ciclo
GRAN PANTALLA

11 LUN 20:30 | 14 JUE 20:30

Johnny Guitar

Nicholas Ray. EEUU. 1954. 110 min. Color. v.o.s.e.

FICHA TÉCNICA

Título original: *Johnny Guitar.*
Nacionalidad: EEUU. **Año de producción:** 1954.
Dirección: Nicholas Ray.
Guión: Philip Yordan. Según la novela de Roy Chanslor.
Producción: Republic Pictures (I).
Fotografía: Harry Stradling.
Montaje: Richard L. Van Enger.
Ayte. de dirección: Herbert E. Mendelson.
Música: Victor Young.
Sonido: T.A. Carman, Howard Wilson.
Director artístico: James W. Sullivan.
Vestuario: Sheila O'Brien.
Maquillaje: Peggy Gray, Bob Mark.
Decorados: Edward G. Boyle, John McCarthy Jr.
Intérpretes: Joan Crawford, Sterling Hayden, Scott Brady, Mercedes McCambridge, Ward Bond, Ernest Borgnine, John Carradine, Royal Dano, Ben Cooper.
Duración: 110 min. **Versión:** v.o.s.e. Color.

SINOPSIS

La relación sentimental entre Vienna, la propietaria de un salón situado en las afueras de una ciudad del Oeste, y Johnny Guitar, un pistolero con el que se vuelve a encontrar en un difícil momento, constituye todo un clásico que alcanzó un gran éxito de taquilla.

COMENTARIO

"Hubo teatro (Griffith), poesía (Murnau), pintura (Rossellini), baile (Eisenstein), música (Renoir). De ahí en adelante hay cine. Y el cine es Nicholas Ray. "
– Jean-Luc Godard
"Johnny Guitar ha tenido una importancia mayor en mi vida que en la de Nicholas Ray. Es una película poderosa y profunda en lo que hace a las relaciones entre hombres y mujeres".
Truffaut
"No hay otra película como ésta. Johnny Guitar es una de las grandes obras operísticas del cine, elevada a un tono compulsivo y apasionado de principio a fin.
Martin Scorsese
Primer trabajo de Nicholas Ray luego de dejar los estudios de la RKO y vincularse a la empresa del agente Lew Wasserman, quien iba a representarlo, la película se rodó entre octubre y diciembre de 1953 en Red Rock Country, Sedona, en Arizona, donde Republic Pictures – uno de los estudios pobres de Hollywood- tenía construido un plató para filmes del *far west* que fue utilizado aquí. En realidad Wasserman en principio le vendió a Republic un "paquete" con sus representados: Ray, Crawford y el novelista Roy Chanslor. Un western en el que, citando a Ray, "las fuerzas activas son las mujeres". "No me interesan las puritanas como Grace Kelly", dijo Ray, en abierta referencia a otras "damas", tanto más pasivas, que como la futura princesa de Mónaco habitaron el western, en su caso uno tan recordado y discutido como *A la hora señalada*, dos años antes. La respuesta de Ray a esos personajes femeninos inofensivos fue como un viento huracanado; como la tormenta que acecha al principio de Johnny Guitar y asienta el tono de lo que vendrá: la Crawford, especialista ya en mujeres duras, se encaminaba hacia la fatal manipuladora de *Abeja reina* (1955); su duelo de psicópatas con Bette Davis en *¿Qué pasó con Baby Jane*? (1962). La película se estrenó en Nueva York el 26 de mayo de 1954 y en el resto de los Estados Unidos el 23 de agosto con malos comentarios de la prensa local. El film tuvo una profusa influencia (predominantemente en películas europeas, ajenas al género que le sirve de marco formal y mítico pero que claramente desborda), la que quizá sea hoy la más valorada de las obras de Nicholas Ray, la única que resiste invicta al olvido y la ignorancia de la mayoría (tras regresar de un largo eclipse), continúa siendo un western no insólito, sino único, y, pese a su radical impureza genérica, una de las muestras más ejemplares de lo que puede dar de sí la intersección dialéctica -o el choque- entre un autor (con conciencia de artista y voluntad de expresarse por su cuenta) y el haz de

www.filmotecadeandalucia.es
informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es
Medina y Corella, 5. 14003 Córdoba
Tel. 957 103 627. Fax. 957 740 016

