

100 PELÍCULAS SIN LAS QUE NO PODRÍA VIVIR

RICARDO CAVOLO

TÍTULO ORIGINAL: "101 MOVIES TO WATCH BEFORE YOU DIE"

© RICARDO CAVOLO, 2017

© NOBROW, 2017

EDICIÓN ORIGINAL DE NOBROW, LONDRES, 2017

© EDITORIAL PLANETA, S.A., 2018

LUNWERG ES UN SELLO EDITORIAL DE EDITORIAL PLANETA, S.A.

AVENIDA BÍAGONAL, 662-664 - 08034 BARCELONA

CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 42 - 28027 MADRID

LUNWERG@LUNWERG.COM

WWW.LUNWERG.COM

WWW.FACEBOOK.COM/LUNWERG

HTTP://TWITTER.COM/LUNWERGFOTO

PRIMERA EDICIÓN: ENERO DE 2018

ISBN: 978-84-16890-57-6

DEPÓSITO LEGAL: B-24434-2017

IMPRIIME: TALLERES GRÁFICOS SOLER

NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE LIBRO, NI SU INCORPORACIÓN A UN SISTEMA INFORMÁTICO, NI SU TRANSMISIÓN EN CUALQUIER FORMA O POR CUALQUIER MEDIO, SEA ESTE ELECTRÓNICO, MECÁNICO, POR FOTOCOPIA, POR GRABACIÓN U OTROS MÉTODOS, SIN EL PERMISO PREVIO Y POR ESCRITO DEL EDITOR. LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS MENCIONADOS PUEDE SER CONSTITUTIVA DE DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ART. 270 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO PENAL).

DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS) SI NECESITA FOTOCOPIAR O ESCANEAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA. PUEDE CONTACTAR ATRAVÉS DE LA WEB WWW.CONLICENCIA.COM O POR TELÉFONO EN EL 91 702 19 70/93 272 04 47.

IMPRESO EN ESPAÑA

EL PAPEL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE ESTE LIBRO ES CIEN POR CIEN LIBRE DE CLORO Y ESTÁ CALIFICADO COMO PAPEL ECOLÓGICO.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	10
VIAJE A LA LUNA	14
LA PARADA DE LOS MONSTRUOS	16
UNA NOCHE EN LA ÓPERA	18
TIEMPOS MODERNOS	20
CIUDADANO KANE	22
CASABLANCA	24
LA VENTANA INDISCRETA	26
GIGANTE	28
CENTAUROS DEL DESIERTO	30
MÍTICOS	32
CON FALDAS Y A LO LOCO	34
CON LA MUERTE EN LOS TALONES	36
EL APARTAMENTO	38
ESPARTACO	40
LA DOLCE VITA	42
IRMA LA DULCE	44
EL BUENO, EL FEJO Y EL MALO	46
EL GUATEQUE	48
LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES	50
EL PADRINO	52
EL GOLPE	54
AMARCORD	56

GREY GARDENS	58
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS	60
GREASE	62
APOCALYPSE NOW	64
TORO SALVAJE	66
INDIANA JONES	68
CONAN EL BÁRBARO	70
ERASE UNA VEZ EN AMÉRICA	72
LOS CAZAFANTASMAS	74
LA HISTORIA INTERMINABLE	76
REGRESO AL FUTURO	78
LOS GOONIES	80
LA PRINCESA PROMETIDA	82
¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER RABBIT?	84
EL TIEMPO DE LOS GITANOS	86
BATMAN	88
AMANECE, QUE NO ES POCO	90
HAZ LO QUE DEBES	92
UNO DE LOS NUESTROS	94
LA FAMILIA ADDAMS	96
SIN PERDÓN	98
DRÁCULA DE BRAM STOKER	100
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD	102
ENTREVISTA CON EL VAMPIRO	104
CLERKS	106
PULP FICTION	108
EL CUERVO	110

