

Fundación
La Caja de CANARIAS

CICLO de CINE

BENGALA

RETRATOS DE MUJER

Marzo 2023

18:30 horas

ENTRADA GRATUITA

TRES MUJERES BENGALÍES

“No puedo vivir sin ti”, le dice el realismo al melodrama siempre que vuelve a casa. Juntos forman la pareja más poética y política del cine.

Cabe decirlo de otra forma: en la narrativa popular, el melodrama es la zona autorizada para que acampe el realismo.

¿Realismo? ¿Qué realismo? Aquel que proyecta un determinismo social sobre una peripecia personal. “¡Cuántos sueños tenía en la vida! Ninguno se realizó... ¿Imaginé alguna vez que tendría que disfrazarme para ir a una entrevista de trabajo?” Son las palabras que Archana, al inicio de *Saat pake banda*, se dice a sí misma.

El melodrama es el género de la diferencia entre la felicidad prometida y la infelicidad presente, que brota de otras diferencias: de género, de clase, de generación; diferentes máscaras, temperamentos, culturas, sensibilidades, prioridades, expectativas. El *melo* dramatiza el secreto, el fingimiento, la vergüenza, la necesidad, el reparto desigual de premios y castigos.

Lo social, en suma, prescribe destinos que alienan al personaje como *sujeto deseante*. “¿Y tú qué quieres ser?”, pregunta Archana al primer niño que ve. Esta pregunta atraviesa las tres películas del ciclo. Charulata, ¿tú qué quieres ser?

Charulata es una de las obras maestras del gran Satyajit Ray. Se basa en *El nido roto*, novela de Rabindranath Tagore de 1901, y por ello su fundamento, más que el realismo, es la alegoría –la casa. Es cosa notable, por otra parte, que en un ciclo que incluye *Charulata*, la joya de la corona pueda ser otro filme sublime: *Estrella nublada*, de Ritwik Ghatak, que adapta asimismo una novela –de Shaktipada Rajguru, considerado autor de narrativa social. En cuanto a *Saat pake banda*, dirigida por Ajoy Kumar, está basada también en una novela –del muy prestigioso Ashutosh Mukhopadhyay.

Retengamos aquí la importancia de la literatura moderna bengalí en el desarrollo de una cinematografía que logró distinguirse de Bollywood, donde se filmaba en hindi. Es que Bengala tuvo desde el siglo XIX su propio movimiento de modernización cultural. El llamado Renacimiento Bengalí intentaba conciliar los valores de la Ilustración europea con las tradiciones milenarias de la India. Su principal figura fue, cómo no, Tagore; y su centro emisor principal, la escuela Santiniketan fundada por él, a la que asistió Ray.

“¡Oiga, ese asiento es para mujeres!”, le grita a Shukendu, hombre de aspecto enfermizo, en el transporte público. Sucede a menudo que, en los géneros melodramáticos del mundo asiático, el galán es convencionalmente débil, inmaduro. Esta languidez forma parte de su *sex-appeal*; el “adorable defecto” que promete infelicidad.

“¡Oiga, ese asiento es para mujeres!”, le gritan, pues, al deseado por Archana, encarnado por Soumitra Chatterjee, aquel Apu adulto del último filme de la Trilogía de Ray. Actor fetiche del cineasta, también él formará parte del triángulo protagonista de *Charulata*, donde encarna de nuevo a un “letraherido”. A Chatterjee le iban los papeles de hombre lánguido y empapado de libros, mal avenido con la meritocracia postcolonial. Por esa aparente carencia, Charulata, su joven cuñada, se fijará en él. Pero ella no es Madame Bovary.

Corolario: en realidad, el sudoroso Shukendu de *Saat pake bandha* resulta ser, en efecto, un ilustrado, pero de fuerte carácter. Con su gesto del asiento, desafiaba en realidad un falso privilegio. El resto del filme invierte la ecuación: su masculinidad le hace débil por orgullo, frágil ante la hostilidad de una suegra de clase alta que no soporta ver a su hija con un pobre profesor.

