

UNA DOBLE MIRADA: Documental y ficción

La manida frase “Basada en una historia real” suele encabezar numerosas películas de ficción, quizá como una manera de legitimar la importancia de su contenido: lo que vemos no es un mero entretenimiento surgido de la imaginación de un guionista, sino un material extraído del mundo que nos rodea, lo cual debería hacerlo más valioso. Pero también puede ser una defensa contra los excesos de la vida misma, que, a veces, puede superar la más desatada imaginación de los creadores de tramas y personajes. Cualquier guionista sabe que lo verdadero no siempre es verosímil y que lo verosímil no es necesariamente verdadero. El cine documental, por su parte, siempre ha aspirado a trabajar con la realidad a través de las primeras fuentes, sin pasar por el filtro de la recreación ficcional, lo que le ha llevado a descubrir que la complejidad y riqueza de ese material no puede ceñirse siempre a los límites impuestos por reglas de construcción del relato, estructuras en tres actos y diseños comprensibles de personajes. Por eso, cuando un mismo acontecimiento es trabajado a la vez por el cine de ficción y el documental, esas imágenes se enfrentan en un juego que puede explicarnos mucho, no sólo sobre el hecho reflejado en sí, sino sobre las posibilidades de su representación, de su potencial para ser trabajado desde diferentes puntos de vista, de la multiplicidad de miradas que puede adquirir la percepción de un único suceso. El ciclo “Una doble mirada” tiene como objeto indagar en esa problemática relación que se da entre un hecho y la manera de exponerlo.

Los ejemplos de esta doble mirada son muy variados. A veces, tramas que podrán parecernos excesivas y delirantes resultan ser auténticas, y es el documental quien tiene la misión de corroborarlo: el esperpéntico atraco a un banco que narra Sidney Lumet en *Tarde de perros* (*Dog Day Afternoon*, 1975) o la improbable misión de rescate de unos diplomáticos en Irán orquestada por la CIA y descrita por Ben Affleck en *Argo* (2012) resultan aún más sorprendentes cuando vemos los documentales *The Dog* (Alison Berg & Frank Keraudren, 2013) y *Our Man in Tehran* (Drew Taylor & Larry Winstein, 2013), ya que descubrimos que los hechos originales, incluso una vez desprovistos de las licencias de la ficción, pueden rozar lo increíble. O los extraños sucesos, pretendidamente “paranormales”, que se hicieron célebres en 1975 y que inspiraron un pequeño clásico del cine de terror como es *Terror en Amityville* (*The Amityville Horror*, Stuart Rosenberg, 1979) pueden resultar aún más inquietantes cuando, en *My Amityville Horror* (Eric Walter, 2012), el testimonio real de uno de los implicados nos descubre inesperados y oscuros rincones que las convenciones del cine de género habían pasado por alto: el documental nos permite intuir que los demonios que albergamos en nuestro interior pueden ser más dañinos que esos supuestos seres sobrenaturales. Por su parte, el díptico formado por *Ônibus 174* (José Padilha & Felipe Lacerda, 2002) y *Última parada 174* (Bruno Barreto, 2008) contraponen las crudas imágenes reales de un trágico suceso acaecido en Río de Janeiro con su posterior recreación, de manera que, al documental que denuncia las lacras de una sociedad y los abusos del poder, se añade el intento de la ficción por indagar en la dimensión más humana de ese conflicto.

En ocasiones, es un mismo director quien trabaja esa materia prima desde el documental y la ficción. En *Little Dieter Needs to Fly* (1997) Werner Herzog, un cineasta que siempre se ha movido en la difusa línea que separa ficción y realidad, retrata con las técnicas del documental la odisea de uno de esos personajes excesivos que tanto le fascinan y pueblan su filmografía; sin embargo, cuando nueve años más tarde rueda *Rescate al amanecer* (*Rescue Dawn*, 2006), demuestra que el mismo relato también puede ser adaptado a los códigos del clásico cine de aventuras. Ventura Durall plantea, en cambio, un dueto de documental y ficción que se complementan el uno al otro a partir del célebre caso del “loco de la ballesta”, Andrés Rabadán: el documental *El perdón* (2009) y la ficción *Las dos vidas de Andrés Rabadán* (2008) le

permiten trabajar tanto la crónica de sucesos y todas sus implicaciones como la recreación de lo que sucede después de que un crimen como este alcance una efímera repercusión mediática y sus protagonistas se hundan en el olvido.