TOY STORY	112
KIDS	114
CASINO	116
SEVEN	118
EL ODIO	120
FARGO	122
TRAINSPOTTING	124
LA VIDA ES BELLA	126
GUMMO	128
AMERICAN HISTORY X	130
GATO NEGRO, GATO BLANCO	132
HAPPINESS	134
BUFFALO '66	136
LA VENDEDORA DE ROSAS	138
LA DELGADA LINEA ROJA	140
AMERICAN PIE	142
EL CLUB DE LA LUCHA	144
AMERICAN BEAUTY	146
LAS VIRGENES SUICIDAS	148
MATRIX	150
SNATCH: CERDOS Y DIAMANTES	152
AMORES PERROS	154
HARRY POTTER	156
MONSTRUOS, S.A.	158
LOS TENENBAUMS: UNA FAMILIA DE GENIOS .	160
HOST WORLD	162

EL·VIAJE·DE·CHIHIRO	164
EL·SEÑOR·DE·LOS·ANILLOS	166
CIUDAD·DE·DIOS	168
LOST·IN·TRANSLATION	170
KILL·BILL	172
BIG·FISH	174
ELEPHANT	176
BATMAN: TRÍLOGÍA·DEL·CABALLERO·OSCURO .	178
EN·LA·CUERDA·FLOJA	180
MARÍA·ANTONIETA	182
PEQUEÑA·MISS·SUNSHINE	184
HACIA·RUTAS·SALVAJES	186
POZOS·DE·AMBICIÓN	188
EL·LUCHADOR	190
FANTÁSTICO·SR·FOX	192
PRECIOUS	194
DONDE·VIVEN·LOS·MONSTRUOS	196
THE·FIGHTER	198
WINTERIS·BONE	200
DRIVE	202
MOONRISE·KINGDOM	204
EL·LOBO·DE·WALL·STREET	206
HER	208
INTERSTELLAR	210
EL·RENACIDO	212
APÉNDICE	214

INTRODUCCIÓN

HACE NO MUCHO TIEMPO ESCRIBÍ UN LIBRO SOBRE LA MÚSICA QUE ESCUCHO, O MÁS BIEN HICE UNA RADIOGRAFÍA DE MÍ MISMO A TRAVÉS DE MI MÚSICA, MI BANDA SONORA. YA ENTONCES ME APRESURABA A ACLARAR QUE NO ERA NINGÚN ESPECIALISTA EN LA MATERIA. SOY UN MERO CONSUMIDOR DE MÚSICA, ENTHUSIASTA, PERO SOLDADO RASO. POR TANTO, NO ME CONSIDERO POSEEDOR DE LA VERDAD ABSOLUTA SOBRE LA MÚSICA DE LA QUE HABLABA (NI DE NADA, EN REALIDAD, QUIZÁS SOLO EN EL FÚTBOL, JA, JA, JA...).

Y LO MISMO SUcede CON EL CINE. LO QUE VUELCO EN ESTE LIBRO SON MIS AMORES CINEMATOGRAFICOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONSIDERACIÓN POR LA CRÍTICA. NO ESPEREIS UNA SINOPSIS O UNA RESEÑA DE LOS ~~CINE~~ LARGOMETRAJES. AQUÍ ME VERÉIS A MÍ AMANDO CADA UNA DE LAS CIEN PELÍCULAS Y VERÉIS TAMBIÉN DE DÓNDE SALE ESE AMOR. ♥
ESTO NO ES MÁS ~~QUE~~ QUE UNA HISTORIA DE AMOR NARRADA EN CIEN EPISODIOS.

