

La sangre es vida. El cine de vampiros en 50 películas esenciales

Juan Andrés Pedrero Santos. *Editorial UOC, Barcelona, 2019. 222 páginas*

Sin duda, el folclore y las pequeñas mitologías del género se han encargado de mantener en el imaginario cultural la figura del vampiro. De Bram Stoker a Sheridan Le Fanu, de la Universal a la Hammer, pasando por el expresionismo alemán o las visiones posmodernas del mito, Drácula y sus numerosas encarnaciones en la pantalla han gozado de un interés que Juan Andrés Pedrero Santos se encarga de desmenuzar en la presente obra. De manera didáctica, atendiendo no solo a las raíces culturales del mito, sino también al canon que evolucionó con el cine, a los rostros conocidos (los de Shreck, Lee o Lugosi) o a las perversiones pergeñadas por autores como Jesús Franco o Jean Rollin. El repaso, ameno y ambicioso, nos permite trazar una panorámica del género y sus modulaciones, pasando de los ambientes góticos a la posmodernidad, del vampiro como criatura de la noche al chupasangre como metáfora de las cuitas morales de la sociedad.

El arte de la interpretación

Vsevolod Pudovkin. *La pajarita de papel, Madrid, 2019. 128 páginas*

Si el mes pasado hablábamos de Eisenstein y la puesta en escena, ahora toca recuperar este otro librito con las ideas de Pudovkin a propósito de la técnica actoral. O lo que es lo mismo, el retrato del actor y las exigencias de la interpretación, el trabajo y el estudio en profundidad para llevar a cabo la construcción de un personaje y la relación, cuando no la vinculación misma, del actor en el proceso de creación de este. Más que un método, lo que Pudovkin preconiza es el trabajo y la colaboración,

la relación dialéctica (ajena a cualquier tentación mecanicista y servil) creativa estrecha y el análisis de ese proceso tanto en el cine como en el teatro.

Rainer Werner Fassbinder: Amor y rabia

Quim Casas (coord.). *Donostia Kultura, San Sebastián, 2019. 249 páginas*

En apenas unos pocos años de trayectoria artística, interrumpidos por su prematuro fallecimiento, Rainer Werner Fassbinder pasó como un huracán por la cinematografía europea. Sin su obra, que abarcó cine y teatro, resulta difícil entender no solo a aquella sociedad alemana marcada por la división, sino asimismo ese otro cine, más allá de la modernidad, que tuvo como objetivo insuflar una nueva vida a unas imágenes y a unos discursos, a unos lugares y unos personajes, progresivamente ensombrecidos por las transformaciones sociales e históricas. En este excelente libro en torno a la obra fassbinderiana encontramos nombres y lugares que se repiten, casi también que saltan, de un texto al siguiente. Está la huella de Sirk, tal vez la herencia plástica más importante en el cine del director de *Querelle*, y está la herida de ese cine europeo obligado a tomar las riendas de su tiempo. Aquí se repasa el contexto y los condicionantes, los rostros femeninos del cine, de Schygulla a Sukowa, y los conflictos que estallan en pantalla. Está la identidad sexual, el vacío emocional, los sentimientos desbordados y la necesidad de pulsar cada cosa en la imagen, en la escena y en la composición del drama. Están las películas agrupadas por momentos e intensidades, las obras menores e, incluso, aquellas en las que la huella de Fassbinder se deja sentir. Y está, también, el hilo que trata de unir diferentes épocas a modo de comunicación de ese cine, de ese hacer fassbinderiano, que no se agota en la última película filmada.

