

Retrato de un cineasta

La siguiente entrevista está tomada, con todos sus detalles, del programa 24 por segundo, del canal 6 de la televisión cubana.

ENRIQUE COLINA: Hablar de la filmografía de los sonidistas, los directores, los directores de fotografía, y en general de todo el personal creador del cine cubano, es hablar de la historia del cine creado por la Revolución, y en *24 por segundo* hemos concebido un ciclo de programas, que pudiéramos calificar como "Retrato de los cineastas cubanos", que les va a ofrecer a ustedes la oportunidad de conocer internamente todo ese desarrollo que ha tenido la cinematografía nuestra a partir de sus creadores. Vamos a comenzar este ciclo con uno de los directores pioneros del cine cubano, el compañero Oscar Valdés, que se encuentra hoy con nosotros. Un compañero que tiene una extensísima filmografía: más de 40 documentales, un largometraje, y que ha sido tan amable de venir a nuestro programa *24 por segundo*. Bienvenido, Oscar. Y para no alargar mucho la presentación y ya empezar a hablar de tu obra, quisiera que nos hablaras un poco de la temática de este cine que has desarrollado durante más de veinte... ¿Cuántos años?

OSCAR VALDÉS: Veintipico.

EC: Bueno, veintitantos años... Háblanos de tu cine.

OV: Bueno, el problema de la temática... Uno siempre tiene sus preferencias... Aunque a veces, por distintas circunstancias uno tiene que hacer cosas que no son precisamente de la preferencia temática de uno, pero yo creo que mi pequeña obra de documentales, incluyendo mi largometraje, se puede dividir en dos temas fundamentales. Uno, el que abordé en los primeros años, que se refiere a la vida del hombre en un medio hostil, un medio duro, la lucha del hombre contra la naturaleza, o contra el hombre mismo, en fin, una temática que se manifiesta con la violencia; puedo poner de ejemplo mi primer documental, *Vaqueros del Cauto*...

(*Imágenes de Vaqueros del Cauto. Voz en off: En esta profesión, en esta odisea, la pasión y el peligro son los elementos cotidianos*).

OV: *Vaqueros del Cauto* manifiesta efectivamente la lucha del hombre en el trabajo duro, violento, un trabajo además espectacular, de movimiento...

EC: Tiene alguna influencia esto... el cine del oeste...

OV: Bueno... Yo creo que es inevitable. Uno ha visto bastante cine y uno siempre que piensa en el cine en su subconsciente están muchas películas funcionando, eso es indudable que sí. que tengo que tener esa influencia, pero es que lo tiene la misma realidad, porque es una realidad similar en muchos aspectos a esas películas que vimos de muchachos, del oeste, de caballos; la cabalgadura, los trajes, las estampidas, el rodeo, en fin, hay muchos elementos visuales que coinciden con ese cine que siempre nos gustó mucho, además, bueno, igual sucede, yo vi muchas películas, siempre me gustaron mucho, fui muy amante del boxeo, y me atrajo hacer una película sobre el boxeo planteando las diferencias entre boxeo amateur y boxeo profesional.

(*Fragmentos de El ring*).

No es que me interese la violencia por la violencia. Yo creo que la violencia en el cine, o en cualquier arte que refleje... Yo creo que la vida es así, la vida es violenta, es dura, en todas partes... Incluso no siempre la violencia se manifiesta naturalmente con el movimiento, con la acción; hay también la violencia interna, que esa no he podido desarrollar bastante en mi cine, porque he hecho poca ficción, pero lo que quiero es reflejar la vida, y yo creo que la vida del hombre es dura, la vida del hombre es violenta. En *Escenas de los muelles*, por ejemplo, se refleja una violencia que no es espectacular, ni de movimiento, como es el caso de *Vaqueros del Cauto* o *El ring*, pero hay una violencia en ese ambiente, hay una atmósfera de violencia en ese medio, en ese medio social que es un medio duro, del hombre, un trabajo fuerte, un trabajo peligroso...

(*Fragmentos de Escenas de los muelles*).

Creo que logré, o logramos, que la película tuviera una fuerza por la atmósfera; la atmósfera, cosa lograda en gran parte por el trabajo de fotografía de Livio Delgado, en el que se refleja la dureza de ese medio, se refleja muy bien a través de la forma, además, como usamos como actores a los auténticos trabajadores de los muelles, gente que no había visto nunca en su vida una cámara, a mí me resultó muy interesante ese trabajo, porque creo que he recibido opiniones muy valiosas. Voy a citar una... modestia aparte... Volonté (Gian María Volonté), que estuvo aquí, gran actor, me habló que vio la película y le gustó mucho, incluso le costó trabajo creer que no eran actores profesionales...