LO BUENO DEL CINE ES QUE LO HACES TUYO, Y COMO A TI TE DÉ LA GANA. LO MISMO PUEDO DISFRUTAR DE "LOS SIETE SAMURÁIS", DE KUROSAWA, QUE PASÁRMELO MUY BIEN CON "AMERICAN PIE" ACTO SEGUIDO. ENTIENDO QUE HAYA MUCHA GENTE QUE SOLO LE ENCUENTRE LA GRACIA AL CINE EN PELÍCULAS CATALOGADAS COMO DE RANGO INFERIOR, Y QUE OTROS SE NI EGUN AVER ALGO CON ~~P~~ PUNTUACIÓN POR DEBAJO DEL 8,5 EN LAS CRÍTICAS. LO RESPECTO, PERO NO LO COMPARTO PARA NADA. DE HECHO, ME PARECE QUE ASÍ SE TIENE UNA EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA MÁS BIEN POBRE. AUNQUE LO QUE UNO HAYA VISTO SEAN LAS CIEN MEJORES ~~P~~ PELÍCULAS DE LA HISTORIA SEGÚN ~~F~~
FILMAFFINITY, SOLO SERÁN CIEN. YO QUERRÍA COMO MÍNIMO DOS PELÍCULAS POR DÍA. ES MÁS, NECESITO PELÍCULAS DE TODOS LOS RANGOS, ME LO PIDE LA CABEZA, Y LA SANGRE.

ES VERDAD QUE SOLEMOS TENER UNA ÉPOCA EN LA QUE NOS PONEMOS MÁS EXQUISITOS CON LAS PELÍCULAS (YO ESTUDIÉ BELLAS ARTES EN LA UNIVERSIDAD, NO OS QUIERO NI CONTAR EL NÍVEL DE ESNOBISMO QUE A VECES SE ESTILA POR ALLÍ). PARECE QUE NO PUEDE HABER NADA MÁS QUE HITCHCOCK, "NOUVELLE VAGUE" Y CINE CLÁSICO JAPONÉS. TODO ESO ESTÁ MUY BIEN, PERO YO NO IBA A DEJAR DE IR A VER LA NUEVA DE "HARRY POTTER". RECONOZCO QUE NUNCA HE TENIDO DEMASIADAS FRONTERAS EN CUANTO AL CINE. ME GUSTA VALORAR CADA UNA DE LAS PELÍCULAS POR LO QUE ME APORTA.

NO TODAS ME VAN A HACER REÍR, LLORAR,
ENAMORARME, SENTIR MIEDO, ENTRETENERME, PONERME
NERVIOSO, APRENDER Y MARAVILLAR LA RETINA A
LA VEZ. ME GUSTA LLEVARME ALGO DE CADA UNA,
AUNQUE NO TENGA UNA GRAN CONSIDERACIÓN
CULTURAL. QUIZA' ME PONGA UN POCO A LA DEFENSIVA,
~~pero~~ PERO ES QUE ME HA TOCADO AGUANTAR
DEMASIADAS CONVERSACIONES ELEVADAS SOBRE CINE
QUE AL FINAL NO ERAN MÁS QUE APARIENCIA.

Y YO ME PERMITO DECIR CON MUCHA PAZ EN MI
INTERIOR QUE ME GUSTAN MUCHOS TIPOS DE PELÍCULAS
DIFERENTES. EN ESTE LIBRO ENCONTRARES TODO
LO QUE ME HA HECHO DISFRUTAR. Y TANTO ES ASÍ QUE
ESTAS CIEN PELÍCULAS LAS LLEVO EN EL CORAZÓN.
ESTÁN AQUÍ PORQUE, MÁS ALLÁ DE LO QUE SUPONEN
EN LA HISTORIA DEL CINE, SON IMPORTANTES POR
LO QUE SIGNIFICAN PARA MÍ. PARTE DE MI
PERSONALIDAD SE HA FORJADO CON ELLAS.

