

En el cine de Josef von Sternberg, la saturación y la delicadeza de sus objetos y decorados y, especialmente, de sus luces y sombras, existen como materialización estética de sus deseos y obsesiones. Los lugares en los que situaba sus películas no son tanto lugares reales como, en palabras del crítico Andrew Sarris, “pretextos para dar forma a fantasías personales”; las fantasías de un autor en cuya obra, siguiendo con Sarris, hay que buscar “una autobiografía emocional”.

El centro alrededor del cual orbitan estos sofisticados delirios es una especie de mística femenina, representada por mujeres que no se adhieren a ideales etéreos pero que, al mismo tiempo, alcanzan cotas estéticas que evitan toda ilusión de cercanía. Esta imagen de mujer es la que Marlene Dietrich encarnó en las siete películas que realizaron juntos entre 1930 y 1935.

Esta intensidad colaborativa, junto con el hecho de que fue *El ángel azul* la película con la que Dietrich alcanzó el estrellato internacional, ha unido de forma indisoluble a ambas figuras en el imaginario cinéfilo; pero sobre todo, y siguiendo con la idea del cine de Von Sternberg como una fantasía personal, ha hecho que se atribuya al autor de origen vienés la hazaña de “la Creación de Marlene Dietrich”.

Sin embargo, la relación entre un director y su actriz nunca es unidireccional. En el clásico libro *From Reverence to Rape* (1974), de Molly Haskell, que reivindica el poder creativo de las actrices en Hollywood, se describen fenómenos como la absorción por parte de Dietrich de la personalidad de Sternberg, convirtiéndose en un “sujeto andrógino” que evita ser mero objeto de la mirada del director. Al saltar parcialmente la barrera del género, Dietrich se convierte en una entidad completa en sí misma, que existe de forma total para la cámara. En palabras de Haskell, “Sternberg comprende que la belleza e identidad de Dietrich son formas de extravagancia que no pueden emparejarse con una belleza similar, sino con otras formas de extravagancia o excentricidad”.

Cartel del ciclo Sternberg/Dietrich: El pintor y la musa

Aun sin orquestar su propia puesta en escena, la capacidad de adaptación y la constancia de Marlene Dietrich hacia los dictados sternbergianos son indicadores de la existencia en la actriz de una inclinación personal. Su expresión no se anulaba con los excesos estilísticos del director, sino que era revelada y fortalecida. “Los velos, joyas y los distintos esquemas de luz con los que Sternberg iluminaba su caracterización”,

Desde la Biblioteca de Filmoteca Española comenzamos una pequeña contribución bibliográfica a los ciclos programados en el Cine Doré. Con forma de boletín mensual, estas publicaciones incluirán una bibliografía y un breve análisis de alguno de los textos que ésta contiene. ●

dice Haskell, “eran el equivalente visual de las palabras, de las capas de personalidad, de la autobiografía, revelada parcialmente, que llevaba consigo”. En esta simbiosis creativa existe una última razón de ser, que es el triunfo del estilo sobre el contenido: la fidelidad a la belleza se convierte en el principio con el que ella y sus personajes mantenían su integridad.

Si Molly Haskell interpretó un equilibrio entre la imaginación del director y la presencia de la actriz; Imogen Sara Smith, en un reciente y excelente ensayo para The Criterion Collection, concentra casi toda su atención en la aportación de Dietrich. Bajo el título *Mistress of Ceremonies*, este texto reimagina el trabajo de la actriz como un proceso de creación a través del dominio preciso y disciplinado de sí misma. Irónicamente, la minuciosidad y exactitud con la que Von Sternberg la dirigía es la base con la que la actriz conquistó su propio territorio artístico. Bajo un aire de indiferencia, Dietrich se somete al dictado directorial con un autocontrol perfecto, sugiriendo al mismo tiempo que, bajo esta capa de sometimiento, existe un misterio propio que nunca va a ser revelado. De forma paralela a los personajes que interpretaba, despliega una especie de sumisión insumisa. Convierte en un arte el ser un objeto de deseo, con sus contradicciones: “Conocía el poder esclavizante de permanecer indescifrable e inalcanzable, y también el nivel de autocontrol, e incluso de sometimiento propio, que esto requiere”.

El libro de Molly Haskell y el artículo de Imogen Sara Smith son trabajos que demuestran la permanencia del poder seductor de estas siete películas, así como de su potencial para avivar cuestiones como las que nacen de las tensiones entre ficción y realidad, estilo y contenido, o director e intérprete. ●