(*Fragmentos de Escenas de los muelles*).

Yo siempre, incluso para *Vaqueros del Cauto*, he tratado de combinar esos elementos, porque, en realidad, el cine que más me interesa a mí es el de ficción y siempre trato de desarrollar una historia como si fuera una película, como dice la gente, una película, no un documental.

(*Fragmentos de Muerte y vida en El Morrillo*).

Con *Muerte y vida en El Morrillo*, que ya es referente a un hecho histórico, un personaje histórico, pues también traté de desarrollarlo dramáticamente, aunque el fundamento de la película son entrevistas; esas entrevistas son como narradores que van narrando una historia. Si se ve la película prestando atención a esto que digo, se verá que es como si esos entrevistados contaran una historia, la vida de Guiteras, desde los comienzos de la Revolución hasta su muerte, y todo está desarrollado dramáticamente, además usé recursos del cine de ficción en algunos momentos, por ejemplo en la escena final de la muerte de Guiteras, en que Olimpio, un personaje, único superviviente de aquel hecho de El Morrillo, narra los hechos de El Morrillo y yo desarrollé junto a él, o sea en el mismo plano, una retrospectiva de lo que él iba diciendo,

(Fragmento de Muerte y vida en El Morrillo: Voz de Olimpio: "Cuando salimos, salimos de dos en dos para que el camión de soldados no... Juan Antonio Casariego Pérez, que estaba con Conchita Valdivieso, y es herido en el combate... Entonces salta la ametralladora y él ordena a Conchita que se la coja... Entonces Casariego, al sentir que había callado la ametralladora de Tony... del doctor Guiteras, me dice a mí: (Mataron a Guiteras...). Digo: (¿Cómo que lo mataron...?). Y dice: (Sí, porque la ametralladora de él ya no se siente). Y entonces Aponte y Guiteras cayeron allí, en la punta de aquella roca"

OV: Información como cinéfilo, no ya como cineasta, ya desde niño es ese cine de los años 20 y los años 30, los años 30 sobre todo, que el cine más popular y que más yo disfrutaba eran esas películas de gánsteres, esos policiales, ese cine llamado *cine negro*, que naturalmente en el subconsciente de uno tiene que estar, cuando uno después va a hacer algo que tenga que ver con el cine. Yo creo que es inevitable que uno tenga una influencia de todo eso.

(Fragmentos de El extraño caso de Rachel K).

OV: Cuando ese caso famoso de Rachel K..., pues yo era un muchacho que no salía mucho a la calle, que leía mucho el periódico y comentaba mucho las cosas de actualidad con la gente, y a mí me apasionó, precisamente, en la Revolución esa del 30, me apasionó la figura de Guiteras, que me sigue apasionando. Y el hecho ese de Rachel, que como se manifiesta en la película, fue de una publicidad tremenda. Toda La Habana nada más que hablaba de eso. Fue algo que me impactó, me impactó y después pues, lógicamente, yo pensé que si algún día hacía cine, trataría de llevar esa cosa al cine.

(Fragmento de El Extraño caso de Rachel K: Canción: Rachel oh linda rosa de París, Rachel admiración del boulevard, Rachel, mi bella flor de lis, di por qué fuiste flor del mal. Adiós, mi muñequita de pasión, adiós...).

OV: Yo tengo una satisfacción profesional en... en *El extraño caso de Rachel K...* Las breves secuencias que tiene la película

de pura acción, por ejemplo, cuando matan al capitán, los revolucionarios de un carro al otro, así al estilo de las viejas películas de gánsteres, a mí me gusta el resultado, porque, dentro de nuestras limitaciones, estoy satisfecho de haber logrado una escena que resulta bastante convincente a pesar de una ausencia tan total de recursos...

(Fragmentos de El extraño caso de Rachel K).

OV: No pude usar un estopín⁶... Ahora en estos momentos nadie concibe que se acribille a un tipo a balazos sin un estopín, porque sencillamente los actores se negaron porque habían visto antes, vaya, un resultado con estopín... (risa), que estuvieron renuentes a que le pusieran un estopín... Al carro, que era un carro de los años 30, que había que cuidar, tampoco se le podía poner uno porque estropeaba el carro...

OV: He hecho en el cine documental una serie de, por ejemplo, de musicales, como *La rumba*, que creo que tiene una importancia documental, *Rita*, y otros más en que he tratado los valores de la música cubana, que quedan en el cine como un documento.

(Fragmentos de La rumba y de Rita: Voz en off: La música nacional vuela, la canción le ciñe la cabeza...).

OV: También he abordado, sobre todo después, con el color, temas en los que predomina la plástica; por ejemplo: *Arte del pueblo* y *Habana Vieja*. En los dos, sin que sean documentales del fotógrafo precisamente, pero sí es fundamental el trabajo de los fotógrafos.