YO FUI UN NIÑO BASTANTE SOLITARIO, Y LAS PELÍCULAS
ME LLENABAN INTENSAMENTE. TANTO QUE LUEGO
INVERTÍA GRAN PARTE DE MIS MOMENTOS EN SOLEDAD
IMAGINANDOME EN CADA FILM, VIVIENDO LO QUE
LOS PROTAGONISTAS VIVÍAN. HE DESARROLLADO
TODO UN COSMOS INTERNO LLENO DE REFERENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS QUE TODAVÍA HOY ME VIENEN A
LA CABEZA. COMPARO MUCHAS SITUACIONES DE LA
VIDA DIARIA CON LO QUE PASA EN UNA U OTRA
PELÍCULA. NO ES QUE QUIERA VIVIR EN LA PANTALLA, PERO
ES INEVITABLE QUE SE ME LLENE LA CABEZA DE
SECUENCIAS, PERSONAJES Y DIALOGOS. A VECES, INCLUSO,
HE LLEGADO A ASUSTARME, PORQUE NO SABÍA SI ESTABA
DESEARROLLANDO UNA PSICOPATÍA RARA. PERO DE
MOMENTO NO ME HA IDO MAL, Y SIN HACER DAÑO
A NADIE, ASÍ QUE SEGUIRE EN MI PELÍCULA.

Y SI SOY COMO SOY EN LO PERSONAL POR EL CINE QUE HE VISTO, DESDE LUEGO MI ARTE VA DE LA MANO. HE CREADO MI UNIVERSO MENTAL A PARTIR DE CIENTOS DE PELÍCULAS QUE HAN IDO ANADIENDO PERSONAJES, DETALLES, TRAMAS Y UNIVERSOS QUE AHORA GUARDO EN MI CABEZA. ES DE ESE UNIVERSO MENTAL DE DONDE ~~que~~ SACO INFinidad DE IDEAS QUE APLICO EN MI TRABAJO. PUEDE QUE UN DETALLE DE ALGUNA PIEZA MÍA OS HAGA ROMPEROS LA CABEZA Y NO ENTENDÁTIS POR QUÉ ESTÁ AHÍ, Y QUIZÁ SEA PORQUE LA HISTORIA QUE QUIERO CONTAR ME REMITE A ALGÚN DETALLE DE "UNO DE LOS NUESTROS", o A "LOS GOONIES", o A "TOY STORY". A VECES NI VO MISMO LO SE, PERO SOY CONSCIENTE DE QUE PARTE DE MI IMAGINERÍA VIENE DIRECTA DE LAS PELÍCULAS DE MI VIDA. DIRÍA QUE LA MAYOR PARTE DE MI UNIVERSO MENTAL SUBCONSCIENTE ESTÁ REPLETO DE FOTOGRAMAS DE TODO LO QUE HE VISTO. Y ESO SALE A RELUCIR, SIN REMEDIO, DE LAS MANERAS MÁS ~~desconocidas~~ INESPERADAS EN MIS DIBUJOS. SOY MUY AMANTE DE LA IMAGEN, TRABAJO CON ELLA, Y LAS PELÍCULAS SON IMAGEN.

LE DEBO MUCHÍSIMO AL CINE, ¿CÓMO NO VOY A AMARLO? ESTOY SEGURO DE QUE COINCIDIREMOS EN MUCHAS PELÍCULAS, PERO SE TAMBIÉN QUE HABRÁ ALGUNAS DE VUESTRAS PREFERIDAS QUE NO ESTARÁN EN ESTA SELECCIÓN, Y TAL VEZ NO ENTENDÁTIS POR QUÉ. PERO ESTA LISTA ES ASÍ PORQUE ES EL ADN DE UNA SOLA PERSONA: YO. Y AUNQUE PERTENEZCAMOS A PLANETAS MUY PARECIDOS EN OTROS ASPECTOS, EL CINE DE UNO ES TAN PERSONAL COMO SU CADENA GENÉTICA. ES LO BONITO DE TODO ESTO, LA VARIÉDAD. Y POR ESTO MISMO HAY PELÍCULAS PARA TODOS. ☺

¡VIVA EL CINE!

