

discos

AUSTIN TV

Caballeros del albedrío
2 cds (Terrícolas Imbéciles / Origami, 2011)

Siempre inquietantes e intensos, los mexicanos **Austin TV** son uno de los grupos de rock experimental más interesantes del momento. Acostumbran a ir disfrazados y con los rostros cubiertos, y con su música crean unos paisajes sonoros llenos de recorrecos y propuestas extrañas, pero realmente atractivas y muy en la línea de situar la música con una concepción muy artística. De hecho, este nuevo doble cd se presenta como un trabajo muy conceptual: cada canción está compuesta en base a un valor numérico a cada una de las letras del título de una película. Los números resultantes marcan el tiempo y ritmo de cada una de las composiciones. Cada uno de los cds está también conceptualizado: uno con las composiciones más tranquilas y orgánicas (*Hán*) y el otro con las más electrónicas (*Séeb*). Rock instrumental

de altura que aún cine, matemáticas y música realizado por cinco personajes insólitos, que invita a la reflexión, al disfrute sonoro y a dejarse llevar por territorios que solo los más arriesgados son capaces de explorar.

ANOUSHKA SHANKAR

Traveller
(Deutsche Grammophon, 2011)

Se dice que las raíces originales del flamenco se sitúan en India. No es nueva la conexión musical en trabajos que han tratado de fusionar las músicas de aquí con las de aquel extenso país oriental. **Anoushka Shankar**, hija y gran discípula de uno de los grandes maestros de todos los tiempos de la música india, **Ravi Shankar**, ha hecho un viaje de vuelta, vía Londres, hasta recalar en las manos de uno de los productores españoles más inquietos del momento: **Javier Limón**. El resultado es este *Traveller*, en donde las instrumentaciones flamencas se codean yentrecruzan con las sonoridades indias en un majestuoso ejercicio de complicidad artística. Los colaboradores son muchos y de gran calidad y sobresale la colaboración emocional de **Concha Buika**.

MERITXELL NARANJO

Cero
(La Productiva, 2011)

Una sorpresa muy agradable el primer disco oficial de la barcelonesa **Meritxell Naranjo**. Cantautora habitual de los circuitos de salas, bares, teatros, casas okupas, centros cívicos o de las calles de su ciudad, la producción que presenta está cargada de canciones espontáneas y con arreglos muy sugerentes, realizados por **Alex Soler**. Arreglos que se disfrazan de distintos ropajes de acuerdo con los textos de cada canción, aportando una gama de colores muy amplia, desde la frescura del pop, a matices *tex-mex*, con diversión y melancolía equilibrando la balanza en su justo punto. Como no puede ser de otra forma, las emociones personales, las relaciones personales y la vida loca y cuerda que se cuece en la sociedad son los argumentos de sus letras.

EXXASENS

Eleven miles
(Aloud Music, 2011)

Extraordinario tercer trabajo de post-rock instrumental de la banda española **Exxasens**, con composiciones no muy largas para este tipo de música donde los instrumentos piden tiempo para demostrar sus capacidades expresivas. No obstante, los cortes del disco (un poco como el disco de Austin TV reseñado arriba) están cargados de atmósferas densas y amplias con elementos espaciales e hipnóticos, casi como si fueran la banda sonora de una película de ciencia-ficción. Muy bueno y muy bien grabado.

W. A. MOZART

Dissonances
(Virgin Classics, 2011)

Los cuartetos de cuerda del austríaco **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791) lo componen 23 piezas escritas para dos violines, viola y violonchelo divididos en distintas influencias: milaneses, vieneses, dedicados a Haydn, prusianos y otros no categorizados. Este disco contiene dos de los más hermosos: el *Cuarteto n.º 15 en re menor* y el *Cuarteto n.º 19 en do mayor de las disonancias*. Lo interpretan el **Quatuor Ebène** con gran precisión y lo completan con el *Divertimento en Fa mayor*, una pieza realmente deliciosa.

dvds

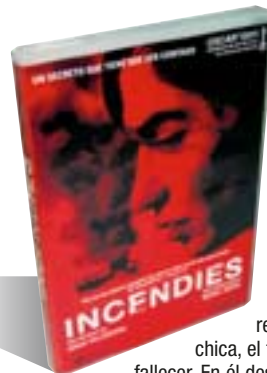

JUAN ANTONIO BARDEM

Esa pareja feliz (1951)
Cómicos (1954) **Calle Mayor** (1956) **La venganza** (1958)
Sonatas (1959) **Los pianos mecánicos** (1965) **7 días de enero** (1979) **Divisa**