El *biopic*, otro género que luce orgullosamente la etiqueta de “realidad” en su promoción, también encuentra su réplica en las investigaciones documentales sobre personajes públicos que han dejado su huella en la sociedad de un modo u otro. Una vez más, tiene lugar un enriquecedor contraste entre unas reconstrucciones de lo real obligadas a adaptarse a las exigencias del relato de ficción y los testimonios de primera mano de los protagonistas y de quienes los conocieron y vivieron a su lado: la trayectoria del controvertido fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recuerda a los mejores relatos de espías, y por ello puede ser trabajada desde los códigos del *thriller* en *El quinto poder* (*The Fifth State*, Bill Condon, 2013) o a través del documental de investigación en *We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks* (Alex Gibney, 2013); la figura, siempre esquiva y compleja, del mítico diseñador de moda Yves Saint Laurent es evocada con los instrumentos del cine biográfico en *Yves Saint Laurent* (Jalil Lespert, 2014) y a través de los emocionados recuerdos de su más fiel colaborador y compañero Pierre Bergé, que se confiesa a cámara en *L’amour fou* (Pierre Thoretton, 2010); la carrera política del activista a favor de los derechos de los *gays* Harvey Milk es reconstruida mediante los testimonios recopilados en un documental pionero en la recuperación de su recuerdo, *The Times of Harvey Milk* (Robert Epstein, 1984), o a través de la popular encarnación que de él hizo una estrella de Hollywood como Sean Penn en *Mi nombre es Harvey Milk* (*Milk*, Gus Van Sant, 2008); la trágica personalidad del poeta disidente Reinaldo Arenas puede atisbarse en las grabaciones de audio y el valioso material de archivo que nos ofrece *Seres extravagantes* (Manuel Zayas, 2004), pero también en la afamada interpretación de Javier Bardem en el film de Julian Schnabel *Antes que anochezca* (*Before Night Falls*, 2000). En todos estos casos, esa construcción del relato articulada sobre un protagonista con un objetivo y unas motivaciones que caracteriza al cine de ficción se enriquece con el caleidoscópico mosaico de recuerdos e imágenes de archivo que es territorio privilegiado del documental. O dicho de otra manera, el afán por organizar la existencia humana en una narrativa coherente se ve confrontado con la constatación de su complejidad y todas sus contradicciones.

Roberto Cueto

LITTLE DIETER NEEDS TO FLY

Werner Herzog describe la rocambolesca aventura de Dieter Dengler. Impulsado por la obsesión de volar desde que, siendo niño en la II Guerra Mundial, viera cómo los aviones arrojaban bombas sobre su Alemania natal, Dengler se convertirá en piloto de la fuerza aérea estadounidense, pero será derribado en Laos poco antes de que comience la guerra de Vietnam y será hecho prisionero por el vietcong. A través del testimonio y la reconstrucción de los hechos que hace el propio Dengler, Herzog relata su fuga y su odisea en la selva para añadir a su galería de personajes excesivos a este hombre a quien la muerte parece rehuir.

RESCUE DAWN

Nueve años después de que Werner Herzog relatará en su documental *Little Dieter Needs to Fly*, la historia del piloto Dieter Dengler, derribado en Laos y hecho prisionero por el vietcong, el propio director decidió volver a narrar esta odisea moderna con los recursos del cine de ficción y moviéndose en los códigos del género de aventuras.

Christian Bale encarna al tenaz, obsesivo e ingenioso Dengler, capaz de fugarse de un campo de prisioneros y sobrevivir en la jungla, un héroe con ese punto de insensatez y visionaria ingenuidad que caracteriza a los mejores personajes de la filmografía de Herzog.

DOG DAY AFTERNOON

Sidney Lumet rodó en 1975 uno de los grandes clásicos del cine policíaco de la década de los 70, un *thriller* salpicado de negro sentido del humor y una notable carga de sátira social. Pero muchos espectadores actuales olvidan que la fuente de inspiración del film fue un caso real: en agosto de 1972, John Wojtowicz decidió atracar un banco movido por el deseo de conseguir suficiente dinero para pagarle a su amante una operación de cambio de sexo. Al Pacino fue el encargado de dar vida a Wojtowicz en la pantalla mientras este cumplía condena en prisión.

THE DOG

John Wojtowicz se pone delante de la cámara para contar con todo detalle su intento de atraco de un banco en agosto de 1972. Su intención no era otra que conseguir dinero para pagar la operación de cambio de sexo de su amante, pero el golpe perfecto derivó en un circo mediático que convirtió a Wojtowicz en una celebridad, especialmente cuando su historia fue llevada al cine por Sidney Lumet en el film *Tarde de perros (Dog Day Afternoon, 1975)* y una estrella de Hollywood, Al Pacino, lo encarnó en la pantalla.

