser un realizador que apostó por un cine muy personal, un cine de autor, en un momento en que esto era desconocido.

*CENTENARIO ARMANDO ROBLES GODOY

EL DÍPTICO DE LA SELVA

Por: Milton Calopiña

Era 1965 y tras el éxito relativo de *Ganarás el Pan*, Armando Robles Godoy se siente listo para abordar su siguiente proyecto, basado en uno de sus cuentos *En la Selva no hay Estrellas*. Ese sería el film en donde aparece ya su estilo personal tan característico a sus obras y luego continuaría con *La Muralla Verde* ambas trabajos maestros.

Con la ayuda de una productora argentina, la cual además proporciona al protagonista, Ignacio Quirós, y con 15 mil dólares de presupuesto Robles Godoy se embarca en la aventura de filmar en la selva peruana, la que había conocido años atrás en su etapa de colono.

En su artículo para el diario *El Comercio*, titulado “El arte de mirar ríos”, el crítico Juan Carlos Fagancio menciona que el rodaje en la selva duró un mes: “Todo el equipo estuvo hospedado en un hotel turístico de Iquitos. Cada día, al alba, subían en peque-peques y navegaban entre 12 y 15 kilómetros por los ríos Nanay y Momón. De allí hacían dos horas a pie hasta la locación central, para luego emprender más caminatas en busca de lugares ideales para filmar”.

Pero el esfuerzo valió la pena, *En la Selva no hay Estrellas*, es una de las mejores películas de su creador y aunque cuenta una historia simple: un hombre que intenta huir de la selva con un cargamento de oro que le ha robado a una extraña mujer que vive desde hace años con una tribu, el tratamiento cinematográfico no lo es.

Para empezar, no sigue una narrativa lineal, sino que comienza prácticamente por el final y luego vamos conociendo cómo el protagonista –llamado simplemente el hombre–, llegó hasta allí a través de una serie de flashbacks que van apareciendo sin avisar y que en esa época debieron desconcertar a varios espectadores, poco acostumbrados a ver esos saltos temporales sin avisos visuales o sonoros como era la costumbre.

Este estilo de narrar que Robles Godoy reconocería luego que tomó de referentes como el sueco Alf Sjöberg o el francés Alain Resnais, era algo que no se había visto en el cine peruano, que en ese entonces estaba aún dando sus primeros pasos, a pesar de que ya en los años 30 habían existido productoras como Amauta Films.

Foto: *El peruano*.

La banda sonora, compuesta de extensos diálogos (algunos algo filosóficos, pero que no cansan en ningún momento), la música de su padre Daniel Robles dirigida por Enrique Pinilla, y unos efectos que intentan recrear una selva llena de ruidos de aves e insectos, ayuda a sentir la angustia de sentirse perdido y atrapado en ese inmenso verdor.

Esta sensación se amplía hacia el final, cuando el hombre, parece estar llegando ya a su destino y parece que podrá huir con el oro. Esos momentos se alternan con más flashbacks, que parecen ser los recuerdos de una niñez no del todo feliz.

La película ganó la medalla de oro en el entonces prestigioso Festival de Moscú y estuvo preseleccionada a la lista de nominadas a mejor película extranjera de los Oscar. Misteriosamente, tiempo después de su estreno la película desapareció y hasta el año 2005 muy pocos la habían visto, hasta que en ese momento apareció una copia en no muy buen estado en Moscú, que esperamos sirva para restaurarse y remasterizarse algún día, como ha ocurrido con otra de sus obras perdidas: *El Cementerio de Elefantes*.

LA MURALLA VERDE

Tres años después se embarcó en otro proyecto personal, basado nuevamente en una de sus historias, se trató de *La Muralla Verde*, una cinta de la que fue también productor y para la cual quería contar con una estrella de esos años el mexicano-norteamericano Anthony Quinn, quien se excusó amablemente con una carta que el director guardó hasta su muerte.

Al final fue protagonizada por Julio Alemán un actor mexicano que en ese entonces estaba en pleno auge. La historia al igual que en el caso anterior es simple, una familia que se muda a la selva (*Tingo María*) tratando de vivir una vida mejor, pero al igual que en el caso anterior su narrativa es bastante compleja.

