

PERE
PORTABELLA
COMPROMISOS ÉTICOS,
RUPTURAS ESTÉTICAS

ABRIL ————— MAYO 2022

HACER POLÍTICA Y HACER CINE

ÁNGEL QUINTANA
CATEDRÁTICO DE HISTORIA Y TEORÍA DEL CINE
(UNIVERSITAT DE GIRONA)

A lo largo de su larga carrera como cineasta, Pere Portabella nunca ha dejado de hacer política. Hizo política de forma directa como luchador antifranquista, como compañero de viaje de muchas de las luchas contra la dictadura que tuvieron lugar entre los años sesenta y setenta, como senador de una coalición de izquierdas -Entesa dels catalans, formada por PSC y PSUC- en las primeras Cortes y como activista preocupado por el futuro de la izquierda en un momento de cambio del sujeto político, tal como constató en su última película, *Informe general II. El nuevo rapto de Europa* (2015).

Sin embargo, Pere Portabella también ha hecho política en sus películas, llevando a cabo un cine capaz de cuestionar las instituciones que rodean el mundo del cine y al mismo tiempo todas aquellas que alimentan la cultura. Ha sido un cineasta que ha asumido la idea, lanzada por Jean-Luc Godard, que para llevar a cabo un cine político es preciso hacerlo políticamente, transformando las propias estructuras narrativas y representativas, acercándose a las otras artes, mientras se tomaba conciencia de que el cine es la infancia del arte y que en su proceso de maduración ha debido estar siempre acompañado de las otras artes, aquellas que son más viejas que el propio cine.

El cine de Pere Portabella se sitúa dentro de ese espacio que Santos Zunzunegui definió como el de la extraterritorialidad. No se puede llegar a comprender su obra sin apartarnos del propio cine, sin tener muy presente el diálogo que se produce siempre con las otras artes. En una escena de su película *Puente de Varsovia* (1989), un personaje manifiesta: "Me atrae la confusión de los lenguajes como camino para llegar a resultados inéditos". El artista es visto como alguien que intenta poner orden al caos del mundo, para conmover y estimular el pensamiento. Pere Portabella ha reivindicado siempre la idea de que el cine debe situarse en el límite. Desde Marcel Duchamp y el dadaísmo, el arte contemporáneo ha abierto un camino a la autorreflexión sobre lo que implican sus prácticas. Al cine le ha costado mucho hacerlo, pero también lo ha hecho en algunas obras de cineastas radicales, que han filmado con una mirada siempre abierta al pensamiento.

Desde su primera película como director, *No contéis con los dedos* (1967), la obra de Portabella se crea a partir del contacto con determinados músicos, Mestres Quadrey y sobre todo Carles Santos, que encuentran en las propuestas visuales de Portabella un fructífero camino de experimentación y creación. También se ha gestionado en estrecha

Informe general

relación con pintores como Joan Miró o Antoni Tàpies y poetas o dramaturgos como Joan Brossa, Octavi Pallisa o Xavier Albertí, que han participado en el guion o han elaborado los diálogos de las películas. Asimismo se ha gestado en relación con algunas actrices que han puesto sus métodos interpretativos al servicio de una propuesta dramática peculiar -Lucia Bosé, Jeanine Mestre o Carme Elias, entre otras- o de unos actores que han mostrado su desconcierto atravesando los paisajes inciertos que se encuentran prefigurados en los diversos presentes filmados -Mario Cabré, Christopher Lee, Jordi Dauder o Alex Brendemühl-. El diálogo entre las artes se encuentra también acompañado de un diálogo intergeneracional. Portabella ha establecido un puente

único y valioso entre las vanguardias. Se ha acercado a la vanguardia de los años veinte -Joan Miró y Luis Buñuel- pero también a la vanguardia salida en Catalunya en los años cincuenta y sesenta -*Dau al Set* y el grupo *El Paso*-, hasta acabar fundiéndose con el conceptualismo que estalló en el arte catalán de los años setenta -el Grup de Treball-.