ARGO

Ganadora del Oscar en 2013, la tercera película dirigida por el actor Ben Affleck se basa, con alguna que otra licencia poética, en una historia real que, sin embargo, parece urdida por la mente calenturienta de un guionista de Hollywood. Tras el estallido de la revolución en Irán en 1979, la embajada americana es asaltada y seis diplomáticos se refugian en casa del embajador canadiense. Para rescatarlos, la CIA diseña un plan que que parecía insensato: introducirse en el país haciéndose pasar por un equipo de cine Hollywood a la búsqueda de localizaciones para una película que nunca existió.

OUR MAN IN TEHRAN

La sorprendente historia de un agente de la CIA infiltrado en Irán bajo el disfraz de productor de Hollywood y el posterior rescate de seis diplomáticos americanos se hizo bien popular gracias al film de Ben Affleck *Argo*, ganador del Oscar a la mejor película en 2013. Este documental recoge los testimonios auténticos de los implicados en aquella trama que roza lo inverosímil: varios de los diplomáticos rescatados, algunos de los cargos al mando de la operación y el propio Tony Mendez, el agente de la CIA que diseñó la estrategia de rescate y a quien Affleck encarnó en la pantalla.

THE AMITYVILLE HORROR

Una noche de diciembre de 1975, la familia Lutz salió corriendo de la casa que había adquirido poco antes en la localidad de Amityville. El motivo de la huida fueron, según ellos, los terroríficos fenómenos paranormales que tenían lugar en esa mansión donde años antes una familia había sido asesinada. El caso fue explotado por los medios de comunicación y dio pie al *best-seller* en el que se basa también esta cinta de terror, surgida en plena furor de las películas sobre exorcistas y posesiones demoníacas y dispuesta a explotar los elementos más sensacionalistas de la historia.

MY AMITYVILLE HORROR

El extraño caso de la mansión “poseída” de Amityville fue objeto de gran atención mediática en la década de los 70, y dio pie a un libro y una película que narraban la espeluznante experiencia de la familia Lutz en la casa donde una familia había sido asesinada años antes. Casi 40 años más tarde, este documental recoge el inquietante testimonio de uno de los miembros de aquella familia, Daniel Lutz, entonces solo un adolescente y ahora un hombre todavía atormentado por extraños acontecimientos para los que es incapaz de encontrar una explicación.

ÚLTIMA PARADA 174

El cineasta brasileño Bruno Barreto reconstruye un trágico suceso que conmocionó a la sociedad de su país: el 12 de junio de 2000, el joven Sandro Rosa do Nascimento intenta robar a los pasajeros de un autobús, pero es asediado por la policía. Durante las horas siguientes, Sandro mantendrá retenidos a los pasajeros como rehenes mientras la televisión brasileña retransmite en directo a todo el país. Más allá de la simple crónica de un hecho real, Barreto trata de indagar en las causas que pudieron arrastrar al joven a un acto desesperado.

ÔNIBUS 174

Un documental de investigación que reconstruye el incidente del autobús 174 de Río de Janeiro, cuando el joven Sandro Rosa do Nascimento retuvo a sus pasajeros como rehenes mientras era asediado por la policía. Combinando el metraje real del suceso que fue registrado por las cámaras de televisión con los testimonios de familiares, miembros de la policía, sociólogos y niños de la calle, el film termina siendo un devastador retrato de la sociedad brasileña.

LAS DOS VIDAS DE ANDRÉS RABADÁN

El actor Álex Brendemühl se pone en la piel de Andrés Rabadán, popularmente bautizado como el “loco de la ballesta” después de que asesinara a su padre y se convirtiera en un fenómeno mediático. El film es el segundo acercamiento del director Ventura Durall al tema tras su documental *El perdón*, y en su guión participó el propio Rabadán. Lejos del sensacionalismo con que los medios de comunicación trataron el tema, describe su vida en el hospital psiquiátrico donde cumple su condena, al tiempo que se cuestiona si los estigmatizados sociales pueden tener una segunda oportunidad.

EL PERDÓN

El director Ventura Durall ha acometido en dos ocasiones la compleja tarea de acercarse a la figura de Andrés Rabadán, el joven que asesinó a su padre y fue bautizado por los medios de comunicación como “el loco de la ballesta”: si *Las dos vidas de Andrés Rabadán* era un ejemplo de cine de ficción basado en hechos reales, *El perdón* emplea las herramientas del documental para profundizar en el caso: entrevistas (incluido el propio Rabadán), material de archivo y opiniones de expertos demuestran que la realidad es siempre mucho más compleja que un titular de periódico.