TRES MUJERES BENGALÍES

(cont.)

“¡Oiga, ese asiento es para mujeres!”: aquí podría resonar también, desde la ironía, el propio melodrama como preferencia del público femenino. En la era de los estudios y de los cines nacionales, el género sexual era crucial a la hora de calcular “públicos objetivos” asociados al género narrativo. Esa distribución del público *obedecía* a estereotipos que, sin embargo, podían operar también como *oportunidad* para una desobediencia.

Porque los mejores melodramas no se limitan a “retratar a la mujer como sujeto sojuzgado”, sino que aprovechan la posición del sujeto *paciente*, que es como decir *inteligente*. En la condición *paciente* adquieren tensión los dilemas entre acción e inacción, entre secreto y prejuicio. La protagonista padece su propio deseo entre bastidores, y desde allí, observa y entiende.

También es cierto que, por ejemplo, *Estrella nublada* muestra el autosacrificio de la heroína -la joven Nita es una hermana-madre, una novia-madre, una hija-madre. Y que, en *Saat pake banda* y en *Charulata*, el papel de la instrucción y la cultura se ajusta a una división que atribuye el papel educador a los hombres, y a la mujer el de educanda.

Si *Saat pake banda* y *Charulata* se despliegan en entornos burgueses con los ideales de la ilustración como fondo, en *Estrella nublada* reconocemos una tópica de lo marginal derivada del Neorrealismo. Nita carga con una familia huida de la Bengala escindida, llamada Pakistán Oriental, luego Bangladesh, con la partición de 1947. Trabaja duro, y a cambio sólo obtiene ingratitud. Su hermano mayor, Shankar, la adora, pero es incapaz de convertir su don musical en disciplina. Él y su desleal novio son, una vez más, estetas frívolos, ilustrados inmaduros.

Pero estas asimetrías han de verse contrapuestas al hecho de que la heroína se auto educa con la vivencia. He aquí algunos ejemplos.

Estrella nublada: Nita es aquella que transita y que escucha. Se mueve cuando los demás se mantienen inmóviles, y percibe los datos de su entorno. Es la mejor oyente de la música de Shankar, pero también recibe rumores y maledicciones. Ghatak –“el más desconocido de los grandes directores”, según Jonathan Rosenbaum– elabora *para ella* un portentoso montaje de sonidos y planos cortos en la secuencia donde descubre la infidelidad de su novio. Cuando Nita abandona el apartamento, la música del filme cae en un bucle que interrumpe el “natural” acompañamiento melódico del drama. La cámara encuadra el dolor de la joven desde un ángulo que figura el colapso total de su espíritu.

Saat pake bandha: todo aquí funciona en torno a la mirada pensante de Archana – la gran Suchitra Sen, estrella femenina del cine bengalí. En algunos momentos, el mirar se acompaña de una repentina interrupción de la música del filme -al modo de Ghatak, aunque sin su virtuosismo. Esos cortes son como el chasquido de un látigo, pero en negativo.

Charulata: en una secuencia inicial deslumbrante, ella recorre las galerías del palacete, y el movimiento de cámara tras sus pasos parece observar los ritmos del alma de la mujer. Toda la película consistirá en modular y sorprender con imágenes los movimientos secretos del espíritu. Un *leitmotiv* se repite: con sus anteojos, Charulata observa el exterior –o convierte en exterior lo que observa– y, quizás, protege así su interior.

Luis Miranda

Director del Festival Internacional de
Cine de Las Palmas de Gran Canaria

CICLO de CINE
BENGALA · RETRATOS DE MUJER

Lunes, 13 de marzo · 2023

ESTRELLA NUBLADA [*MEGHE DHAKA TARA*]

India, 1960, B/n. VOSE. 127 minutos.

Dirección: Ritwik Ghatak.

Guion: Ritwik Ghatak, basado en la historia escrita por Shaktipada.

