Ágora
Palestra

EL CINE QUE NOS UNE.
LAS COPRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS EN LA PENÍNSULA

EL CINE QUE NOS UNE.
LAS COPRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS EN LA PENÍNSULA

JAVIER REMEDIOS

Había salido del trabajo un poco antes. Iba por el parque caminando y pensando, un antiguo compañero de colegio me llamó la atención y no le hice ni caso. Al finalizar el paseo, me encontré con mi amigo Fernando Turégano.

Después de un fuerte abrazo, me contó que en la Filmoteca de Extremadura había un encuentro hispano-portugués que trataba de coproducciones en el cine.

-Es un tema realmente interesante ¿Tienes algo que hacer?

-Es lo de *Ágora*… ¿no?

-Sí, lo organiza el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Lo denominan *Ágora Palestra*, ¿curioso término? Será una mesa redonda con mucha lucha y debate.

-En plan "Gladiator" ¿Quiénes se pelean?

-Creo que hay de todo. María José López es la moderadora. Asisten un productor, un político, un director, un historiador, un profesor… puede ser interesante. Además proyectan después "Capitanes de abril". ¿No la has visto? Es la que dirigió Maria de Medeiros. Yo la vi en el Festival de Valladolid. La de la Revolución de los Claveles. Me trae muchos recuerdos…

-Yo era muy pequeño, Fernando. La revolución portuguesa nos pilló a toda la familia en Elvas comprando toallas. Empezaron a entrar tanquetas por las calles. Por megafonía nos avisaron a todos los españoles que debía-

mos de salir por Caya hacia Badajoz, en breve tiempo cerrarían la frontera… Ahora que lo dices, algo he leído esta mañana en el periódico… No me importaría ir.

Bajamos la calle San Pedro hacia la Plaza de San Juan, confieso que con mi zancada lo llevaba a carajo sacado. Mientras él fumaba, no parábamos de hablar de coproducciones.

-Fíjate, Fernando, con lo cerca que estamos de Portugal y siempre les hemos dado la espalda y ellos nos han saltado. Sí nos aliáramos podríamos ser un poco más fuertes.

-Se han hecho bastantes coproducciones, pero no han funcionado bien. Es más, creo que funcionan mejor las nuestras allí que las suyas aquí.

-Las coproducciones siempre tienen un no sé qué que las hace debilitarse.

-Además, se tienen que decantar por un idioma. Y luego traducir a las otras lenguas.

-Son como torres de Babel.

-Siempre hay excepciones, claro está. Fíjate si no en las películas de Sergio Leone.

-¿Los *spaghetti westerns*?

-"La muerte tenía un precio" o "El bueno, el feo y el malo" fueron coproducciones europeas que llegaron lejos e incluso han perdurado con cierto beneplácito de la crítica.

-Es cierto, se consideran ahora mejores películas que entonces.

-Javierito, tu eres muy joven, pero seguro que no olvidarás que muchas de las películas de la época de Carmen Sevilla se hacían de esta forma. Se recurría a esta fórmula para emparejarla con algún galán: a Raf Vallone en "La venganza" de Juan Antonio Bardem, una película hispano-italiana o a Jorge Negrete, varias veces, que abrió la senda hispanoamericana.

-Eso es de la época de Franco ¿Qué pasa, qué el Ministro de Exteriores se dedicaba a emparejarla?

-No es así de rotundo, pero por ahí iban los tiros… ¿sabrás que Imperio Argentina y su marido, Florián Rey, aceptaron una invitación de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, para la UFA, la productora de cine nazi? Rodaron en 1938 en Alemamia, "Carmen la de Triana" . Por esta

época Imperio trabajó en Italia en "Tosca", cuyo rodaje lo inició el gran Jean Renoir…

-Pero, ¡sí ya hemos llegado!

Cuando nos quisimos dar cuenta estábamos justo en el pórtico de la Iglesia de la Preciosa Sangre.

