

ALGO ESPECIAL

LIBRO

El doctor Zhivago

BORIS PASTERNAK

El doctor Zhivago (Galaxia Gutenberg, 2010)

A los cincuenta años de la muerte de su autor, el ruso Boris Pasternak (1890-1960), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1958, se publica su obra más famosa por primera vez en traducción directa del ruso, realizada por Marta Rebón con la colaboración de Ferran Mateo en los poemas que contiene el texto. La famosa película de David Lean realizada en 1965 y protagonizada por Omar Sharif ha trastocado la verdadera esencia de esta historia de un médico ruso, poeta, amante de la vida y enemigo de las injusticias. Bajo la historia de amor que se desarrolla entre Yuri y Larisa (sobre-presente en la película) se esconde una compleja narración sobre los acontecimientos que, desde Rusia, cambiaron el mundo en el siglo XX, con la Revolución de 1917, la posterior Guerra Civil entre 1918-1920 y la llegada del nuevo orden soviético. Además, parece que fue una historia con la que Pasternak pudo publicar lo que la censura rusa no le permitía: sus propios poemas puestos en boca del doctor Zhivago. Aunque el Premio Nobel consagró al autor, el estalinismo le sometió a una presión y persecución extremas, dado el escepticismo del protagonista ante el hecho de que nuevo sistema pudiera crear un hombre nuevo tras ver las atrocidades cometidas en la Guerra Civil. Un libro apasionante e imprescindible. / J.H.

La inteligente reflexión sobre el mercado del arte del grafitero más famoso

Exit through the gift shop

JAVIER HERRERO / jherrero@periodicopublicidad.com

A BANSKY FILM

Exit through the gift shop (2009) Avalon

Un aparente documental o lo que suele llamarse *mock documentary* (documental ficticio) es con lo que, de forma muy inteligente, el grafitero Banksy, el más famoso de la actualidad, ha asombrado al mundo del cine. La verdad es que, como muchos de sus diseños urbanos, el argumento está cargado de ingenio, sarcasmo y mucha intencionalidad reflexiva. Al verlo, no puedes descubrir a ciencia cierta si estás ante la historia real de un *friki* del vídeo que todo lo graba y que está obsesionado con el mundo del *street-art* o simplemente ante un personaje ficticio que utiliza el autor (supuestamente, el propio Banksy) para poner en solfa los límites entre el mundo de la creación artística y el negocio especulativo que se mueve a su alrededor. Una apuesta creativa que ni siquiera firma como director, sino que simplemente presenta como "Un film de Banksy" y que ya le ha servido para ser nominado al mejor

documental en la próxima ceremonia de los Oscar de Hollywood. Lo que plantea otra pregunta: si gana la estatuilla, ¿acudirá a recogerla? En caso afirmativo, ¿lo haría encapuchado para seguir manteniendo el secretismo de su identidad? ¿Lanzaría alguna soflama contra la hipocresía y vanalidad del mercado del arte? Lo que sí es seguro es que podemos disfrutar de la inteligente reflexión que este documental contiene utilizando a muchos artistas callejeros como protagonistas y a un (supuesto) realizador de vídeo con ínfulas de cineasta y reconvertido en Mr. Brainwash, una (supuesta) gran figura del arte más *cool* de Los Ángeles.

¿Acudiría Banksy a los Oscar en caso de ganar el de mejor documental?

DISCOS

MIGUEL ÁNGEL CHASTANG
From Harlem to Madrid vol 3. The mayor of Harlem (Nuba / Karonte, 2011)

Tercer disco de la serie *From Harlem to Madrid* con el que el contrabajista madrileño Miguel Ángel Chastang homenajea los sonidos que conoció de primera mano en 1986 y durante dos años que estuvo estudiando con

Ron Carter en el City College de Nueva York. Una experiencia que está marcando los últimos trabajos de este antiguo deportista que se ha convertido en uno de esos músicos de jazz casi imprescindibles. Este tercer volumen quiere, según sus palabras, "dar bastantes pasos atrás y hurgar en el origen de mis raíces musicales tanto en Harlem como en Madrid con el objetivo de avanzar". Colaboradores de lujo y composiciones propias junto a otras de músicos tan suculentos como Theolonius Monk, Charles Mingus o Jorge Pardo.

CYAN
Historias para no romperse (Autoeditado, 2011)

El camino abierto por el éxito de Vetusta Morla está permitiendo que muchas bandas puedan mostrar sus interesantes propuestas con mayor interés por parte del público. Es el caso de los barceloneses Cyan, quienes, como aquellos, ofrecen un pop enérgico que cuida sus letras, la manera de contarlas y los ropajes sonoros que las convierte en canciones que no olvidan que los estribillos son importantes.