Nuevamente Robles Godoy se vale del flashback y de un montaje poco convencional para ir narrando esta tragedia, solo que esta vez con más personajes y una subtrama más poderosa, hay que estar atentos para no perderse en los varias veces bruscos saltos al pasado.

Finalmente, también como *En la selva no hay estrellas*, el clímax se expresa a través de una secuencia de larga duración, pero en este caso de una enorme emotividad y una composición visual deslumbrante que dejó sin palabras a los espectadores.

La película que costó 8 millones de soles ganó el Hugo de Oro del Festival Internacional de Cine de Chicago y nuevamente fue seleccionada por el Perú para representarnos en los Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Además, el famoso crítico Roger Ebert, la nombró como la quinta mejor película de 1972, año de su estreno en Estados Unidos.

En Perú fue también bien recibida por el público, aunque nuevamente recibió el rechazo e incompreensión de la crítica, cosa que cambió este siglo, cuando fue considerada la mejor película peruana de todos los tiempos, por una nueva generación de críticos.

Este “Díptico de la selva”, constituye las películas más personales de Robles Godoy y probablemente también sean sus mejores obras, aunque existan todavía un largometraje perdido y otros cortos por descubrir, que ojalá aparezcan más adelante.

Armando Robles Godoy – *La muralla verde* (1970)

LOS CINES DE CARLOS SAURA

La noticia sorprendió a propios y extraños. Faltando apenas un día para la ceremonia, Carlos Saura uno de los directores españoles más importantes había fallecido, días después de haber estrenado su último largo "Las Paredes Hablan" (2022).

SAURAY LA MÚSICA

La música fue muy importante en las películas de Saura, de hecho varios de sus filmes fueron musicales. Pero hay un tema particular que se relaciona con su cine, se trata de la canción Porque te vas escrita por José Luis Perales y cantada por Jeanette. Al momento de su lanzamiento no fue bien recibida, pero dos años después, cuando fue incluida en el soundtrack de Cría Cuervos en una escena memorable, el tema batió récords de venta y relanzando la carrera de Jeanette. Por ello como despedida y agradecimiento ella cantó frente al féretro de Saura esta canción, en uno de los momentos más emotivos del funeral.

Nacido en Huesca en 1932, Carlos Saura gustó desde un inicio de la fotografía, estudió ingeniería industrial, pero por consejo de su hermano dejó la carrera para estudiar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, del que incluso fue profesor pero luego fue separado por razones de sus películas.

Su primer largo fue Los Golfos (1960), un intento de hacer cine neorrealista en España, aunque habría que aclarar que se trataría de un neorrealismo básicamente de De Sica, porque el neorrealismo de Roseellini, no se conocería en España hasta muchos años después.

Su carrera recién se dispararía con La Caza (1965) su tercer largo, una cruda metáfora de la Guerra Civil española, narrada a través de algunos personajes que tienen formas muy distintas de ver la vida y que compiten en una partida de caza.

A partir de aquí se desarrollaría la etapa más fructífera y según los críticos mejor lograda de su carrera, en la que tocaría temas como las heridas de la guerra civil, la familia, las relaciones de parejas en películas como Peppermint Frappé (1967), El Jardín de las Delicias (1970), Ana de los Lobos (1973), Cría Cuervos (1975), Elisa Vida Mía (1977) que cerraría momentáneamente con Maná cumple 100 años (1979) y que volvería abrir muchos años más tarde con Ay Carmela (1990), la película más premiada del cine español.

En esta etapa contaría con el apoyo de Elías Querejeta en la producción, y con Geraldine Chaplin, la hija del genio Charlie Chaplin, en la actuación, quien realizó importantes papeles tanto en Ana y los Lobos como en Cria Cuervos.

Vendría luego una segunda etapa, en la que abandonaría mucho del estilo y de los temas que tocó en el período anterior. Este momento se orienta más a la producción de particular tipo de musical, muy propio, basado más en temas folclóricos de donde podemos destacar Bodas de Sangre (1981) Flamenco (1995), El Amor Brujo (1986), Carmen (1983), Sevillanas (1992), Fados (2007), Tango (1998) entre otros.