LA ENTRADA. La entrada al edificio era muy, muy elevada. Tras unas empinadas escaleras con una silla ascensor para vencer las barreras arquitectónicas -a Fernando y a mí nos recordó a la que usaba Charles Laughton en "Testigo de cargo", de Billy Wilder- un pasillo abovedado hacía de antesala.

El ambiente era magnífico. Por allí estaban los organizadores del Festival de Cine Ibérico de Badajoz, una referencia clara en el mundo de los cortometrajes hispano-portugueses. También había maestros en la enseñanza del cine en Cáceres, los miembros de una distribuidora de cortos por Internet, algunos representantes de la revista de cine Versión Original, aficionados, mucha prensa y organizadores.

Ante la tardanza de uno de los invitados a la mesa se formaron grupos y se provocaron tertulias sobre cine. El profesor Paco Tovar contó a los de nuestro corro la anécdota de que él y yo fuimos los únicos que nos tragamos una película Armenia en el extinto cine Capitol. Acabó descubriendo que le había dado clases de Lengua Española en la Facultad a una de nuestras contertulias. En esos momentos la televisión entrevistaba a Eliseo Cabral, uno de los invitados portugueses. Fernando se separaba de nosotros para preguntarle a Alejandro Pachón sobre el homenaje a Robert Bresson que aparecía en la última película de Bertolucci.

El cine en Cáceres daba de qué hablar.

María José López, directora de la Filmoteca de Extremadura, nos recibió y nos comentó que ella sería la moderadora.

LA ANFITRIONA. -Agradezco al Gabinete de Iniciativas Transfronterizas que haya dejado un hueco a la cinematografía, en estas jornadas de acercamiento entre España y Portugal.

Desde luego, no cabe duda que es una actividad muy importante en el proceso de construcción de los cimientos, contenido y dirección que debe llevar a cabo la institución nueva que ella representa. *Ágora Palestra* es una de las divisiones de las jornadas anuales de aproximación entre los dos países y es la destinada al debate mediante una mesa redonda. En este caso bajo el título: "El cine que nos une. Las coproducciones cinematográficas en la península"…

-¡Fernando!- le di con el codo y le susurré- Parece que María José va cogiendo práctica en esto… ¿no?

-No cabe duda que está brillante. Con que pasión y entrega está llevando la Filmoteca. Creo que está presentando con gran sencillez y libertad. La veo muy guapa…con esa chaquetita de cuero rojo.

-Intentaré que las intervenciones no se alarguen, no me gustaría sacar tarjetas para amonestar- comentó a la concurrencia María José que también es gran aficionada al fútbol.

Nos presentó al primer ponente. Salvador Augusti encargado de las cooperaciones de Televisión Española en coproducciones cinematográficas, además de haber dirigido el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y ser actualmente profesor de la Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid.

-¿No crees que debería haber presentado antes a todos y luego dar paso?- me preguntó la persona que tenía al lado contrario a Fernando.

-Creo que sí. Lo primero, hablando de cierto protocolo, es presentar a los invitados y luego dar paso. Pero que más da. Así es más rápido.

EL EXPERTO. A modo de entremés repartieron unas fotocopias que contenían datos acerca de la panorámica actual del cine en el mundo y los *rankings* de las películas mundiales y europeas distribuidas en Europa. Salvador

nos introdujo en la situación del cine europeo en relación con el estadounidense.

-Europa produce más cine, pero Estados Unidos cuenta con muchas más pantallas. La población es menor, pero está más habituada al consumo de cine. El negocio del cine radica principalmente en el volumen de entradas vendidas. En Europa las tres cuartas partes del cine que se ve es de EE. UU. y la otra cuarta parte se la reparten el país en cuestión y, un porcentaje muy pequeño, los demás países del mundo. En Francia una película española tiene que competir con el resto de países del mundo para un 9´3% del total que le dejan las películas estadounidenses y francesas. El 75% de los españoles ve cine de EE.UU., el 14% ve cine español y el 11% restante el resto del cine: películas francesas, italianas, alemanas, inglesas, chinas, iraníes, mejicanas, argentinas, canadienses…

Así, la manera de rentabilizar nuestro propio cine es unirnos a otros países para entrar en la cuota del mercado autóctono, teniendo tantas expectativas de mercado como países intervengan en la coproducción. En Europa existen ayudas para coproducir, pero el problema está en el propio mercado.