FUEL FANDANGO
Fuel Fandango (18 Chulos / Pias, 2010)

La cantante cordobesa Nita y Ale Acosta, productor de Mojo Project, presentan su primer disco largo tras haber reventado las descargas con su anterior ep y levantado pasiones con sus más de 70 conciertos. ¿Y qué tiene *Fuel Fandango*? Hedonismo musical, ganas de bailar, algo de electro, una pizca de funk y pop vertiginoso que pasa del inglés al español con gran naturalidad y mucho vigor.

AINARA LE GARDON
We once wished (Aloud Music, 2010)

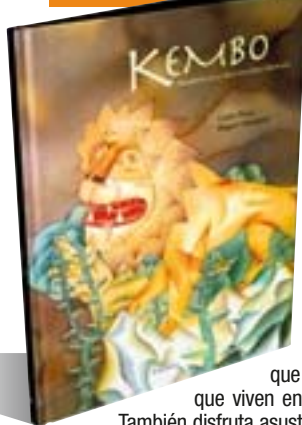
Esta chica de Bilbao llega a su cuarto disco con una potente demostración de poderío. Con su voz, su guitarra y su bajo y la compañía del batería Héctor Bordisa y unos cuantos colaboradores de lujo, *We once wished* sigue teniendo el atrevimiento de ofrecer un pop oscuro, rasgado y sucio, que oscila como un diapasón tripolar entre la furia, la melancolía y la ensañación. Una pluma que raspa.

MARIANNE FAITHFULL
Horses and high heels (Naive, 2010)

Tras 47 años de carrera artística esta británica se ha convertido en casi un icono de lo alternativo (aunque ya no sea sino un producto comercial que juega con eso). En cualquier caso, su voz rasposa y dura y su manera de cantar tan desgarrada tienen algo especial y, si no todo el disco, siempre encontramos canciones en sus trabajos que se transforman en una especie de catarsis emocional.

ESENCIALES 2010 / ILUSTRACIÓN

CARLOS PÉREZ Y MIGUEL CALATAYUD
Kembo (Kalandraka, 2010)

La larga carrera del valenciano Miguel Calatayud se remonta a los años 70 cuando estrenó las series *Peter Petrake* y *Los 12 trabajos de Hércules* en la insólita revista juvenil del régimen *Trinca*. Desde entonces, la obra del Premio Nacional de Ilustración 2009 no deja de sorprender por su enorme imaginación, expresividad y ternura. Un ejemplo más es este *Kembo*, una narración escrita por Carlos Pérez que habla de un león travieso y juguetón al que le gusta asustar a las mujeres Babalunga, que viven en Baba Kamo, un rincón remoto de África. También disfruta asustando a un clérigo británico y a su hija, que andan por ahí fotografiando plantas, y a un coronel francés jubilado y sus 70 soldados. Aunque sus intenciones son sólo jugar (Kembo es herbívoro), los asustados hombres deciden contratar al gran Joe Toscana, explorador, actor de cine y especialista en capturar fieras salvajes. La vida de Kembo cambiará desde entonces y su paso por un circo americano no le traerá más que sinsabores incomprensibles... Una maravillosa narración que se acompaña de unas delicadas ilustraciones realizadas con esa peculiar técnica de Calatayud, de línea limpia y barroquismo compositivo.

BLEBBOLEX
Estaciones (KóKinos, 2010)

El francés Blexbolex (seudónimo de Bernard Granger), ha creado un libro con mucho encanto. Una colección de ilustraciones que parecen llegar de otros tiempos, de otras épocas en las que los libros se hacían con técnicas más artesanales y quizá menos perfectas, pero que aportan unas irregularidades que hoy se pueden ver como muy creativas. Como este libro soñador y emotivo.

MAURICE SENDAK
Donde viven los monstruos (Alfaguara, 2009)

Apoyándose en unas ilustraciones fantásticas y llenas de vida y energía, el neoyorkino Maurice Sendak compuso una historia desbordante de magia que es muy afín a la imaginación inagotable de los niños. Como la del protagonista, el rebelde niño Max. Una narración que, de tan sencilla, se convierte en una obra de arte y que atrapa el corazón y las emociones de quien lo lea.

