

ciclo

ANDALUCÍA: UN SIGLO DE FASCINACIÓN

25 JUE
20:30

Concebida como un gran retablo sobre la historia, la cultura y la sociedad andaluza, Canal Sur Televisión emitió la serie ANDALUCÍA, UN SIGLO DE FASCINACIÓN, producida por La Linterna Mágica y dirigida y realizada por Basilio Martín Patino. El cineasta salmantino recibe este encargo con entusiasmo y se embarca en la aventura (abandonando otros proyectos que ya había comenzado) de realizar siete capítulos de una hora aproximada de duración, sobre diversos aspectos claves para representar la Andalucía del siglo XX: los conflictos sociales, los ideales románticos, los poetas, la mujer, el flamenco, la copla y el cine.

Patino modifica el planteamiento inicial y deshecha el documental acerca del cine, mientras que divide en dos el dedicado al flamenco, conservando el número de capítulos previamente acordado. Pero el enfoque de Basilio Martín Patino va más allá y, como afirma Carlos Heredero: "Nadie que conociera los trabajos precedentes del director podía suponer que éste llegara a sentirse interesado por una serie de formato académico... (...) Y nada más lejos de esto, en efecto, que el puzzle articulado por las siete películas resultantes, concebidas ex profeso como otros tantos falsos documentales sobre los sucesos de Casas Viejas (**Casas Viejas: El grito del Sur**), la historia de la copla andaluza (**Ojos verdes**), la utopía social-humanista de los falansterios (**Paraísos**), un museo japonés del cante flamenco abierto en Tokyo y la figura del mítico cantante Silverio Franconetti (**Desde lo más hondo I y II**), la grabación de un programa de televisión en homenaje a la poesía andaluza (**El jardín de los poetas**) o el mito de Carmen (**Carmen y la libertad**)."

El resultado son siete películas que juegan con la realidad y la ficción, que van más allá de la recopilación de datos y su representación audiovisual, que pretenden mostrar y, sobre todo, imaginar una serie de conceptos, acontecimientos, tradiciones... que son fundamentales para conocer la cultura andaluza. Un ejercicio arriesgado que muestra la necesidad de vestir la realidad con ropajes artificiales para conseguir su implantación en la memoria -social- colectiva. Todo ello tomando el lenguaje audiovisual como el "verdadero" testigo de la Historia contemporánea: "la televisión va a ser definitivamente la historia", nos dice una voz en off en uno de los episodios. Y es que Patino mezcla la realidad de los datos

histórico-sociales con el material inventado, quizá la verdadera realidad o, al menos, la puerta abierta a lo que pudo haber sido y no fue. Y lo sella con el marchamo de veracidad que otorga la televisión, instrumento de poder mediático cuya ficción supera a la realidad.

Cada uno de los temas se ha tratado con un enfoque diferente. De tal modo que **El jardín de los poetas** pretende ser un homenaje a la capacidad poética de Andalucía; **Paraísos** quiere servir como ejemplo de los ideales utópicos que arraigaron en el Sur: en este caso una comuna en la Sierra de Jerez; **Ojos verdes** profundiza en el fenómeno de la copla y reivindica su importancia cultural y su profundidad social; o **Casas Viejas: El grito del Sur**, que analiza el movimiento anarquista en Andalucía.

El propio Patino explicaba así su visión sobre Andalucía, a través de los temas propuestos para cada capítulo; temas en los que ha incluido algunas cuestiones que despiertan su inquietud: "Además de los de flamenco están la copla, la cultura, las miniciudades, Carmen... En general son temas muy amplios que me han permitido buscar una nueva forma de mostrarlos. Aparecen temas muy queridos a mi obra: el bucolismo, el juego con la credulidad del espectador, la mezcla de realidad y ficción, la utopía... Esto me ha permitido a la vez hablar de personajes y hechos históricos, como Casas Viejas, el Monasterio de Tempul (una ciudad ideal donde todo el mundo vive en comunidad y armonía), los poetas andaluces, los míticos cantaores, el Humanisterio... En fin, un juego fascinante entre realidad y ficción. La historia de Andalucía está llena de hechos apasionantes, me encanta trabajar esos temas."

