

Gabriel García Márquez and the cinema. Life and works

Pablo Brescia

University of South Florida
pbrescia@usf.edu

[Rocco, Alessandro. *Gabriel García Márquez and the cinema. Life and works*. Woodbrige, Tamesis Books, 2014.]

RESUMEN

El libro de Alessandro Rocco, *Gabriel García Márquez and the cinema. Life and works* examina de manera exhaustiva y documentada la relación entre la obra literaria de Gabo y el cine, partiendo de la propia afirmación del escritor de que esta relación fue tan intensa como inestable. Probablemente se pueda decir que este constituye el libro más completo sobre “el matrimonio” García Márquez-cine, puesto que analiza sistemáticamente esta relación, por un lado, atendiendo a la figura de Márquez como guionista y, por otro, a las numerosas adaptaciones cinematográficas de sus relatos o novelas. En esta reseña se confirma la originalidad del ensayo, así como su potencial para transformarse, sin duda alguna, en un libro de referencia.

Palabras clave: Gabriel García Márquez; obra literaria, cine, vida, relación, influencias, adaptaciones.

ABSTRACT

Alessandro Rocco's book *Gabriel García Márquez and the cinema. Life and works* examines exhaustively and in a well-informed way the relationship between Gabo's literary work and the Cinema. The work is based on the writer's own affirmation that this relationship was as intense as unestable. Probably we can say that this constitutes the most complete book on Gabriel García Márquez and Cinema “marriage”, since it systemically analyzes this relationship, on the one hand, attending to the figure of Márquez as a screenwriter and, on the other, to the numerous cinematographic adaptations on this stories or novels. This review confirms the originality of this essay, as well as its potential to transform, without a doubt, into a reference book.

Keywords: Gabriel García Márquez; literary work; Cinema; life; relationship; influences, adaptations.

En un viejo artículo de 1994, me ocupé de las relaciones entre García Márquez y el cine y allí citaba un ensayo del mismo Gabo fechado el 17 de noviembre de 1982, “La penumbra del escritor de cine”, donde decía el colombiano:

En estos días de tantas entrevistas, una pregunta que se ha repetido sin tregua es la de mis relaciones con el cine. Mi única respuesta ha sido la misma de siempre: son las de un matrimonio mal avenido. Es decir, no puedo vivir sin el cine ni con el cine, y a juzgar por la cantidad de ofertas que recibo de los productores, también al cine le ocurre lo mismo conmigo.

El libro de Alessandro Rocco, *Gabriel García Márquez and the Cinema. Life and Works* examina de manera exhaustiva y documentada este matrimonio. Hasta donde sé, constituye el libro más completo sobre la relación García Márquez-cine y se transformará sin duda alguna en un libro de referencia, sobre todo en sus primeros capítulos.

En el prefacio, se declara la originalidad del proyecto: el análisis sistemático de la filmografía relacionada con la obra y la figura del escritor colombiano. Correctamente, el investigador italiano señala que, dada la importancia de esta relación, debería ser reconocida como parte de la obra de García Márquez. Es allí donde se aúna vida y obra, desde la fiebre por el guion cinematográfico que lo asaltó desde temprano hasta su labor como promotor de la cultura del cine. Rocco ofrece al lector un mapa de su investigación y la divide en tres partes: la conexión de García Márquez con el cine, su rol como guionista y las numerosas adaptaciones de sus relatos y novelas a la pantalla cinematográfica.

El primer capítulo “The Cinema in the Life of García Márquez” comienza con la famosa escena de *Cien años de soledad* en la cual el pueblo decide rebelarse y no acudir más al cinematógrafo ya que confunden ficción y realidad, una característica *sine qua non* de la poética del escritor colombiano. Para él, y según sus biógrafos, la experiencia del cine es, si no anterior, simultánea a la de la lectura y la escritura. Como nombre saliente en este capítulo aparece Álvaro Cepeda Samudio, escritor y cineasta, quien contagia al joven Gabriel de su entusiasmo por el cine. Así, García Márquez no sólo participa en el largometraje *La langosta azul* de 1954 sino que también escribe reseñas de películas entre 1954 y 1955 para el periódico *El espectador*. Rocco enfatiza las