ROBERTO INNOCENTI Y J. PATRICK LEWIS
La casa (Kalandraka, 2010)

El artista italiano Roberto Innocenti ilustra el devenir histórico de una vivienda llena de personajes en una narración escrita por el ex profesor de economía y hoy escritor de narrativa infantil J. Patrick Lewis. Uno con el texto y otro con las imágenes hacen que las páginas de este libro se conviertan en hábitos de la vida de los habitantes de esa casita de campo (que hasta tendrá piscina).

MANUEL RIVAS Y AITANA CARRASCO
Milu (Kalandraka, 2009)

Manuel Rivas (que ha cedido a la Fundación Meninos los beneficios de sus derechos de autor) ha realizado un texto emotivo, muy sensible, pero no sensiblero, sobre el problema del maltrato infantil. La ilustradora valenciana Aitana Carrasco ha puesto en unas muy lindas imágenes este complicado argumento con una bonita y de aspecto añejo técnica del *collage*.

Selección de lo más destacado del pasado año 2010 (solo se incluye lo que ha aparecido publicado en estas páginas). El orden no es importante (todos son buenos). Próxima entrega: Música pop/rock internacional

LIBROS

JOHN LECHTE

50 pensadores contemporáneos esenciales (Cátedra, 2010)

El australiano **John Lechte**, profesor de Teoría Social y Cultura en la **Universidad Macquarie** de Sydney, ha elaborado un profundo manual con los datos biográficos y una panorámica de la obra de cincuenta pensadores esenciales considerados como contemporáneos o, lo que es lo mismo, cuya obra fundamental se ha elaborado a partir del inicio del siglo XX. Todos cuentan con una interesante información bibliográfica y convierten a este libro en un texto de referencia para entender con el lenguaje más sencillo posible (habida cuenta de los temas que trata) el devenir del pensamiento a lo largo de la historia más reciente. El libro se centra principalmente en autores que desarrollaron su pensamiento tras la Segunda Guerra Mundial, aunque es inevitable que aparezcan algunos de los que más han influido en ellos (**Nietzsche, Saussure, Freud**). El pensamiento que ha conformado nuestra identidad a través de sus movimientos (estructuralismo, fenomenología, semiótica, feminismo, posmarxismo, modernidad...) y sus autores (**Jacques Lacan, Umberto Eco, Noam Chomsky, Roland Barthes, Franz Kafka, Henry Bergson**...).

TRUMAN CAPOTE

Niños en su cumpleaños (Nórdica Libros, 2010)

Dentro de la colección *Minilecturas*, pensada para leer el libro en el tiempo que puede durar una película, **Nórdica** edita un relato de uno de los autores más sugestivos de la literatura norteamericana: **Truman Capote** (1924-1984). Escrito en 1948, aproximadamente a la mitad de su vida, *Niños en su cumpleaños* sitúa la acción en una pequeña población de Alabama en la que no hay muchas opciones para que la vida sea un poco menos monótona que limitándose a vivirla. Un relato de amistad pre-adolescente en el que los jóvenes del pueblo verán cómo su vida sufre un profundo vuelco con la llegada de una joven, algo afectada y un poco repipi, pero que atraparán el corazón y las emociones de dos amigos que pelearán por captar la atención de la niña. Con una sencillez de lenguaje muy difícil de igualar, el autor de *Desayuno en Tiffany's* (1958), *A sangre fría* (1966) o el guión de *El gran Gatsby* (1971) demuestra por qué a veces el relato tiene tanta fuerza expresiva. Además, logra esbozar una parte de lo que su obra conjunta consigue: realizar una profunda disección de la vida de los habitantes del Sur de Estados Unidos a mediados del siglo XX.

GLORIA FUERTES

El caserón de la loca (Torremozas, 2011)

Hasta ahora había permanecido inédita la faceta teatral de la escritora madrileña **Gloria Fuertes** (1917-1998). Conocida por muchos por sus escritos dirigidos a los niños y sus colaboraciones con el mítico programa televisivo *Un globo, dos globos, tres globos*; conocida por menos por sus

CHRIS WESTON

La cámara digital réflex monocular (Blume, 2011)

Publicada originalmente en 2005 y dada la velocidad a la que se suceden las novedades en el mundo de la electrónica aplicada a la fotografía, se presenta ahora una edición actualizada de este útil manual sobre cámaras réflex digitales. Es más que probable que en un año necesite una nueva actualización por lo que quizás sería conveniente una edición que incluyera actualizaciones online. No obstante, la gran cantidad de consejos que aporta este libro son una guía estupenda para sacarle el máximo partido a nuestra cámara. Desde su funcionamiento básico a las herramientas externas que podemos utilizar para mejorar las tomas. Para combatir el falso tópico de que la película química proporciona mejor calidad de imagen que la fotografía digital, **Chris Weston** esgrime todas sus armas técnicas (que son muchas y muy documentadas) para que no solo decidamos pasarnos al mundo de la imagen digital, sino que no nos conformemos con hacer simples tomas de recuerdo y podamos expresar al máximo las casi infinitas posibilidades que tiene, tanto para el terreno periodístico o documental como para una aplicación más artística.