En uno de los cuadros observamos que la película europea más taquillera en Europa de 1996 a 2002 es "El diario de Bridget Jones", aunque se tratase de una coproducción con Estados Unidos. De las cinco primeras dos más tenían este formato ("James Bond" y "Mr. Bean") y las dos restantes eran de nacionalidad sólo británica ("Nothing Hill" y "The full monty").

-¡Has visto, Fernando! Estados Unidos se mete en cuota de pantalla no sólo directamente, sino a través de coproducciones ¡Qué imperialistas!- le dije en voz muy baja.

María José introdujo al siguiente ponente que era Eliseo Cabral de Oliveira, director del Instituto de Cinematografía de Portugal, una de las máximas autoridades del país vecino en esta materia.

EL POLÍTICO. -Una de las causas principales es la caída del *star system* europeo –comenzó Eliseo Cabral que habló en todo momento en portugués-. Otra causa podría ser el gran problema que existe hoy en día en la distri-

bución. El acuerdo luso español de 1998, sobre las coproducciones cinematográficas de los dos países, ha hecho que se invierta más en esta fórmula, pero el resultado en las audiencias española y portuguesa ha sido muy poco. La distribución de los filmes españoles en Portugal es muy difícil, exceptuando algunos nombres como Trueba o Almodóvar, lo que requiere de grandes inversiones publicitarias. Los filmes portugueses en España sufren los mismos problemas. Así se están realizando acuerdos bilaterales con otros países de Europa para facilitar la distribución de las películas de los restantes países comunitarios.

La realidad es que cinematografías del peso de la italiana prefieren acuerdos directos de distribución con Inglaterra, pero están intentando también con Francia y España. A Portugal le cuesta mucho entrar en estas sinergias por tratarse de un país muy pequeño, se beneficiaría mucho con estos pactos. Los productores portugueses son minoritarios y les cuesta muchísimo competir en ese mercado de la distribución.

-Es primordial que en Europa, genéricamente, y en cada país, particularmente, se hagan campañas publicitarias destinadas a que se consuma más cine europeo –nos comentó el director de la cinematografía vecina-. El cine de cada país conquistaría una gran cuota de mercado en su territorio. La enorme diversidad cultural y de lenguas hace que el entendimiento de las películas sea diferente. La última película de Manoel de Oliveira ha tenido gran éxito en el Festival de Venecia, fue aplaudida largamente el día de su estreno; pero la misma película proyectada en Toronto provocó hilaridad en ciertas escenas dramáticas…

-En resumen –concluyó el señor Cabral- hay que potenciar el consumo de la cinematografía propia del país, crear relaciones con sus vecinos y lograr un entendimiento más fuerte con España. Además, ampliar el mercado y potenciar las relaciones con Brasil y algunos países de África.

-Fernando me ha costado horrores entender el idioma.

-Y a mí. Habla muy rápido -me contestó.

-No hubieran estado mal unos subtítulos- profirió una chica que estaba detrás de mí.

-Chis… chisss

-Ahora toca el turno de Alejandro Pachón, Director del Festival Ibérico de Cine de Badajoz, historiador y profesor de cine- dijo la Directora de la Filmoteca para presentar al siguiente invitado- ¡Alejandro!…

EL HISTORIADOR. Históricamente, han sido pocas las relaciones con nuestro país vecino, y no sólo en cine. Portugal por su condición de país atlántico tiene otro tempo. Es un territorio en el que han recabado muchas razas diferentes, siendo culturalmente más rico en etnias y más políglota.