Fotografía: Dinen Gupta.

Montaje: Ramesh Joshi.

Música: Jyotirindra Moitra.

Productora: Chitrakalpa.

Intérpretes: Supriya Choudhury, Anil Chatterjee, Niranjan Ray, Gita Ghatak, Bijon Bhattacharya, Gita Dey, Dwiju Bhawal, Gyanesh Mukherjee, Ranen Ray Choudhury.

Sinopsis: Nita es una joven que vive con su familia, refugiados del este de Pakistán, en los suburbios de Calcuta. Shankar, su hermano mayor, aspira ser cantante. Nita aplaza su matrimonio con el científico Sanat para ayudar a su familia, que necesita dinero para pagar los estudios de los hermanos más jóvenes. Cuando su padre y su hermano menor sufren un accidente, ella se convierte en el único sostén de la familia, pero la enfermedad que padece no deja de empeorar.

CICLO de CINE
BENGALA · RETRATOS DE MUJER

Lunes, 20 de marzo · 2023

SAAT PAKE BANDHA

India, 1963, B/n. VOSE. 129 minutos.

Dirección: Ajoy Kar.

Guion: Nripendrkrishna Chatterjee, sobre la historia escrita por Ashutosh Mukherjee.

Fotografía: Bishu Chakraborty.

Música: Hemanta Mukherjee.

Productor: R.D. Bansal

Intérpretes: Gouri Banerjee, Panchanan Bhattacharya, Ira Chakraborty, Madhuri Chakraborty, Soumitra Chatterjee, Subrata Chatterjee, Asha Devi, Chhaya Devi, Molina Devi, Amit Dey.

Sinopsis: Archana conoce a Sukhendu, un modesto profesor de universidad, huérfano, que vive con su tía. El amor surge entre ambos y a pesar del rechazo de la madre de Archana hacia su futuro yerno, terminan uniendo sus vidas. Pronto Archana se debatirá entre las presiones de su marido para que rompa lazos con su madre y el chantaje de esta para que se divorcie de él.

CICLO de CINE
BENGALA · RETRATOS DE MUJER

Lunes, 27 de marzo · 2023

CHARULATA. LA ESPOSA SOLITARIA (*) [*CHARULATA*]

India, 1964, B/n. VOSE. 114 minutos.

Dirección: Satyajit Ray.

Guion: Satyajit Ray, sobre una historia de Rabindranath Tagore.

Fotografía: Subrata Mitra.

Montaje: Dulal Dutt.

Música: Satyajit Ray.

Productora: R.D. Banshal & Co.

Intérpretes: Madhabi Mukherjee, Sailen Mukherjee, Soumitra Chatterjee, Geetali Roy, Shyamal Ghoshal, Bholanath Koyal, Bankim Ghosh, Subrata Sensharma, Nilotpal Dey, Kamu Mukherjee.

Sinopsis: Es una historia ambientada a finales del siglo XIX, cuando la India era todavía una colonia inglesa. Charu, una mujer de la alta sociedad bengalí que lleva una vida ociosa, está casada con Bhupati. Este, que ha heredado una fortuna, utiliza su dinero para publicar un periódico político, y se siente orgulloso de no haberse dejado arrastrar por la comodidad y la desidia.

* COLOQUIO TRAS LA PROYECCIÓN

PROGRAMACIÓN
MARZO 2023

13 de MARZO

"ESTRELLA NUBLADA"

Dir. Ritwik Ghatak

(India, 1960, 127 min)

20 de MARZO

"SAAT PAKE BANDHA"

Dir. Ajoy Kar

(India, 1963, 129 min)

27 de MARZO

**"CHARULATA.
LA ESPOSA SOLITARIA"**

Dir. Satyajit Ray

(India, 1964, 114 min)

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE ABRIL 2023

JOHN LE CARRÉ:
novelista, guionista, productor y espía

La Caja Fundación
de CANARIAS