En esta etapa rodaría el que es hasta el momento el film más caro del cine español, la película El Dorado (1992), filmada en Costa Rica y basadas en las memorias de Lope de Aguirre, un alucinado conquistador quien partió a Sudamérica en busca del supuesto país en el que abundaba el oro.

Cabe destacar que fue también muy amigo del realizador Luis Buñuel, quien en algún momento se refirió a él como su sucesor. A él le dedicaría Buñuel y la Mesa del Rey Salomón (2001), a mitad de carrera entre el drama y el realismo mágico.

Sus últimos trabajos, fueron como el mismo denominó más ensayos cinematográficos, una especie de documentales, en los que Saura se explayaba en temas que le interesaban. Aunque combinados también con algunos trabajos muy líricos, como el corto Rosa rosae, basado en un poema de... combinado con dibujos a lápiz carboncillo.

Como se ve se pueden hablar por lo menos de dos cines en la vida de Carlos Saura, algunos historiadores hablan de cuatro y hasta de cinco cines, lo que sí es cierto es que su obra es muy ecléctica, pero todos están de acuerdo de que es imprescindible.

Efectivamente no se puede entender el cine español sin la figura de Carlos Saura, y su partida deja un vacío que es imposible de llenar.

FRACCIÓN DE SEGUNDO QUE NOS QUE NOS PUEDE CAMBIAR TODA LA VIDAD

Por: Juan Gil Salvatierra

En estos días, he visto *Emancipation*, un film del director estadounidense Antoine Fuqua, basado en una historia real que narra la huida de unos esclavos, luego de enterarse que el presidente Abraham Lincoln decretase la abolición de la esclavitud, el 1 de enero de 1863, época en la que los estados confederados del norte y del sur de los Estados Unidos de América lidiaban por su expansión.

El personaje en el que gira toda esta historia es Peter Gordon, interpretado por Will Smith, que junto a otros dos cautivos deciden huir al norte, luego de enterarse fortuitamente de una conversación sostenida por sus captores, en la que preocupados murmuran que en los periódicos ya se estaba informando sobre lo decretado por Lincoln y eso afectaría la mano de obra esclavizada.

Ante las constantes detonaciones y en medio del caos, Peter y otros dos cautivos huyen del campamento de Luisiana, donde los empleaban para la construcción de los rieles del tren, hacia el norte. Ellos huyen en busca de su libertad sorteando una serie de peligrosos pantanos y un gran lagarto al que Peter, con un cuchillo, logra matarlo.

La película incluye una escena -para mí, muy especial- es donde el prófugo esclavo Peter logra llegar a un acantonamiento en el que se encontraban las tropas de Lincoln y busca enrolarse a ellas con la finalidad de conducirlos hacia ellos y rescatar a su familia de los opresores enemigos. Él es recibido en el campamento, donde es atendido por los médicos, asimismo. Le piden ser fotografiado para evidenciar los horrores a los que han sido sometidos.

En esta impactante escena, se aprecia un plano que grafica cómo era el acto fotográfico de esa época. Estamos hablando de los años sesenta del siglo XIX. En Francia, por otro lado, el estudio Nadar cobraba popularidad retratando a las celebridades parisinas; en Perú, mientras tanto, se producía la llegada de una tercera ola de fotógrafos franceses, entre los que destacaron los hermanos Courret que retratan a la clase social alta limeña. Cabe mencionar que, en la costa norte del Perú, el etnógrafo alemán Hans Heinrich Brüning, empieza a retratar a la población muchic asentada en distintos pueblos lambayecanos. Justo en esos años, el diario *El Comercio* promovió una campaña para que los médicos denunciaran a dueños de esclavos que provocaban abominables maltratos en estas personas, tal como ocurrió con una niña esclava de diez años que había sido atada y azotada desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, responsabilizándose por el robo de 12 centavos, le causaron, finalmente la muerte.

Volviendo a la escena en la que, según mi experiencia, encerraba el acto fotográfico de la época, se aprecia a un fotógrafo operar una pesada cámara con lente de fuelle, instalada sobre un robusto pedestal de madera, de la cual se debe retirar un rectángulo de cristal esmerilado (vidrio pavonado que hace de pantalla de visualización) para ser reemplazado por un chasis (bastidor) hermético a la luz con material fotosensible virgen, es decir, sin

exponer. Ese soporte se le conoce como ambrotipo, la cual consiste en una placa de vidrio cuidadosamente recubierta por material fotosensible, que permitía una imagen negativa de la cual se podían sacar copias en positivo.