- ÁLVAREZ López, Cristina y Adrian MARTIN. "The world and its image [video]: Josef von Sternberg's The blue angel". En: Mubi's Notebook, 14-02-2017. <https://mubi.com/es/notebook/posts/video-essay-the-world-and-its-image-josef-von-sternberg-s-the-blue-angel>
- BAXTER, John. The cinema of Josef von Sternberg. Londres: A. Zwemmer, 1971. 192 p.
- BOGDANOVICH, Peter. "Josef von Sternberg". En: El director es la estrella. Volumen 1. Madrid: T&B, 2007, pp. 191-196.
- CIMENT, Michel y Hubert NIOGRET. "Josef von Sternberg". En: Positif, n. 584 (oct. 2009), pp. 86-111.
- DESJARDINS, Mary. "Meeting two queens: feminist, film-making, identity politics..." En: Film Quarterly, v. 48, n. 3 (ab. 1995), pp. 26-33.
- "Dossier: Josef von Sternberg". En: Positif, n. 496 (jun. 2002), pp. 74-104.
- FLAUS, John. "Josef von Sternberg: Morocco and Blonde Venus". En: Senses of Cinema, n. 72 (oct. 2014). <http://sensesofcinema.com/2014/john-flaus-dossier/josef-von-sternberg-morocco-and-blonde-venus/>
- GALLAGHER, Tag. "Josef von Sternberg". En: Senses of Cinema, n. 19 (sept. 2002). <http://sensesofcinema.com/2002/feature-articles/sternberg/>
- HASKELL, Molly. From reverence to rape: the treatment of women in the movies. Chicago: Chicago University Press, 1987. 425 p. ISBN: 0-226-31885-0.
- HOGUE, Peter. "True blue". En: Film Comment, vol. 30, n. 2 (marzo-ab. 1994), pp. 38-43.
- JACOBS, Lea. "The censorship of Blonde Venus". En: Cinema Journal, vol. 27, n. 3 (primavera 1988), pp. 21-31.
- "Josef von Sternberg". En: Contracampo, n. 22 (jun.-jul. 1981), pp. 10-37.
- "Josef von Sternberg ou le cinema de l'enthousiasme". En: Cahiers du Cinéma, n. 168 (jul. 1965), pp. 10-49.
- LOYO, Hilaria. "En la estela de Carmen: Marlene Dietrich en The devil is a woman". En: Archivos de la Filmoteca, n. 51 (oct. 2005), pp. 48-65.
- LOYO, Hilaria. "Las estrellas y los deseos femeninos bajo la Mirada de la historia: el caso de Marlene Dietrich". En: Secuencias, n. 15 (jul. 2002), pp. 18-31.
- Marlene Dietrich: portraits, 1926-1960. Von Sternberg, Josef (epil.). Munich: Schirmer/Mosel, 1984. 269 p. ISBN: 0-394-54264-9.
- "Marlene Dietrich et Josef von Sternberg". En: Positif, n. 75 (mayo 1966), pp. 1-93.
- MÉRIGEAU, Pascal. Josef von Sternberg. París: Edilig, 1983. 124 p. ISBN: 2-85601-037-7.
- MORGAN, Kim. "Blonde Venus". En: Beverly Cinema, 17-03-2017. <http://thenewbev.com/blog/2017/03/blonde-venus/>
- MULVEY, Laura. Placer visual y cine narrativo. Valencia: Universidad de Valencia, 1988. 22 p.
- NEHME, Farran Smith. "Where credit is due". En: Criterion, 02-07-2018. <https://www.criterion.com/current/posts/5769-where-credit-is-due>
- PILIPP, Frank. "Desire, deviation, double entendre: the aesthetics of sexuality in Der blaue Engel". En: Journal of Popular Film and Television, vol. 42, n. 2 (2014), pp. 91-104.
- SARRIS, Andrew. The films of Josef von Sternberg. New York: Museum of Modern Art, 1966. 54 p.
- SARRIS, Andrew. "Pantheon directors: Josef von Sternberg". En: The American cinema: directors and directions, 1929-1968. New York: E.P. Dutton, 1968, pp. 74-77.
- SMITH, Imogen Sara. "Mistress of ceremonies". En: Criterion, 18-06-2018. <https://www.criterion.com/current/posts/5584-mistress-of-ceremonies>
- SONTAG, Susan. "Notas sobre lo «camp»". En: Contra la interpretación y otros ensayos. Barcelona: Seix Barral, 1984, pp. 303-321.
- SPOTO, Donald. Marlene Dietrich: el ángel azul. Barcelona: Ediciones B, 1992. 380 p. ISBN: 84-406-3161-8.
- STUHLAR, Gaylyn. In the realm of pleasure: Von Sternberg, Dietrich, and the masochistic aesthetic. New York: Columbia University Press, 1988. 247 p. ISBN: 0-231-08233-9.
- TESSON, Charles y Tag GALLAGHER. "Les ombres de Sternberg". En: Cahiers du Cinéma, n. 564 (en. 2002), pp. 60-71.
- VIVIANI, Christian. "Marlene Mélo: splendeurs de l'artifice". En: Positif, n. 283 (sept. 1984), pp. 44-53.
- VON STERNBERG, Josef. Fun in a Chinese laundry. Londres: Columbus Books, 1987. 348 p. ISBN: 0-86287-380-0.
- VON STERNBERG, Josef. "Le jeu au théâtre et au cinema". En: Cahiers du Cinéma, n. 66 (navidad 1956), pp. 20-33.
- VON STERNBERG, Josef. "Plus de lumière". En: Cahiers du Cinéma, n. 63 (oct. 1956), pp. 5-12 [parte I]; n. 64 (nov. 1956), pp. 21-31 [parte II].
- WILLIS, Don. "Sternberg: the context of passion". En: Sight and Sound, vol. 47, n. 2 (primavera 1978), pp. 104-109.
- WOOD, Robin. "The play of light and shade". En: Personal views: explorations in film. Londres: Gordon Fraser, 1976, pp. 95-113.
- WOOD, Robin. "The Scarlet Empress". En: Criterion, 08-05-2001. <https://www.criterion.com/current/posts/1-the-scarlet-empress>
- WOOD, Robin. "Venus de Marlene". En: Film Comment, vol. 14, n. 2 (marzo-ab. 1978), pp. 58-63.

Biblioteca Filmoteca Española:

C/ Magdalena, 10
Segunda planta
28012 Madrid
biblioteca.filmo@cultura.gob.es

Horario:

De lunes a viernes
de 9:30 a 14:30