Hijo de actores (Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro), hermano de actriz (Pilar Bardem), padre y tío de más gente del cine (Miguel Bardem, Javier Bardem, Carlos Bardem), la vida de **Juan Antonio Bardem** (1922-2002) estuvo vinculada al Séptimo Arte desde una perspectiva social y política. Junto a **Luis García Berlanga**, sentó las bases de un nuevo cine que se iniciaba con postulados distintos en los inicios de la década de los cincuenta. Ambos estudiaron en el **Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas** y, tras un primer cometrage, juntos firmaron la primera película, *Esa pareja feliz* (1951), una divertida sátira sobre los límites de los concursos y los regalos que en ellos se ofrecen en unos tiempos en los que las necesidades básicas eran patrimonio de la mayoría de la población española. Protagonizada por unos estupendos Fernando Fernán-Gómez y Elvira Quintillá, *Esa pareja feliz* fue el preludio de dos carreras disparejas que tendrían su consecución en la inmortal *Bienvenido Mr. Marshall* (1952), coescrita por Berlanga, Bardem y Miguel Mihura y premiada como mejor comedia y mejor guión en el Festival de Cannes de ese año. A partir de entonces, la obra de ambos realizadores se dirige por caminos distintos, aunque ambos igualmente interesantes. La de Bardem, que ahora nos ocupa por la reedición de siete de sus películas en dvd por **Divisa**, continuaría con un drama teatral *Cómicos* (1954), con una temática bien conocida por él debido a la profesión de sus padres. Una cinta con gran trabajo de dirección de actores y gran experimentación del lenguaje cinematográfico por parte del realizador. Tras uno de sus grandes éxitos, *Muerte de un ciclista* (1955) llegaría uno de sus mejores filmes: *Calle Mayor* (1956), el retrato de la abulia de una

capital de provincias donde la vida de sus habitantes no tiene expectativas más allá de verla pasar. Una estupenda **Betsy Blair** encarna a la sufrida mujer que es objeto de una pesada broma. Fue premiada con justicia con el Premio de la Crítica en el Festival de Venecia. Pese a la indudable calidad de su cine, su militancia en el Partido Comunista le acarreó muchos problemas con la censura de entonces y muchas de sus películas pasaron sin pena ni gloria. Con *La venganza* (1958) cierra su trilogía sobre el enfrentamiento entre las dos Españas. Si en *Muerte de un ciclista* criticaba a la burguesía y en *Calle Mayor* a la clase media, aquí se centró en el mundo rural con un drama que habla de vencedores y vencidos. En 1959 contó con **Francisco Rabal** para encarnar el papel del Marqués de Bradomín en *Sonatas*, la adaptación, filmada en México, de *Sonata de Otoño* y *Sonata de estío* de Ramón María del Valle Inclán. Con *Los pianos mecánicos* (1965) Bardem experimento el drama existencialista ambientándolo en la bohemia de la gente pudiente y dileitante de un lugar de vacaciones. Tras otro de sus grandes triunfos creativos, *El puente* (1976), en el que, ya tras la muerte de Franco, quiso poner en solfa el llamado *landismo* de la época, su cine retomó un asunto de actualidad política y reivindicativa con *Siete días de enero* (1979), película con la que hizo un análisis casi paso a paso de los sucesos que desembocaron en el asesinato de los abogados laboristas de Atoch en enero de 1977, un acontecimiento criminal que tocó los cimientos de la endeble democracia que comenzaba. Es todo buen cine y cine comprometido.

DENIS VILLENEUVE

Incendies (2010) **Cameo**

Cine valiente y duro. Emocionante y terrorífico. Con actuaciones de impacto y situaciones tan reales que el dolor llega de inmediato al espectador. El director canadiense **Denis Villeneuve** se atreve a mostrar la crudeza de un enfrentamiento que se ha convertido en el gran problema mundial de los últimos sesenta años: el enfrentamiento entre árabes y judíos. La acción comienza al recibir dos hermanos gemelos, chico y chica, el testamento de su madre que acaba de fallecer. En él descubren que no conocen nada de ella ni de su historia y, por voluntad de la fallecida, deben recuperar esa historia perdida y buscar a un hermano que desconocían y a su padre del que nunca supieron nada. Un drama intenso que se trufa con acciones de la *guerra de los seis días*, con torturas, enfrentamientos sociales y culturales, y llega hasta nuestros días para que los dos hermanos descubran un secreto excesivamente difícil de asimilar. Aunque los acontecimientos se sobreentienden, Villeneuve no cita explícitamente ningún país, lo que intensifica la universalidad del horror de la guerra y del odio entre pueblos que se muestra. El autor compara el libro del canadiense de origen libanés **Wajdi Mouawad** en el que se basa la cinta con *Apocalypse Now*, ya que se trata del viaje que realiza la hermana y con ella el hermano para descubrir y comprender los orígenes del odio. Fantástica y muy intensa.