Este acto fotográfico se debía realizar con la participación de dos personas. Una era la encargada de preparar la composición, a través del vidrio esmerilado montado al final de la pesada cámara a fin de encontrar la altura y el ángulo adecuado, cubriendo la cabeza y medio cuerpo con una manga de tela negra que permitía ver la escena de manera invertida, es decir, de cabeza y en sentido invertido. El formato del material fotosensible de la época era un gran negativo de dieciocho por veinticuatro centímetros, el cual no era muy sensible a la luz y permitía un grano muy fino. La otra persona se encargaba de medir el tiempo de exposición con un reloj de mano y retirar con excesivo cuidado la tapa del objetivo que permitía el ingreso de la luz para formar la imagen, ello podía ocurrir en fracciones de segundo, todo dejado a la pericia del encargado de obturar. En esa época, todavía no se inventaba un mecanismo que controle los tiempos de exposición por lo tanto dependía de la pericia de este para lograr buena definición.

Es así como esta cruda imagen de la esclavitud, sirvió para generar un estado de opinión contra las injusticias que se cometían en el Sur estadounidense hacia los esclavos negros y por fin alcanzar la libertad.

¿ES MEJOR EL CINE DE REGIONES QUE EL DE LIMA?

Por: Milton Calopiña Avalo

A raíz del interés despertado por 38 Grados, la película que apareció en la portada del número anterior de Cuadro por Cuadro, nos animamos a hacer una encuesta a un grupo de críticos y críticas de cine capitalinos y esto fue lo que nos respondieron.

GISELLA BARTHÉ

Diría que en un 70% sí. El cine en las provincias ha logrado un acercamiento más sincero en cómo contar una historia, plasmando con coherencia el universo al que pertenecen. Igual existen últimamente algunos clichés sobre el universo andino, de regiones del norte y de la selva donde se caricaturiza personajes, volviéndose a veces porno miseria.

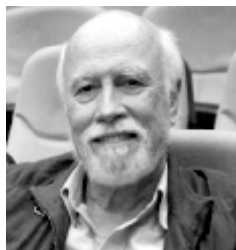
ERNESTO ZELAYA

¿Creo yo que es más interesante el cine que se está haciendo en provincias que en la capital? Sí yo creo que sí. Porque creo que es más cercano a la realidad —no sé si esta sea la palabra— de los directores. Yo no tengo nada en contra el cine comercial, aunque sea malo acá, la gran mayoría son comedias, géneros estilizados (aunque no tenga nada de malo), pero que buscan más hacer reír que contar una realidad. En cambio las

películas que se hacen en provincias son un reflejo del día día, de la realidad de sus directores, más verosímil, más característico de la realidad del país. Si tú quieres ver un cine que refleje mejor la realidad del país mira el cine que se hace en provincias, más que una película como *Asu Mare 4*, que es una comedia hecha para pasar el rato, pero que no refleja mucho lo que es el país. Pero los géneros tampoco pueden ser impedimento tu puedes hacer una película de acción como *Conciencia Sucia* y contar la realidad nacional. Puedes también hacer una película de terror tipo *Jarjacha* y refleja parte de la realidad nacional. Son películas de género, pero se sienten peruanas. Mientras que las otras se ven más como un calco de otra cosa.

ISAAC LEÓN FRÍAS

Reconozco que el cine de provincias ofrece en estos momentos mayor variedad y que además últimamente ha ofrecido, sí, algunos de los mejores títulos del cine nacional como *Wiñaypacha* y *Willaq Pirqa*.

SEBASTIÁN ZAVALA

Sí, desde hace un par de años sí. Se están arriesgando más; están proponiendo más géneros, y desarrollando historias que se sienten más propias.

HÉCTOR TURCO

Sí, porque los realizadores de provincia están más centrados en el fondo que en la forma, un tanto alejados de las convenciones o fórmulas, aunque a veces recurren a ellas, pero lo hacen como un medio para transmitir

su visión del mundo que les rodea.