Como productor creó Films 59 e invitó a una figura clave de la primera vanguardia como Luis Buñuel a regresar desde su exilio en México para rodar una película en España. El resultado fue *Viridiana*, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. El premio provocó amargos dolores de cabeza al régimen franquista. La visión iconoclasta del mundo

Puente de Varsovia

expresada por Buñuel y su crítica contra el concepto tradicional de caridad cristiana hicieron que *Viridiana* acabase siendo una auténtica bomba de relojería contra la política cultural de la época. Desde Films 59 también ofreció a Carlos Saura la oportunidad de debutar como cineasta con *Los golfos* (1959) y produjo la tercera película del cineasta italiano Marco Ferreri, *El cochecito* (1960) con Pepe Isbert.

Otra persona clave de la primera vanguardia con la que Portabella trabajó fue Joan Miró. En 1969, el Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya organizó una retrospectiva de su obra con el título de *Miró l'altre* (*Miró, otro*). El artista pintó un largo mural que seguía toda la planta baja de la fachada del edificio. Tres meses después de

la inauguración de la exposición, Miró decidió destruirlo, borrarlo con disolvente. Pere Portabella filmó la acción de deconstrucción del mural. En 1973 también filmó *Miró tapís*, en el que el pintor trabaja con el tapicero Josep Royo. La idea es la confección de un tapiz monumental que acabaría instalado en el vestíbulo del World Trade Center de Nueva York. En esta ocasión, el atentado contra las torres gemelas fue la acción que destruyó el tapiz. *Miró tapís* documenta la memoria de esa obra desaparecida.

En 1973, Portabella colabora con el Grup de Treball, que promueve el arte conceptual en Cataluña con una clara vocación antifranquista. En el grupo también participan Antoni Muntades, Antoni Mercader, Imma Julián, Carles

Hac Mor y el colaborador habitual del cineasta, Carles Santos. Tal como indica Rubén Hernández en un ensayo sobre el director: "Sus películas recogen de forma ejemplar el imperativo que implica asumir el estigma de la condición contradictoria del arte de nuestro tiempo: estar fuera y estar dentro, estar con y estar en, contra el museo y ante el museo, dentro del mercado y plantándole cara. El cineasta, el artista, se convierte en un contrabandista, en un especialista en ir y venir a través de la frontera. Un virtuoso de la paradoja". *Nocturno 29* (1968), *Vampir-Cuadecuc* (1970), *Umbracle* (1972), *El sopar* (1973), *Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública* (1976), *Puente de Varsovia* (1990), *El silencio antes de Bach* (2007),

Mudanza (2008) e *Informe general II* (2015) convierten a Pere Portabella en un cineasta único. Su obra ha despertado el interés de los principales festivales de cine -Cannes, Venecia, Rotterdam- y de las filmotecas de todo el mundo, pero también de los museos de arte contemporáneo como el MoMa de Nueva York, el Centre Georges Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

"Derrotado, derrotado pero no vencido", afirma el actor Mario Cabré mientras entra a la ducha en la primera escena de *No contéis con los dedos*. En un universo nocturno, situado en el umbráculo de la ciudad vampirizada por el franquismo, Portabella, como muchos

Vampir Cuadecuc

El silencio antes de Bach

artistas de su generación, sintió el peso que implicaba la derrota, pero nunca se consideró vencido. No obstante, la fuerza y vigencia de su figura no se encuentra en el pasado, sino en el hecho de que su obra nos proporciona una útil lección para irradiarse hacia el futuro.

El pasado mes de febrero, cuando fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Girona, el cineasta dejó claro que hacer política implica considerar que "la cultura no es ni negocio, ni patrimonio, sino una forma de pensamiento desde el presente".

Listado de películas del ciclo

- CORTOMETRAJES DE PERE PORTABELLA I
- CORTOMETRAJES DE PERE PORTABELLA II
- *EL SILENCIO ANTES DE BACH*
- *EL SOPAR*
- *INFORME GENERAL SOBRE ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA UNA PROYECCIÓN PÚBLICA*
- *INFORME GENERAL II, EL NUEVO RAPTO DE EUROPA*
- *NOCTURNO 29*
- *PUENTE DE VARSOVIA*
- *VAMPIR CUADECUC*

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