-La falta de dinero para afrontar películas de cierta envergadura provocó coproducciones de España y Portugal duplicadas en cuanto a lengua –dijo Alejandro Pachón con ritmo-. En 1936, "Las tres gracias" de Leitao de Barros se dobló a los dos idiomas, pero aquí no llegó a estrenarse hasta mucho más tarde debido a la Guerra Civil Española. La productora española Cifesa se alió con productoras portuguesas para afrontar la realización de películas históricas. "Inés de Castro" y "Reina Santa" se hicieron en dos versiones, tanto en doblaje como en censura. Fueron protagonizadas por el galán portugués Antonio Vilar, una especie de Charlton Heston ibérico…

-Con Alicia Palacios, la primera y con Maruchi Fresno, la segunda. Ya quisieran muchas películas de ahora tener el impacto popular que tuvo "Reina Santa". Ejemplar modélico del nacional catolicismo- me susurró Fernando con cierta sorna. Mientras, Alejandro Pachón seguía instruyéndonos.

-…Eduardo García Maroto llevó a cabo muchas iniciativas como "La mantilla de Beatriz" que tuvo mucho éxito, pero no alcanzó las expectativas. José Gutiérrez Maeso filmó "Martes Trece" con la intención de abrir mercado, pero acabó haciendo *westerns* en Almería. En cambio, al que mejor le funcionaron las coproducciones fue al director maldito español Jesús Franco, cuya temática entre el erotismo y el *gore* tenía muchos adeptos. Dobladas doblemente fueron "Sinfonía erótica" y "Violación inconfesable", entre otras, títulos rodados en Portugal. Junto a éste, Amando de Osorio, director de terror portugués cuyas películas también funcionaron muy bien.

Ya en los ochenta –continuó Pachón- la productora del director alemán

Win Wenders, Road Movies Films, comenzó a rodar en Portugal: "Lisbon Story", "El estado de las cosas". Ésto unido a las producciones de Alain Turner hizo que se desviaran bastante las relaciones con nuestro país. Las coproducciones con España más recientes han sido "Belle Epoque", "El Perro del Hortelano", "Lisboa", "Juana la Loca", "Rosa la China", "El viaje de Carol", "El misterio Galíndez"… una serie de títulos cuya participación portuguesa es pequeña, pero se asegura que los rodajes en exteriores se hagan allí.

-Fernando, ¿cuál es "Rosa la China"?- le pregunté.

-Una de una directora chilena, con Juan Luis Galiardo- me contestó.

La conclusión es que no funcionó bien este sistema, a pesar del gran talento portugués. Talento para considerar el cortometraje no como iniciación sino como género, lo que incrementa las grandes dotes creativas. Uno de los recursos más importantes en Portugal es el cine de animación del que son auténticos maestros.

Tocó el turno de Javier de Castro, productor de "Capitanes de abril", dirigida por María de Medeiros. Coproducción muy costosa en la que participaron cuatro países.

EL PRODUCTOR. -Maria de Medeiros escribió en el año 90 el guión. En el 96, encontró un productor francés que intentó buscar un productor español para coproducirla. La película tuvo veintisiete fuentes de financiación en cuatro países distintos. Se complicó con las preventas a las televisiones, los distribuidores y los socios locales. En el año 99, comenzó la producción generándose grandes problemas de carácter jurídico, ya que obligaban a tener representantes de cada país en los equipos artístico y técnico. El grueso del equipo fue portugués, una parte importante española y la participación reducida, un sólo actor, de Italia. Se rodó en Portugal. Fue un rodaje muy largo y complicado que desembocó en la posproducción: se realizaron cuatro versiones distintas en cuatro idiomas diferentes para cuatro institutos de cinematografía de cuatro países. En el rodaje, cada actor hablaba en su propia lengua, lo que da idea de la dificultad en la dirección. La producción

duró dos años, fue subvencionada por un fondo europeo y por el programa Ibermedia, para coproducciones entre España, Portugal e Iberoamérica…

Se interrumpió un poco la sesión porque llegó el invitado al que se esperaba…

-…Se estrenó en Cannes en el año 2000, el éxito fue muy variado. En Portugal tuvo trescientos mil espectadores aunque el argumento no se entendió del todo. En España estuvo en circuitos de arte y ensayo, poca repercusión. En Francia, sin embargo, funcionó muy bien debido, en parte, a una comunidad portuguesa muy amplia. En Italia se estrenó dos años más tarde y pasó sin pena ni gloria.