THE FIFTH STATE

“La misteriosa y desconcertante figura de Julian Assange, el enigmático creador de WikiLeaks, es uno de los grandes iconos del radical cambio que ha sufrido la sociedad de la información en el siglo XXI. El director Bill Condon se basa en el libro de Daniel Domscheit-Berg, antiguo colaborador de Assange, para reconstruir, con las técnicas del *thriller* de suspense, una apasionante trama repleta de secretos, traiciones y dilemas

éticos. El actor Benedict Cumberbatch se mimetiza en los rasgos y gestos de Assange con asombrosa precisión.” (Roberto Cueto)

WE STEAL SECRETS

“Alex Gibney, uno de los más prestigiosos directores de documental de Estados Unidos, bucea en la intrincada red que rodea a la organización WikiLeaks, que conmocionó al mundo con su difusión de los secretos que todos los gobiernos quisieran ocultar. Entrevistas a las diferentes partes implicadas provocan una confrontación de opiniones, acusaciones y denuncias en la que participan los grandes protagonistas de esta enrevesada trama que, aunque parezca sacada de una novela de espionaje, mantuvo al mundo en vilo durante meses.” (Roberto Cueto)

MILK

“Sean Penn obtuvo en 2009 el Oscar al mejor actor por su encarnación de Harvey Milk, el primer homosexual declarado que ostentó un cargo público en Estados Unidos y que, tras su trágica muerte, se convertiría en icono de la lucha por los derechos de los gays. Tras sus brillantes incursiones en los márgenes del cine independiente, Gus Van Sant demuestra moverse con igual soltura en un *biopic* que pinta los claroscuros de su protagonista y esquiva la hagiografía fácil.” (Roberto Cueto)

THE TIMES OF HARVEY MILK

“Tan solo seis años después de que el político y activista gay Harvey Milk fuera asesinado y se convirtiera en mártir de la causa LGBT, este documental reivindicó su memoria a través de material de archivo y entrevistas con las personas que lo conocieron: su ascenso a la carrera política, su personalidad arrolladora, sus visionarias iniciativas en defensa de los derechos de los gays y las reacciones que su aparición en la esfera pública provocó en la sociedad y la época en que vivió.” (Roberto Cueto)

YVES SAINT LAURENT

“La figura pública del diseñador Yves Saint Laurent se revistió de una resplandeciente aura mítica, pero, más allá de esa visión superficial, esta recreación biográfica se adentra también en las sombras de una personalidad atormentada y autodestructiva, siempre en abierto conflicto con el glamour del mundo en que vivía. El fiel compañero de Saint Laurent a lo largo de toda su carrera, Pierre Bergé, asesoró el film y permitió que se usaran los auténticos vestidos diseñados por él y se filmaran los lugares en que vivió.” (Roberto Cueto)

L’AMOUR FOU

“Pierre Bergé, el hombre en la sombra que ayudó a levantar el imperio de la firma Yves Saint Laurent y lo controló durante años, se sienta delante de la cámara para recordar a uno de los más importantes diseñadores de moda del siglo XX. A través de su testimonio y el de otros amigos y colaboradores, como Loulou De La Falaise o Betty Catroux, el documental construye un poliédrico retrato de Saint Laurent envuelto en la nostalgia con que Bergé contempla ese tiempo pasado que se desvanece ahora ante sus ojos.” (Roberto Cueto)

BEFORE NIGHT FALLS

“En su segunda película como director, el artista plástico Julian Schnabel propone un retrato de Reinaldo Arenas, poeta cubano perseguido por su doble condición de

homosexual y disidente del régimen de Fidel Castro. Javier Bardem, en una interpretación que le valió una nominación al Oscar y lo consagró internacionalmente, se pone en la piel de Arenas para transmitir en la pantalla su insobornable personalidad y su trágico destino.” (Roberto Cueto)

SERES EXTRAVAGANTES

“La trágica trayectoria del poeta cubano disidente Reinaldo Arenas y la descripción de la vida de la comunidad gay en el régimen de Fidel Castro son analizados en este documental. Un valioso material archivo (incluidas grabaciones de audio del propio Arenas), entrevistas a otras víctimas de la represión de los homosexuales y metraje filmado clandestinamente en Cuba sirven para mostrar el destino de unas personas negadas y perseguidas por motivos ideológicos.” (Roberto Cueto)