LASLO ROJAS

Probablemente en los años más recientes el cine hecho en regiones ha resultado más interesante que el limeño, en particular el cine puneño, con Manco Cápac y Wiñaypacha destacando. Otro ejemplo reciente es el de Cusco con Willaq Pirqa, que no solo tuvo aprobación de la crítica sino también una estimable popularidad en salas comerciales.

En general creo que esta distinción entre cine limeño y el llamado cine regional ya está caducando, necesitamos tener una visión global, general, del cine nacional en conjunto.

Si algo aportó y aporta el cine regional a la cinematografía creo que ha sido su diversidad de miradas y sus apuestas en los géneros más populares. Por su parte, el cine de Lima aún está en debe en cuanto a diversidad. Siendo Lima una ciudad tan grande, hay pocas miradas originadas fuera de la Lima mesocrática, que es la que domina el imaginario de la gente.

RODRIGO PORTALES

El cine que se realiza en las regiones con productores y realizadores que viven y/o trabajan allí resulta en estos momentos más interesante que el que proviene de la capital, porque además de la variedad de su procedencia, aporta nuevas miradas que están enriqueciendo al cine nacional. Puedo citar como ejemplo a las películas de Puno, como "Wiñaypacha", "Manco Cápac" y

"Pakucha", que considero entre las mejores del cine peruano reciente y que están habladas en aimara. O también películas de Trujillo como "Casos complejos" o "Entre estos árboles que he inventado", que abordan la situación y problemas de los jóvenes en dicha ciudad. Esto que menciono es resultado de un lento y progresivo proceso de apropiación cultural de los recursos audiovisuales por parte de cineastas de distintas ciudades del país, y que se remonta a mediados de los años 90 cuando aparece el denominado cine regional. El Perú es un país multicultural en constante proceso de

ZORAIDA RENGIFO

Considero que el cine que se viene desarrollando en regiones, hoy por hoy viene siendo más interesante. Además de tener una perspectiva diferente, vienen construyendo una mirada propia. Cintas como la trujillana Entre estos árboles que he inventado, es una muestra de ello.

EMILIO BUSTAMANTE

Creo que tanto en Lima como en las regiones fuera de Lima se hace un cine interesante. El cine que se hace en Lima no es solo -felizmente- el de comedias ligeras con personajes populares de la televisión que es exhibido con éxito comercial en los multiplex; hay también un cine independiente valioso constituido por cortos y largometrajes que -lamentablemente- no tienen suficientes canales de exhibición. El cine de las regiones fuera de Lima, por su parte, ha dado en los últimos años los mejores largometrajes peruanos (Wiñaypacha, Manco Cápac, Casos complejos, Pakucha), y hay una creciente producción de cortometrajes realizados por jóvenes (incluidas varias directoras mujeres) que resulta muy alentadora. El problema, también en lo que se refiere al cine que se hace en regiones, es de difusión, distribución y exhibición.

JOSÉ ROMERO

No, aún no. Al cine de regiones le falta mayor profesionalismo, es decir una visión más amplia de sus posibles audiencias. Y desterrar la dañina noción de cine regional, de una vez por todas.

RICARDO BEDOYA

Si te refieres a los últimos años, obviamente las películas provenientes de regiones son las más interesantes. Manco Cápac, Wiñaypacha y Willaq Pirqa -que considero menos lograda que las dos primeras- son mejores que la mayoría de las películas que se están haciendo en Lima. Pero hay que ir con cuidado en ese campo: la evaluación de la calidad no está asociada a un lugar de producción. El cine peruano actual es una suerte de archipiélago de modos de producción, de modos de entender la realización y de formas de hacer cine. Creo que eso trasciende lo regional. No puedo ver al cine peruano como un bloque homogéneo. Es un cine de muchas fisonomías. ¿Qué tienen en común Manco Cápac o Wiñaypacha con Asu Mare o con títulos como Paraíso, El elefante desaparecido o con las películas de Alvaro Velarde? No tienen mucho que ver entre sí y no porque provengan de una u otra región del Perú, sino porque son distintas en su concepción, en sus estilos, en sus conceptos y en lo que pretenden y logran.