María José presentó al siguiente invitado, Antonio Pedro Vasconcelos. Director de cine portugués. En su obra destaca la película "Jaime" que fue Premio Internacional del Jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

EL DIRECTOR. Después de excusarse por su retraso. Nos dijo que había venido sólo para decir que no existe colaboración entre España y Portugal, a pesar de ser vecinos.

-Así que como ya he dicho todo lo que tenía que decir: me marcho -comentó en tono jocoso-… Con la Comunidad Económica se han hecho grandes intercambios, pero no en el cine. El cine español no es conocido en Portugal y el portugués tampoco lo es aquí. El éxito de las coproducciones se basa principalmente en los actores, elemento esencial para la promoción. En los años 70's, José Fonseca e Costa hizo películas con Asumpta Serna ("La balada de la playa de los perros") o con Victoria Abril ("Sin sombra de pecado"), pero fue una experiencia sin continuidad.

Aunque parezca mentira, uno de los graves problemas es que en Portugal no hay doblaje. Para Vasconcelos: no es una virtud, es una tragedia. Nos hizo una introducción comparativa entre las dictaduras de Franco y Salazar.

-Salazar llegó al poder en 1928, esto implica que el fascismo portugués coincide con la llegada del cine sonoro. Por consejo de su Ministro de Cultura no incitó al doblaje, debido a los costes que esto suponía. Además, el analfabetismo portugués influyó en la decisión, ya que al no doblar las

películas extranjeras se tenían que ver leyéndolas. Sí la gente no sabía leer no las consumía. De esta forma, los portugueses no tenían contacto con otras culturas o con valores democráticos que le pudieran llegar a través de la gran pantalla. Esta censura hacía que el setenta por ciento de los portugueses no fuera al cine.

Contó como anécdota que algunas familias cuando iban al cine, uno de ellos leía los subtítulos en alto a todos los demás.

-El cine que se hacía por entonces en Portugal era un cine político. Las películas eran producidas por el propio estado, el Estado Nuevo, y exaltaban los valores propios del régimen. Se adaptaron los clásico más inocuos, pero, a la vez, más populares. La afluencia a las salas empezó a crecer debido a que la gente no tenía que leer las películas. Este propagandismo y control del medio provocó el no desarrollo del cine portugués. En España, Franco introdujo por razones políticas el doblaje, para potenciar la unidad de la lengua y para combatir los nacionalismos. Esta consideración negativa desembocó en la creación de una industria y su desarrollo.

Su película *Jaime* fue exhibida, por primera vez en España, en el Festival de San Sebastián. Cuando la compró un distribuidor, Vasconcelos hizo hincapié en que se doblara, pero no fue así y, aunque tuvo éxito de crítica, las proyecciones fueron destinadas a "una salita en Madrid y a una salita en Barcelona".

-Las películas no dobladas entran en circuito de arte y ensayo por lo que nunca llegan a ser masivamente visionadas. El mercado está copado por las películas dobladas, mucho más populares. La tendencia de Europa, exceptuando Francia es crear una bipolarización: público de películas norteamericanas y público de películas nacionales, creándose una dificultad enorme a la hora de circular películas de otras nacionalidades. Una de las soluciones, además del doblaje, debería ser creando un festival de cine iberoamericano para la convivencia entre los dos países, tal vez ampliando el Festival de Badajoz. Las televisiones son otro gran problema. Creando lazos e intercambios entre las cadenas públicas de televisión se favorece la divulgación. Crear salas de cine portugués en España o de español en Portugal. Provocando así el éxito de alguna película en el otro país.