(Fragmento de Habana Vieja: Voz en off: Un diálogo incesante entre arquitectura y naturaleza fue el signo distintivo de estas construcciones que se fueron acriollando hasta hacerse cubanas. La persianería para permitir el paso de los terrales, los vitrales de colores para atenuar las reverberaciones de nuestra luz, las calles estrechas para sombrear aceras y tender toldos son las

⁶ Dispositivo eléctrico que tiene la función de simular un disparo. Se utiliza en la realización de filmes y se puede colocar en personas u objetos.

principales constantes de un estilo urbanístico y arquitectónico integrado al paisaje, donde la piedra, la mar y la vegetación conviven permanentemente).

OV: Yo toda mi vida he vivido en un medio así. Un medio popular, proletario; mi padre lo era, y yo me he desarrollado siempre en barrios populares; ese es el ambiente que yo conozco, la gente que yo conozco, de la que puedo decir algo.

(Fragmentos de Habana Vieja).

OV: En cuanto a método, se puede decir que no tengo ningún método, según la circunstancia, pues, lo que me inspire la circunstancia del momento, así realizo las cosas. Si quieres puedo poner algún ejemplo, por ejemplo esa escena que ha gustado tanto, esa escena de la estampida, en *Vaqueros del Cauto...*

(Escena de la estampida en Vaqueros del Cauto).

OV: Ante la circunstancia, como te decía, de hacer una secuencia que me parecía importante, que me entusiasmaba mucho, en una sola toma, pues situamos muy estratégicamente, muy bien planeado todo, seis cámaras para que, simultáneamente, filmaran la estampida. Quiero referirme al trabajo muy especial de una de ellas, que creo además que logró los planos más espectaculares, considero que los mejores planos que se han hecho aquí en el cine cubano, que es la cámara de Jorge Herrera, que se situó en un hueco en el piso, por encima del cual iban a pasar las mil reses y los tantos jinetes a todo galope sobre él...

(Escena de estampida en Vaqueros del Cauto).

OV: No me gusta hacer un cine formalmente sofisticado, con cosas que desvíen la atención del espectador del tema fundamental, sobre lo que quiero decir. He tratado de hacer las cosas lo más sencillamente posible, un corte directo, rápido, en fin, un cine que le llegue a la gente fácilmente.

(Fragmento de El extraño caso de Rachel K:

Testigo: Era alto, rubio, tenía un traje carmelita a rayas, parecía americano...

Policía: Tiene usted un traje carmelita a rayas, ¿sí o no?

Americano: Me niego a responder, soy ciudadano norteamericano... Me quejaré a mi embajada.

Policía: No creo que le convenga eso, señor Roy, por la sencilla y única razón que su embajador no va a proteger ningún negocio tan sucio como este. Testigo, fíjese bien, perjurio o falsedad caerá sobre usted. Dígame concretamente, este fue el hombre que usted vio en casa de...

Americano: Quiere hablar con usted...

Policía: ¿El cónsul?

Americano: ¡My cónsul!

Policía: Sí. Sí, sí, Mr. High. No, no, de ninguna manera, Mr. High. No, no, problema de ningún tipo, Mr. High. ¿Que si conozco al señor Roy? Oh, yes, yes, Mr. High. No, no hay necesidad ninguna que usted venga, Mr. High. Yo personalmente respondo de la integridad de Mr. Roy. Yes, Mr. High. Good Bye).

OV: Yo no soy escritor, y no he encontrado a un escritor, ni, aunque conozco historias de la realidad ya plasmarlas en un argumento cinematográfico; yo no he logrado realmente hacer algo que de verdad me apasiona y a través de lo cual pueda decir lo que creo que puedo decir en el cine.

(Fragmento del documental Escuela taller: Voz en off: Una vez formados en la escuela taller, los jóvenes que están en edad laboral mantendrán como mínimo un nivel de sexto grado y el conocimiento de un oficio con una calificación de operario clase C. En corto plazo el joven podrá convertirse en clase A, aumentando de este modo la productividad por hombre y aliviando la escasez de la mano de obra necesaria para el desarrollo del país).

OV: En estos momentos lo que más me interesa es la realidad de la juventud. Yo quisiera poder hacer, si vuelvo a hacer algún día una película, expresar los problemas de la juventud, los problemas morales, los problemas sociales, una película que refleje los conflictos de la juventud. Desde el punto de vista cinematográfico pues, tendría mucha validez, y desde el punto de vista de la influencia moral, social, que pueda ejercer una película así, si se logra, pues sería muy bueno, pues creo que el problema de la juventud es el más importante de todos.