RAÚL ORTIZ MORY

Creo que hay películas que se han hecho en las regiones que tienen muchísimo valor como Willaq Pirqa, la película suceso del 2022, que ha tenido una gran convocatoria y que además tiene cierta calidad cinematográfica que no la hace para nada descartable, como sí sucede con la mayoría de los productos que se estrenan en salas comerciales. Está también Mataindios. Creo que hay una sensibilidad distinta, una mirada que se ha ido agudizando, y aumentando en los últimos años. En el 2022 se estrenaron más de 70 películas peruanas, batiendo récords. De esas hay un porcentaje interesante que son de regiones, sino me equivoco son cerca de 40 películas. Eso nos dice algo, hay una gran cantidad de cineastas que se esfuerzan por darle una mirada distinta a lo que es el panorama cinematográfico nacional. A ello también deberíamos sumar los incentivos que pueda dar el estado para la consolidación de estos proyectos. Yo diría que hay una ligera inclinación hacia el sí, no quiero decir que en Lima no se están haciendo buenas cosas, pero creo que lo se hace en las regiones es de un alto valor artístico que todavía nos falta reconocer y darle mayor circulación.

HOMENAJE

15

AÑOS DE CINE CLUB

Este 2023 nuestro Cine Club de la Escuela de Comunicación USAT cumple 15 años y para celebrarlo invitamos a algunos de los exalumnos que pasaron por sus salas ya sea como organizadores o espectadores, a nos cuenten qué ¿significó el Cine Club en sus vidas?

Un 8 de abril del año 2008, un grupo de estudiantes entre las que se encontraban Angélica Esquivel, Amanda Olivera, Cinthia y Tatiana Prado presentaron al profesor de Apreciación Cinematográfica Milton Calopiña un proyecto para iniciar la proyección de películas de acuerdo a ciclos de directores, géneros o nacionalidades, como una manera de complementar lo que se veía en clase.

Con la película *Tiempos Modernos* de Charles Chaplin el Cine Club inició de forma casi ininterrumpida sus funciones (solo se paralizó en los años de pandemia), las cuales siguen hasta el día de hoy.

Empezamos las respuestas, con Angélica ahora egresada y miembro del grupo fundador.

Angélica Esquivel (fundadora): “Cine Club, es uno de los primeros proyectos que desarrollé cómo comunicadora o, entonces, estudiante de Comunicación. Recuerdo con mucho cariño y gratitud lo aprendido en ese espacio. En mi trabajo, hoy en día, acompañando proyectos educativos de todo nivel, suelo tomar esa experiencia como ejemplo de iniciativa juvenil, que propone, idea y crea espacios de calidad desde las aulas. Espero que sean muchos más los proyectos impulsados por estudiantes en su etapa de pregrado y que sean proyectos de bien. “¡Feliz aniversario, querido Cine Club!” Al grupo inicial les siguió la dupla de Katherine Colmenares y Rodolfo Campos.

Katherine Colmenares (segundo grupo encargado): “El Cine Club de la Escuela de Comunicación USAT siempre será de las mejores experiencias que viví en la universidad.

Reafirmó una conexión con mi lado cinéfilo que perdura a lo largo del tiempo. Pasarán los años, y quizá nos olvidemos de algunas cosas, pero siempre hablaremos sobre el Cine Club y lo que esta actividad sembró en nosotros”.

Rodolfo Campos: “Ser parte de la organización del cineclub fue sin duda, las mejores experiencias durante mi etapa universitaria, un acercamiento único al mundo del séptimo arte. Significó vivenciar el cine de manera más profunda, explorando más a fondo cada género cinematográfico, y el estilo de los diversos directores... Es muy necesario mantener y expandir la cultura del cineclub universitario y expandirse a otros escenarios.

Otro de los grupos a cargo fue el integrado por Diego Tuesta y César Vargas.

Diego “Chicho” Tuesta (cuarto grupo encargado): “Para todos aquellos que salimos del curso de Apreciación Cinematográfica con ganas de expandir nuestros conocimientos, siempre asistimos al CineClub de la USAT para enriquecer nuestro catálogo a través de diferentes ciclos que representaban lo mejor del cine nacional e internacional a lo largo de los años. En mi caso, junto con un compañero, apoyé en la parte logística durante dos temporadas. He podido ver desde cerca el trabajo del profesor Calopiña para impulsar este proyecto y contagiar con su entusiasmo a aquellos que recién se están iniciando en

este mundo audiovisual. Espero que el CineClub continúe este legado importante, ya que no hay mejor manera de aprender de los mejores, que cuando ves el resultado de su trabajo en primera fila”.