Su visión es un tanto contraria a lo que aquí siempre defendemos. No obstante dijo que "Los subtítulos, son un atentado contra las películas. Las películas hay que verlas en versión original, ni dobladas, ni con leyendas".

LA PALESTRA. Apenas hubo debate debido al retraso de Vasconcelos, a las largas exposiciones de cada uno de los invitados y a la programación de la película "Capitanes de abril", cuyos espectadores empezaron a irrumpir en la sala… lo que provocó el final del acto.

Sólo se pudieron hacer dos preguntas: sobre la existencia de un mercado entre Brasil y Portugal y sobre las películas más taquilleras del cine portugués.

Comenzó Eliseo Cabral argumentando que a los brasileños le cuesta mucho entender la lengua portuguesa y que se están intentando doblar los filmes portugueses para que entren en el mercado brasileño. La película más vista en Portugal fue "Tentación", pero seguida muy de cerca por "Jaime".

También indagó en las exposiciones de otros, sobre todo en la de Vasconcelos, su compatriota.

-En Portugal es muy importante el apoyo de las televisiones privadas además del de las instituciones. La promoción es un factor muy importante. Para que el cine penetre en la audiencia es necesario una gran campaña. En cuanto al doblaje, Antonio Pedro tiene bastante razón, por poner un ejemplo: los dibujos animados son vistos por los niños o con leyendas o, lo que es peor, doblados al brasileño. Los filmes más vistos en Portugal son de nacionalidad estadounidense con leyendas. Esto hace que la gente se habitúe a una pronunciación muy específica de la lengua inglesa. Un portugués es muy difícil que vaya a ver un filme alemán con leyendas, sí estuviera doblado previamente al inglés sería diferente. Por eso, se está comenzando a doblar al inglés las películas para su distribución en el resto de países y su penetración comercial en otros mercados.

Antonio Pedro Vasconcelos se dio por aludido y rebatió al político de su país.

-Es cierto que la promoción es muy importante, pero si no tiene inte-

rés en el público no hay nada que hacer. En Portugal el único decisorio es el estado, es el que decide quién y cuándo. Mí película "El lugar del muerto" fue la más vista hasta que se hicieron "Tentación", trescientos mil espectadores, y "Jaime", doscientos cuarenta mil, también mía. Dos años después, dieciséis películas hicieron una media de cinco mil espectadores, en Portugal ésta es la media de visionado. La última película que se ha estrenado hizo sesenta y ocho. Lo que da una idea de lo absurdo de la política de subvenciones del Estado portugués, financiación pública únicamente…

…En cuanto al doblaje, está entrando a través de la televisión ya que la gente no quiere leer leyendas. Comenzaron a emitirse series brasileñas que tuvieron un gran éxito. Los dirigentes de la televisión están ciegos. Hay dos canales públicos en Portugal, en el primer canal deberían de poner películas dobladas y en el segundo con subtítulos.

Vasconcelos concluyó que con la llegada del *deuvedé* el visionado será más democrático, se alcanzará una revolución.

María José López dio por terminado el debate.

LA SALIDA. Como todos los buenos aficionados al cine al acabar el acto nos permitimos el lujo de hacer nuestra propia crítica. ¿Cuántas veces al salir hemos tachado a una películas de lenta o mala? Como sí fuéramos expertos en la materia… ¡vamos!

Una cosa estaba clara: debate, lo que se dice debate, no había habido. Pero estas jornadas son muy necesarias para conocer los entresijos del cine…que no es tan bonito como lo pintan, para construir los cimientos de la nueva filmoteca y para compartir con los buenos amigos nuestra afición común favorita: el cine.

-Fernando, vamos a tomar una cañita.

Y nos juntamos unos cuantos, y seguimos hablando de coproducciones. Que, al fin y al cabo, era de lo que se trataba. ❖