Acerca de la producción, un proceso que ha durado casi cuatro años, Patino destaca el coste y el nivel de calidad en los aspectos de documentación y ambientación: "Tened en cuenta que cada episodio de la serie ha costado unos treinta millones, aunque por su aspecto y nivel de producción podría perfectamente costar cien millones. Y eso sin contar con los derechos de autor, sobre todo de las canciones utilizadas, que son muchísimas, (...) Pero los problemas burocráticos son enormes, algo muy normal en monstruos tan enormes como las televisiones autonómicas."

ciclo

ANDALUCÍA: UN SIGLO DE FASCINACIÓN

25 JUE
20:30

Carmen y la libertad

Basilio Martín Patino. España. 1994-96. 102 min. Color. v.o.e.

FICHA TÉCNICA

Título original: *Carmen y la libertad*.

Nacionalidad: España. **Año de producción:** 1994-96.

Dirección: Basilio Martín Patino.

Guión: Pablo Martín Pascual, Basilio Martín Patino.

Producción: La Linterna Mágica para Canal Sur TV.

Fotografía: Juan Molina.

Montaje: Martín Eller.

Música: Georges Bizet.

Director artístico: Fernando Pascual.

Decorados: Fernando Pascual.

Intérpretes: John Drummond, Juan Margallo, Lucina Gil, Ian Duff, Patrick Groves, Joaquín Luqui, Nathalie Seseña, Paula Soldevila, Pedro Lavirgen, Juan Genovés.

Duración: 102 min. **Versión:** v.o.e. Color.

SINOPSIS

Contratado por el Consorcio Andalucía Ópera, el conocido y polémico director de escena Stephan Lupasko llega a Sevilla para organizar un montaje especial de la obra de Bizet como "representación más emblemática de la ciudad". Las peripecias del montaje, complicadas cuando Lupasko es internado en un hospital suizo, consciente de que padece sida en fase terminal, permiten la revisión del mito de la mujer andaluza, partiendo de un montaje innovador, a base de imágenes "virtuales" y con recuperación e reinterpretación de fragmentos de otros muchos montajes y versiones cinematográficos.

COMENTARIO

El episodio CARMEN Y LA LIBERTAD fue el último que grabó Basilio Martín Patino. El director juega con las circunstancias que le condujeron a la realización de la serie y transforma lo que podía haber sido una aproximación más al mito de Carmen, en una metáfora sobre el papel del creador de imágenes. El argumento, con algunos matices, puede ser la propia realidad: "a la Sevilla del tren de Alta Velocidad y de la Exposición Universal de 1992 llega la troupe de un director escénico mundialmente conocido por sus tendencias radicalmente innovadoras. Ha recibido el encargo de montar una nueva Carmen y trata de llevarlo a cabo mediante un uso intensivo de las nuevas técnicas informáticas aplicadas al espectáculo. Será una Carmen virtual, capaz de fascinar a los espectadores más modernos y de horrorizar a muchos aficionados clásicos..."

En esta ocasión, Patino revisita el mito romántico y los valores "tradicionales" de la Carmen de Mérimée con un planteamiento revolucionario, aplicando las últimas técnicas audiovisuales y una concepción radical y provocadora. Como hilo argumental se utilizan las discusiones entre el director de escena y sus colaboradores, destacando la figura de Berta, que concibe a Carmen como ejemplo de mujer que prescinde de los convencionalismos sociales y adelantada a su tiempo; en definitiva, como ejemplo de la "libertad absoluta". Los debates no son sólo argumentales, sino también estéticos, pues al pretender vencer la visión tópica de Carmen como el prototipo desfasado de la mujer española, también hay que vencer los cánones tradicionales de su -habitual- tratamiento audiovisual. Por eso la utilización de técnicas novedosas que propicien otro enfoque. Por eso es necesaria la libertad del creador audiovisual, para poder transmitir la libertad de Carmen.