También conversamos con dos de las más asiduas asistentes, quienes a pesar de sus cambios de horario, no se perdían prácticamente ninguna función.

Marymar García Leguía (asistente frecuente): «Guardo muy gratos recuerdos de mi época de estudiante universitaria y muchos de ellos se crearon en nuestro Cine Club. Las tardes de cine se volvieron, para mí, los momentos más esperados de la semana, ya sea los días miércoles o jueves, siempre esperé con ansias los «Ciclos de Cine» que preparaba nuestro profe Calo, así como la llegada de la revista «Cuadro por Cuadro», cuyas ediciones aún conservo.

Recuerdo con especial cariño reírme durante toda la función de «Bringing' up Baby» de Howard Hawks, las primeras películas de Chaplin y Marilyn Monroe que pude ver, y de cómo nos quedaba chica la Decana 5 durante los Ciclos de Terror. Como estudiantes de Comunicación y como Cinéfila aprendí mucho sobre el séptimo arte gracias a nuestro Cine Club y agradezco infinitamente todas las memorias que tengo de esos tiempos».

Paola Coronado (asistente frecuente): “Para mí el Cine Club significó mucho en mi crecimiento cinematográfico, creó que sé de cine gracias a Cine Club. Me ayudó a ampliar mi criterio sobre las películas, hizo que mi imaginación se desarrollará como la de un niño. También puedo saber que hay miles de formas de hacer películas y no las convencionales que veía en la tele o en los cines de nuestro país, ahora sé que no solo hay géneros sino corrientes y cada una tiene su magia”.

Los años continúan pasando y los alumnos también, pero como decía uno de los eslóganes del Cine Club “mientras exista gente que ame el buen cine siempre existirá el Cine Club”.

Críticas

JOHN WICK 4

Pensar que la primera película de esta serie se pensó para verse de frente al streaming y terminó convirtiéndose en una saga que no solo relanzó la carrera de un actor cuyo mejor momento parecía haber pasado, sino que también replanteó las dinámicas del llamado “cine de acción”.

En esta cuarta entrega Wick debe enfrentar a la más poderosa maquinaria de asesinos jamás desplegada para hacerlo pagar por su atrevimiento, así que lo que vemos de principio a fin es acción pura, milimétricamente coreografiada y con efectos y música que nos sumergen en el ambiente de un videojuego. Los productores juegan aquí a que éste era el final de la saga (uno bastante digno, por cierto), pero ya se anunció la John Wick 5, así que no sabemos bien a qué atenernos.

AIR

Ben Affleck vuelve a probarnos que es un buen director. Esta vez nos trae una historia de una época que él conoce bien: los '80 y que además cualquier fanático del deporte, o mejor dicho del basketball, ha oído hablar: la historia de las icónicas zapatillas Air de Nike.

Con un reparto encabezado por Matt Damon y completado con Justin Bates, Chris Tucker, Chris Messina, Viola Davis y el mismísimo Ben Affleck, quien cuenta en clave de comedia una de las negociaciones más arriesgadas y satisfactorias del mundo del deporte. Pero también Air tiene momentos serios y muy logrados como esa conversación entre los personajes de Damon y Davis que es simplemente genial. Esta película no solo se convertirá en material para clases de negocios, ejercicios y seminarios, sino que también valor cinematográfico, especialmente en la ambientación y actuaciones.

Críticas

SPIDERMAN A TRAVÉS DEL SPIDERVERSO

Con el éxito de la cinta animada del 2018, estaba ya cantado que venían las secuelas, así que otro equipo de directores encabezado por Joaquim Dos Santos King Powers y Jorjen K Thompson se ha hecho cargo de esta nueva aventura.

Miles Morales, el Spiderman que conocimos en la entrega anterior, es atraído a un universo lleno de distintos spidermans y lo que él cree que es una invitación a un club, pronto se revelará como una trampa. El ritmo acelerado, sus diálogos ingeniosos, y la enorme creatividad desplegada en miles de dibujos, definitivamente atrapan al espectador, sobre todo a lo seguidores del arácnido. Pero una vez superadas estas impresiones iniciales nos encontramos con una historia que no sale de lugares comunes y que debió durar mucho menos.