ALEXANDRA HOROWITZ

En la mente de un perro (RBA, 2010)

Para todos es muy fácil comprobar la afinidad de los perros con los humanos. Una relación especial producto de la evolución por la que estos animales se han convertido en amigos, compañeros, casi hasta confidentes de las personas. Pero, aunque a veces parece que podemos ver sus expresiones, ¿cómo y en qué piensa un perro?, ¿de qué forma traducen lo que reciben de su entorno a través de los sentidos? La profesora en psicología **Alexandra Horowitz**, especializada en la cognición de humanos, rinocerontes, bononos y perros, ha escrito un ameno ensayo que nos introduce en la mente y en las sensaciones de nuestros amigos caninos. En él vamos a enterarnos del significado de muchos de los signos que muestran, como el movimiento de las orejas o de la cola, de cómo pueden traducirse los distintos ladridos, de cómo ve su entorno un perro y de la importancia que tiene para esta especie el seguimiento con la mirada. El afecto, los olores o el estatus que puede detentar en el entorno de la familia son algunas otras peculiaridades que podemos analizar de los que son considerados como los mejores amigos del hombre (y la mujer).

el zootropo

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ

Directora general ejecutiva de Tapsa • Elzootropo@gmail.com

Más allá de la vida. El talento no tiene edad

Hoy ya es un tópico definir a **Clint Eastwood** como el último representante del gran cine clásico norteamericano. Tanto es así que mucha gente olvida que, durante la mayor parte de su carrera, a Eastwood se le consideraba un actor limitado (es cierto, lo era), especializado en films comerciales -sobre todo *westerns* y *thrillers* de sospechosa ideología-, y con una faceta como realizador que no pasaba de lo meramente artesanal.

La verdad es que había motivos para el recelo. Eastwood era un actor de televisión que saltó al *spaghetti western* de la mano de **Sergio Leone**. La popularidad de estos films le catapultaron a Hollywood, donde participó en varias producciones, hasta que el gran éxito de *Harry el sucio*, de **Don Siegel** le convirtió en una estrella. De hecho, el personaje protagonista de esta película -y de sus cuatro secuelas- marcó a fuego su carrera. Harry Callahan, un policía duro, hierático, tosco y expeditivo, propenso a salirse de los márgenes de la ley y de gatillo fácil. Así era como el público y la crítica veían a Eastwood.

Pero había más, aunque no era fácil advertirlo, ya que su carrera como realizador comenzó ciñéndose a películas de género, correctas, eficaces y muy influidas por sus maestros, **Don Siegel** y **Sergio Leone**. Nada anunciaba lo que iba a venir. ¿O sí? Porque películas como *Infierno de cobardes*, *El fuera de la ley* o *El jinete pálido* ya aportaban indicios de que Eastwood era algo más que un mero artesano. Entonces llegó *Bird* (1988), la biografía del músico **Charlie Parker**, un estremecedor viaje al infierno de la autodestrucción que dejó a la crítica con la boca abierta. A partir de ese momento, Eastwood comenzó a alternar películas comerciales, "alimenticias", con proyectos más ambiciosos, hasta que en 1992 estrenó *Sin perdón*, una absoluta y deslumbrante obra maestra que le instaló definitivamente en el panteón de los grandes clásicos. Y a esa joya le siguieron otras cintas magistrales, como *Los puentes de Madison*, *Medianoche en el jardín del bien y del mal*, *Ejecución inminente*, *Mystic River*, *Million Dollar Baby* o *Gran Torino*.

Ahora, Eastwood acaba de estrenar en España *Más allá de la vida*, un drama de corte fantástico basado en la supervivencia

después de la muerte y los contactos con el más allá. El argumento entremezcla tres historias diferentes que acaban cruzándose: la de una periodista francesa que sufre una experiencia próxima a la muerte durante el tsunami de Indonesia, la de un niño que pierde a su hermano gemelo y la de un médium que considera una maldición su don de hablar con los muertos.