convenciones de todo tipo (plásticas, históricas, narrativas, dramáticas) que, con sus márgenes de libertad y sus holguras aprovechables, constituye un género cuando está vivo, es decir, cuando se inscribe en una tradición con capacidad para renovarla y engendrar a su vez otras derivaciones.
Puede, así, verse hoy el fulgor polícromo e incandescente de *Johnny Guitar* como el entierro vikingo de un género cuyos rasgos básicos, teñidos o incrustados de anomalías, se elevan a la enésima potencia y estallan consumiéndose para dar paso a un discurso actualizado (en lo político) y eterno (en lo amoroso) que lo sobrepasa en todos los frentes, que anticipa la agonía del western llevándolo a su sublimación, trasponiéndolo en un proceso artístico de transferencia. Por eso uno de sus primeros entusiastas, François Truffaut, más tímido y frío que Ray, lo asoció con Jean Cocteau y lo calificó de "féerique", adjetivo de ardua traducción a nuestra lengua: no valen del todo ni mágico, ni onírico, ni fantástico, aunque las tres palabras abarquen su sentido último, sintetizable como "irreal". No es que la posición innovadora y excéntrica de Ray careciese por completo de antecedentes; al contrario, como a menudo sucede sin que ello le convierta en discípulo y maestro, ni haga de Ray (tan diferente de carácter, de sensibilidad, de estilo y de visión del mundo, romántico en lugar de clásico) un epígono de Fritz Lang, lo cierto es que muchas heterodoxias de *Johnny Guitar* fueron precedidas por las perpetradas por el lúcido y pesimista alemán en *Rancho Notorious* (*Encubridora*, 1951), igualmente centrado -cosa rara en el western- en una mujer armada, "contaminado" por el cine negro y obsesionado por tres temas de actualidad en sus años respectivos: la ocultación, la inquisición y la venganza.

Pero *Johnny Guitar* le añade un factor más, que se convierte en su corazón mismo, el melodrama (la música de Victor Young o la canción de Peggy Lee son tan importantes como en una ópera), que hace de *Johnny Guitar* una de las grandes películas sobre el amor

Reproducimos aquí un fragmento de la última entrevista de Ray, antes de fallecer en el que alude a Johnny Guitar, concedida en 1979 a Kathryn Bigelow y Sarah Fatima Parsons

P: ¿Qué tipo de pintura te interesa?
NR: Siempre fui un fanático del expresionismo alemán y sueco. Edvard Munch, y el arte medieval también. Creo que mis películas expresan esta tendencia.

P: Sí, como los colores y el diseño del escenario de "Johnny Guitar".
NR: Lo hice construir en el lado de una montaña, en el desierto, porque me encantaba la forma y el color de las rocas allí. Es una especie de Frank Lloyd Wright medieval.

P: ¿Por cuánto tiempo trabajó con Frank Lloyd Wright?
NR: Un año. Estaba estudiando teatro en Nueva York, pero como vengo de Wisconsin, me detengo en su casa de vez en cuando. Vino a una conferencia en la Universidad de Columbia. Fui a escucharlo, y luego lo felicité al final. Salimos a caminar juntos, y él me preguntó si me convertiría en uno de sus primeros alumnos, y fui allí para obtener una maestría en teatro.

P: Cuando diseñó los decorados para "Johnny Guitar", ¿armonizó los colores específicamente después de los pintores?
NR: No me inspiraron otros pintores, pero por supuesto seguí un principio de imágenes. Mantuve el grupo en blanco y negro durante toda la película. Herb Yates, el dueño del estudio que estuvo en Europa durante el rodaje de la película, miró los diarios cuando regresó. Y él dijo: "Nick, me encanta lo que estoy viendo, pero es una película Technicolor y todo está en blanco y negro".

P: Has usado estereotipos, negro para mal, blanco para siempre y con mucho humor.
NR: Pero el blanco y negro se combinan dentro del grupo. Ellos son pingüinos.

P: La misma combinación cuando Joan Crawford usa un vestido blanco con una escopeta negra.
NR: Eso es barroco.
(...)

P: Mientras rodaban "Johnny Guitar", leí que traerías flores a Mercedes McCambridge pero no a Joan Crawford, o viceversa, solo para crear una tensión entre ellas. ¿Es eso cierto?
NR: Una noche, Joan Crawford se emborrachó y arrojó la ropa de Mercedes McCambridge en la carretera. Ella fue absolutamente genial en el trabajo, pero a veces la ira se ganó su temperamento. Eran muy diferentes y Crawford odiaba a McCambridge.

http://www.tiempodecine.co/web/una-noche-nick-ray-sono-con-un-western-johnny-guitar-de-nicholas-ray/
http://www.elcultural.com/revista/cine/Medio-siglo-de-Johnny-Guitar/9239