SOLTERA, CASADA, VIUDA, DIVORCIADA

Ani Alva Helfer lo logró: no solo reafirmó su título de “la directora más taquillera del Perú”, sino que se ha convertido en la primera realizadora peruana en llegar al millón de espectadores para esta, su nueva película, que a su vez es la cuarta película peruana en lograrlo. La realizadora nuevamente nos trae una historia escrita con su hermana (quizá basada en recuerdos de ambas) y si bien la trama es muy simple logra enganchar y se sigue con cierto interés las desventuras de cuatro mujeres (en los estados civiles del título) varadas en el puerto norteño de Pacasmayo.

Los momentos cómicos son muchos y aunque no tienen nada de especial, también funcionan pues la gente se ríe mucho. Los momentos dramáticos son algo cliché con emociones desbordadas y las protagonistas gritándose todo el tiempo, pero igual la gente se ríe. Lo que sí, Alva ha tenido el gran mérito de juntar a 4 actrices muy diferentes, de distinta edad y hacer que entre ellas se genere una química evidente que genera seguidores.

YA VIENEN

EL JUSTICIERO 3 (THE EQUALIZER 3)

La tercera entrega de la popular franquicia de acción protagonizada por Denzel Washington, El Justiciero 3 parece ser una de las mejores de la serie, en especial luego de la decepcionante N°2. Con sus secuencias de acción bien logradas y una historia atrapante, esta película ha despertado la atención de los fanáticos del cine de acción este 2023. Director: Antoine Fuqua Protagonistas: Denzel Washington Jr., Dakota Fanning, Sofia Anmar, Gaia Scodellaro, David Denman.

WONKA

La historia del popular fabricante de chocolates creada por Roald Dahl es nuevamente llevada al cine luego de las versiones de los años '70 y 90. Esta vez tendremos a un Willy Wonka mucho más joven, encarnado por Timothée Chalamet a quien también veremos en la segunda parte de Dune. Director: Paul King Protagonistas: Timothée Chalamet, Rowan Atkinson, Hugh Grant y Ryan Gosling.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: BALADA DE PAJAROS Y SERPIENTES (THE HUNGER GAMES: BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES)

Regresan Los Juegos del Hambre, esta vez como precuela. Se centra ahora en el personaje de Coriolanus Snow, quien luego sería el presidente de Panem en la trilogía e interpretado por Donald Sutherland. Esta vez a sus 18 años es mentor de una participante. Directores: Gary Ross y Francis Lawrence Protagonistas: Tom Blyth, Rachel Ziegler, Jason Schwartzman, Viola Davis, Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera y Hunter Schafer.

WISH: EL PODER DE LOS DESEOS

Se ambienta en un lugar llamado el Reino de Rosas, en el que una heroína de 17 años llamada Asha inicia una épica aventura en compañía de una cabra llamada Valentino y de una estrella que sí, adivinaron: concede deseos, la cual por el título se nota que tiene algo que ver con el tema musical que sirve de fondo en las intros de los films Disney. Directores: Fawn Veerasunthorn, Chris Buck Protagonistas: Ariana de Bosa, Alan Tudyck, y Chris Pine..

Egresados de la Escuela de Comunicación

Ana Teresa Yi Soto

Coordinadora de un programa global de organizaciones en 3 regiones del mundo para la restauración y la gestión de los paisajes.

“ En la USAT, he desarrollado las habilidades para analizar contextos multiculturales, adoptar rápidamente enfoques de acción y, sobre todo, cuidar de que cada integrante de los proyectos sea involucrado de modo digno, y se valore la diversidad. ”

Ynés Untivero Céspedes

Coordinadora de Comunicaciones de la Dirección General de Desarrollo Docente - MINEDU

“ *USAT me permitió descubrir la entrega y la pasión por el conocimiento, la vocación por la curiosidad y el compromiso con cada proyecto que asumo.* ”

WILLIAM PETER BLATTY'S

THE EXORCIST

DIRECTED BY WILLIAM FRIEDKIN

The **Scariest** Film of All Time.