VSEVOLOD PUDOVKIN

La Madre (1926) / **Tempestad sobre Asia** (1928) **Divisa**

Hasta no hace mucho, cualquier ranking de las mejores películas de la historia incluía siempre *La madre* (1926), una de las obras maestras del ruso **Vsévolod Ilariónovich Pudovkin** (1893-1953). Este realizador fue el maestro del montaje del cine moderno, aunque en sentido diferente a los postulados del otro gran genio del cine, **Eisenstein**, pues si este abogaba por el montaje a posteriori, Pudovkin afirmaba la necesidad de preverlo en el guión. La fuerza e intensidad de las imágenes de *La madre* siguen impactando casi un siglo después con sus primeros planos de expresiones atribuladas, con las que Pudovkin quiso reflejar las angustias y miserias de una sociedad trabajadora casi esclavizada por los patronos. Hoy, que los mercados están volviendo a tomar las riendas de los destinos de la humanidad, sería bueno revisar estas dos películas, *La madre* y *Tempestad sobre Asia* (1928) que, junto a *El fin de San Petersburgo* (1927) conforman una trilogía sobre la toma de conciencia social. Y si Eisenstein creó un cine (gran cine) relativo a la lucha de las masas por recuperar su dignidad, Pudovkin lo hizo fijándose en el coraje de los individuos. No hay que olvidar que se trata de cine bolchevique, propagandístico y con claras intenciones políticas, pero eso no resta ni un ápice el valor artístico y emocional a estas dos grandes películas.

libros

ELENA GARRO

Los recuerdos del porvenir
(451 Editores, 2011)

Esta es una novela considerada como precursora del llamado *Realismo mágico* que tantas obras maestras ha dado a la literatura hispanoamericana. Bebe directamente de las fuentes creativas de maestros como Juan Rulfo y crea un universo cuasifantasmal en una historia que se entiende como realista. La escritora mexicana **Elena Garro** (1917-1998) convierte las memorias del pueblo Ixtepec en el verdadero protagonista animado de la trama, en la que toma parte un personaje tiránico, el general Francisco Rosas que ostenta su poder con mano dura sobre cuantos enemigos reales o imaginados se topa en ese pueblo humillado. Pero una mujer pone en evidencia la extrema soledad del general que, para paliarla, no duda en imponer con mayor fuerza su autoridad sobre un pueblo que habla como una entelequia que incluye a sus porpios habitantes. Octavio Paz dijo de este libro de Elena Garro que es "una de las creaciones más perfectas de la literatura contemporánea latinoamericana".

WILLIAM KOTZWINKLE

El hombre del ventilador
(Capitán Swing, 2011)

Además de poeta y novelista, **William Kotzwinkle** es mundialmente conocido por ser el guionista de las películas *ET*, *el extraterrestre* y de *Pesadilla en Elm Street*. Con este currículo, cualquier cosa puede salir de su pluma y este libro hace gala de tal transgresión intelectual. En *El hombre ventilador*, Kotzwinkle narra las aventuras y desventuras de un medio chiflado *hippy* de otros tiempos pero habitante de los contemporáneos. Un personaje alucinado constantemente que trae a la memoria a otros como el Ignatius de *La conjura de los necios* o al protagonista de la película *El gran Lebowski*. Un alocado *outsider* que siempre está fumado y que estafa y engaña a todo el que se encuentra para conseguir beneficiarse de ellos. Un avispa y listillo zarrapastroso que no paga la luz ni el alquiler del piso del East Village donde vive y que tiene un extraño plan en mente. Un tipo extraño que vende ventiladores a pilas y eso es lo que da título a esta desterrillante, ofensiva y provocadora novela.

EDUARDO VILAS Y JAIME MARTÍNEZ

El pájaro de fuego (Narval, 2011)

Un bonito trabajo literario y de ilustración realizado por **Eduardo Vilas**, en el texto, y **Jaime Martínez**, en la imagen. Vilas, fundador y director de la Escuela de Escritura Creativa y de Ideas **Hotel Kafka**, ha escrito una leyenda de reyes y princesas, de caballeros y de poderes mágicos, de ambiciones y engaños, con una prosa graciosa, ágil y con cierto aire poético y aromas musicales. Las imágenes de Jaime Martínez, que fue colaborador de nuestro periódico en sus inicios durante un largo periodo de tiempo, crea unas imágenes sugestivas y juguetonas, con trazos gruesos y riqueza de detalles dentro de una estudiada sencillez. Un libro bonito y elegante (que quizá lo hubiera sido más si el papel no hubiera sido tan brillante).