tempranas influencias cinematográficas en el escritor colombiano, agregando las decisivas películas italianas “El ladrón de bicicletas” y “Milagro en Milán” como fundadoras de un estilo que luego se denominará “realismo mágico”. García Márquez ve allí, por un lado, la humanización y sensibilidad en la construcción del personaje y, por otro, la combinación de realidad y fantasía. El resto del capítulo sigue una secuencia cronológica: el paso en los sesenta por México y su conocido rol como guionista de *Tiempo de morir*, de Arturo Ripstein, y el menos conocido dato del cuento “Dios y yo”, tal vez imaginado para el cine pero que termina siendo parte de *El otoño del patriarca*; los años setenta, que implican colaboraciones con Feliz Cazals en el film *El año de la peste* (1978) y con Jaime Humberto Hermosillo, resultando en la inolvidable y terrible *María de mi corazón* (1979); los años ochenta, que ven las adaptaciones de la *nouvelle La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada* y del cuento “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, dos de las incursiones garciamarquinas en el cine más conocidas. El hecho crucial de estos años ochenta es la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Es un proyecto “político” al decir del mismo García Márquez que deja como resultado seis películas para cine y televisión reunidas en la serie *Amores difíciles* y co-producidas por TVE y tres libros que recogen algunas de las charlas entre Gabriel García Márquez y los participantes de los talleres. En los años noventa, otra serie de películas para la televisión, titulada *Me alquilo para soñar*, ve la luz.

Rocco dedica su segundo capítulo a *Tiempo de morir*, película que considera uno de los puntos más altos en la relación entre García Márquez y el cine. Desde la aceitada estructura, pasando por el motivo de duelo, llegando a la incorporación a su narrativa de la temprana influencia de Sófocles, la película de Ripstein ofrece nuevas ventanas desde donde asomarse a la relación entre García Márquez y el cine. Rocco incluye en este apartado una discusión del re-make colombiano del film en los años ochenta y bellos fotogramas de este film, *Presagio*, *María de mi corazón*, *Un señor muy viejo con unas alas enormes* y otras películas.

En el siguiente capítulo “Films from the 1970s: The Ghost of Realism”, Rocco examina *Presagio*, *El año de la peste* y *María*

de mi corazón, tres películas que “have in common an unmistakable social and political critique, reflecting the Colombian writer’s involvement in politics in those years” (70). Aquí, investigador italiano no sólo sintetiza con gran agudeza los argumentos de estas películas, sino que también se ocupa de analizarlas narrativa y cinematográficamente, ofreciendo al lector un excelente punto de vista para acercarse a ellas. En torno al compromiso político de García Márquez, Rocco también menciona el guion que escribió el colombiano en apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, titulado *¡Viva Sandino!*

El quinto capítulo “Magical Realism in the Cinema” ya nos indica desde el vamos su temática. Rocco vuelve a *La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada* y a “Un señor muy viejo con unas alas enormes” para remarcar cómo el montaje, los marcos escénicos y las simbolizaciones de estos films intentan capturar el escurridizo estilo del autor. Rocco cita profusamente a Fernando Birri, director argentino de *Un señor muy viejo con unas alas enormes* quien cree que el cine es “a collective operation involving the mixture, orchestration or synthesis of a range of different languages and techniques” (109) algo al que el propio García Márquez adheriría como declaración de principios estéticos para su literatura.

Los breves capítulos 6, 7 y 8 se ocupan de describir y analizar, en primer lugar, las seis historias hechas película de la serie *Amores difíciles* —hay que destacar la excelente producción de *Milagro en Roma*, basada en el cuento “La santa”, del libro *Doce cuentos peregrinos*, donde se da el novedoso caso de que el film precede al relato—. Luego se pasa revista a los tres episodios que se transforman en la película *Con el amor no se juega*. Finalmente, Rocco se ocupa de la serie de seis episodios para televisión basada en el cuento “Me alquilo para soñar”. El capítulo 9 está dedicado a la película *Edipo alcalde* (1996) realizada en Colombia por Jorge Alí Triana. Aunque tal vez estos capítulos no susciten el interés de la primera parte del libro, sin embargo, proveen una valiosa e importante información para completar la relación multifacética entre García Márquez y el cine.

Rocco culmina su libro con un listado de otras películas que adaptaron textos de García Márquez sin mayor involucramiento del colombiano y detalla tanto su éxito-fracaso como su

alineamiento dentro del universo narrativo de García Márquez. Sorprende que el volumen cierre allí, sin una conclusión más general sobre los conceptos vertidos por el autor de este libro.

Como dije en la reseña con la que empecé esta nota, Gabriel García Márquez volvió una y otra vez al cine tal vez porque para él ofrecía posibilidades de expresión que no hallaba en la literatura; por el otro lado, es indudable que logró en sus cuentos y novelas construir un mundo que fue imposible de capturar en sus guiones. *Gabriel García Márquez and the cinema. Life and works* prueba hasta qué punto ese “matrimonio mal avenido” fue fundamental en la vida y en la literatura del Nobel.

Este artículo ha sido publicado bajo una licencia
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/).