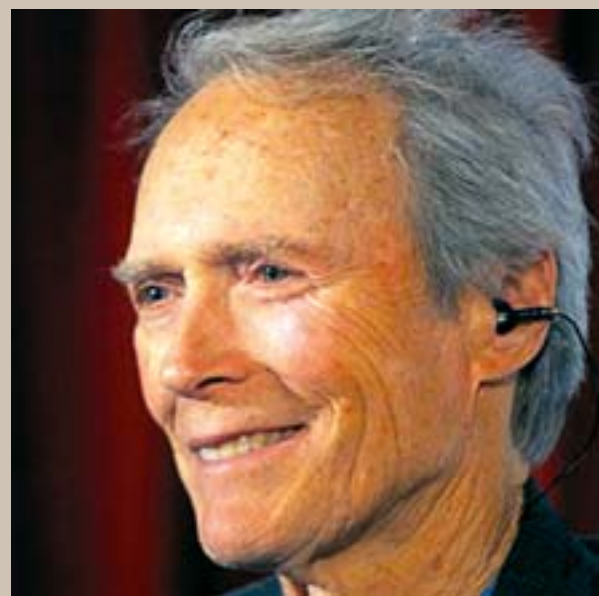
De entrada, tanto el tema como el género están muy alejados de los intereses habituales de Eastwood (en realidad se trata de un proyecto de **Spielberg**), pero el director lo lleva con elegancia a su terreno, eludiendo el sentimentalismo fácil -tipo *Ghost*- y el efectismo. El resultado es una película eficaz, sobria, emocionante, admirablemente narrada e interpretada, y con una delicada y minimalista banda musical compuesta

“¿Qué hubiera pasado si la industria del cine aplicara a sus creadores la misma política sobre la edad que la industria publicitaria?”

por el propio realizador. Una buena película, en definitiva, aunque justo es reconocer que no está a la altura de los grandes títulos de su autor. Y la razón de esto, la principal debilidad del film, reside en el guión.

Las tres historias que componen la película no tienen el mismo interés. El relato de la periodista, por ejemplo, comienza a lo grande con la magistral secuencia del tsunami, no sólo un prodigio de efectos especiales, sino también de narrativa; sin embargo, la historia va perdiendo fuste conforme avanza el metraje. El relato del médium resulta más atractivo, sobre todo por la espléndida interpretación de **Matt Damon**. Pero es la historia del niño que ha perdido a su hermano la que concentra todo el interés y la emoción del film, hasta el punto de eclipsar al resto del argumento. Con todo, ese defecto del libreto no hace que la película sea mala; sólo impide que sea mejor de lo que ya es.

Dándole vueltas a esto, se me ocurrió una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la industria del cine aplicara a sus creadores la misma política sobre la edad que la industria publicitaria? En nuestro negocio, cuando un creativo alcanza los 40 se convierte en sospechoso; y si llega a los 50 es candidato automático a la jubilación. ¿Tiene esto sentido? Eastwood contaba 57 años cuando rodó *Bird*, el film que dio inicio a la etapa más

creativa de su carrera; 61 cuando filmó *Sin perdón*, su gran obra maestra; 73 cuando nos hizo llorar a todos con *Million Dollar Baby*; y 80 cuando realizó este delicado ejercicio de caligrafía filmica que es *Más allá de la vida*.

Pues bien, si Eastwood trabajara en nuestro negocio, todo ese torrente de creatividad se habría perdido. En el mundo publicitario español existe la creencia de que el talento tiene fecha de caducidad, de que las ideas frescas e innovadoras sólo pueden surgir en mentes jóvenes. Pero ¿es cierto?

Sin duda, las ideas más rompedoras suelen provenir de cerebros no fosilizados por las normas. Pero no nos engañemos: ¿cuántas campañas rompedoras vemos al cabo del año? Muy pocas. No basta la juventud; también hace falta el talento. Un bien muy escaso y, por tanto, caro; ese es el verdadero problema. Los creativos brillantes y experimentados tienen sueldos altos, así que cuando llega una crisis y hay que ajustar costes, son de los primeros candidatos al despido. Como su caché es elevado, las agencias prefieren contratar a jóvenes menos experimentados con el pretexto de las "ideas frescas". Finalmente, tras pasar un tiempo intentando sobrevivir con proyectos más personales, los creativos veteranos acaban siendo expulsados del negocio. Y así hasta la siguiente crisis.

¿Puede la publicidad permitirse el lujo de perder cada década lo mejor de su capital creativo? El ejemplo de **Clint Eastwood**, *Harry el viejo*, nos dice que no, que el talento no tiene edad.