De Arrebato a Zulueta

VV.AA. *Solaris, textos de cine, Madrid, 2019. 237 páginas*

He aquí una feliz noticia, una nueva publicación, *Solaris*, consagrada al estudio y análisis de una película de culto como *Arrebato*. Y a su autor, Iván Zulueta, extraterrestre dentro del cine español, que con una obra relativamente breve, entre piezas cortas, experimentos audiovisuales y episodios para televisión, se ha convertido en uno de los gigantes de aquel otro cine. Gracias al trabajo de análisis del equipo de autores convocado para la publicación, nos hacemos a la idea del carácter inabarcable de *Arrebato*; de la necesidad de revisar un film único, con un universo tan denso y personal, década a década. En los textos abunda la idea de la pausa, del doble y el desdoblamiento, de los aires de familia con otras obras, con otros nombres, o de lo que dicen las imágenes de la película de nuestra relación con el cine, con la materia audiovisual. Decía Almodóvar que a Zulueta le salía el cine por los ojos y, sin duda, es una de las descripciones más ajustadas para entender la peculiar idiosincrasia del director de *Arrebato*. Afortunadamente, cualquier lector que se acerque a este monográfico preparado por *Solaris* podrá comprobar cómo el cine y el análisis meticoloso, poético y fílmico, del *Arrebato* brota en todas y cada una de sus palabras.

EL LIBRO DEL MES

SUPERNOVAS: UNA HISTORIA FEMINISTA DE LA CIENCIA FICCIÓN AUDIOVISUAL

Elisa McCausland y Diego Salgado. *Errata Naturae, Madrid, 2019. 450 páginas*

La reflexión feminista, en sus sucesivas olas, nos ha proporcionado un poco de perspectiva y dimensión alrededor de la ideología de todos esos objetos culturales de alta y baja intensidad. Populares, contruidos para el gran consumo o ensamblados en la voraz maquinaria del *blockbuster*. En «Supernovas», Elisa y Diego emprenden una doble tarea: de un lado, la recuperación de una serie de figuras femeninas, algunas de ellas orilladas dentro del discurso creativo de la ciencia ficción del pasado siglo; del otro, un ambicioso ensayo en torno al poder y la ideología de las imágenes, su consumo y su manera de tejer relatos (o, también, de ponerlos en cuestión a través de los excesos visuales). Tanto en un caso como en el otro, el libro no deja de adentrarnos en toda clase de aventuras: hay capítulos que arrojan un buen chorro de luz sobre temas poco trillados, de la ciencia ficción alemana al poder del *pulp* visto desde la óptica de Margaret Brundage; hay conexiones con obras y textos, en este caso, a través del personaje de Wonder Woman, que ya inspiró otro estupendo estudio; y hay, también, intención de remover, de cuestionar y barrer poco para casa, analizando desde el cine más insignificante a aquel otro instalado en el panteón de la crítica. En «Supernovas» hay espacio para el fértil diálogo entre el cómic y el cine, para los replicantes y los (y las) salvajes de la carretera, para la imaginación del desastre dictada por Susan Sontag y para el xenofeminismo y la investigación teórica larvada al calor de los textos de Donna Haraway; para la María del tándem Lang/Von Harbou y para la figura de Scarlett Johansson transmutada en, probablemente, el cuerpo virtual más significativo del último cine de ciencia ficción. Trazos y más trazos de crítica cultural y de profundidad analítica en un ensayo indispensable.

CÓMIC

DARTH VADER: LORD OSCURO

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli. *Planeta Cómic, Barcelona, 2019. 152 páginas*

A diferencia de la versión de Gillen/Larroca, el Darth Vader de Soule/Camuncoli es el que, al final del *Episodio III*, acaba de ser salvado de la muerte por Palpatine. Lo que les da pie a describir el proceso de corrupción al que se ve sometido por su maestro, dejando atrás lo que queda de Annakin Skywalker, en un arco dramático que tiene tanto de doloroso como de satisfactorio. **T.L.A.**

LA ODISEA ILUSTRADA

Homero, Carmen Estrada, Miguel Brieua. *Malpaso, Barcelona, 2019. 352 páginas*

No es exactamente un cómic, pero el brillantísimo trabajo de ilustración que ha llevado a cabo Brieua respecto al texto de Homero, con un estilo de inspiración clásica que no hace menos reconocible su trazo particular, permite que se pueda leer como tal. La traducción y reordenación que ha llevado a cabo Estrada lo hace, además, más asequible y fácil de leer. **T.L.A.**