RICARDO CAVOLO

VIAJE A LA LUNA

(1902)

(LE VOYAGE DANS LA LUNE)

LOS INICIOS DEL CINE FUERON PURA MAGIA E ILUSIÓN, Y MÉLIÈS, EL PERFECTO MAGO PARA ESTO. EL FRANCÉS QUISO USAR LOS AVANCES CINEMATOGRAFÍOS PARA MEJORAR AÚN MÁS EL HECHIZO DE LAS REPRESENTACIONES TEATRALES DE ANTAÑO. PARA MÍ, EL USO DE LA MAGIA QUE HIZO MÉLIÈS ES ALGO ÚNICO EN LA HISTORIA DEL CINE; ANTES ERA IMPOSIBLE HACERLO PORQUE NO CONTABAN CON ~~ESTA~~ TECNOLOGÍA, Y DESPUÉS SE HA CORRIDO TANTO CON LA TÉCNICA QUE SE HA PERDIDO. ESE ENCANTO TEATRAL DE "VIAJE A LA LUNA"! EL CINE DE MÉLIÈS SE HA QUEDADO INTACTO EN UNA BOLA CON NIEVE Y ESTRELLITAS QUE SE AGITA. ES COMO UNA REPRESENTACIÓN DE HACE SIGLOS CAPTURADA CON LA CÁMARA. LA PELÍCULA ES UN EJERCICIO DE DELICIOSA MELANCOLÍA QUE NO QUIERES QUE ACABE NUNCA. CON MÉLIÈS ME SUMERJO DE LLENO EN LA HISTORIA, ME DEJO EMBAÑAR COMO UN NIÑO DE TRES AÑOS CON UNAS ~~MARIONETAS~~ MARIONETAS Y QUERÍA UN VIAJE A LA LUNA QUE DURASE SEMANAS. NOTO CÓMO SE ME LLenan LOS OJOS DE ESTRELLITAS Y SONRÍO MARAVILLADO TODO EL TIEMPO. MÉLIÈS, EN REALIDAD, ERA UN NIÑO CON ~~LA~~ LA CAPACIDAD DE UNGENIO PARA HACERNOS VOLVER A LA INFANCIA.

VIAJE A LA LUNA

LA PARADA DE LOS MONSTRUOS

(FREAKS)

(1932)

ESTA PELÍCULA HA SUPUESTO UN HITO EN MI VIDA Y EN MI CARRERA. HE VIVIDO CON GITANOS DESDE PEQUEÑO Y HE PODIDO VER LA CARA B DE LA SOCIEDAD. DESDE ENTONCES, EL TEMA PRINCIPAL EN MI TRABAJO SIEMPRE HA SIDO EL DE HONRAR A LAS PERSONAS QUE VIENEN DE AHÍ Y DARLES AMOR. Y "LA PARADA DE LOS MONSTRUOS" SERÍA LA BANDERA DE ESTE MOVIMIENTO, ASÍ COMO EL LIBRO ~~ES~~ SAGRADO DE MIS IDEALES. MÁS QUE LA VENGANZA DE LOS ~~DIFERENTES~~, LO QUE ME INTERESA ES MOSTRAR QUE ELLOS TAMBIÉN AMAN, SE REEN Y TIENEN MAGIA. Y EN ESTA PELÍCULA TOD BROWNING NOS LO MUESTRA A TRAVÉS DE ESA GRAN FAMILIA DE PERSONAS REPUDIADAS EN ~~SUS~~ SUS PUNTOS DE ORIGEN, PERO ACOGIDAS POR LA FAMILIA DEL CIRCO AMBULANTE. DE PUERTAS PARA ADENTRO SE OLVIDAN DE CÓMO LOS RIDICULIZAN LOS MAL LLAMADOS "NORMALES", Y SE SIENTAN A CENAR EN UNA MESA ENORME TODOS COMO UNA GRAN FAMILIA. CANTAN, BROMAN, BAILAN. SIEMPRE SUPE DE LO QUE QUERÍA HABLAR EN MI TRABAJO, Y AL VER ESTA PELÍCULA REUNÍ AÚN MÁS FUERZAS PARA HACERLO. LO LAMENTABLE ES ODIAR O TEMER AL DIFERENTE. LO DIFERENTE ES MARAVILLOSO, PERFECTO. LO DIVERSO ES MÁGICO.

AMÉMOSLO.

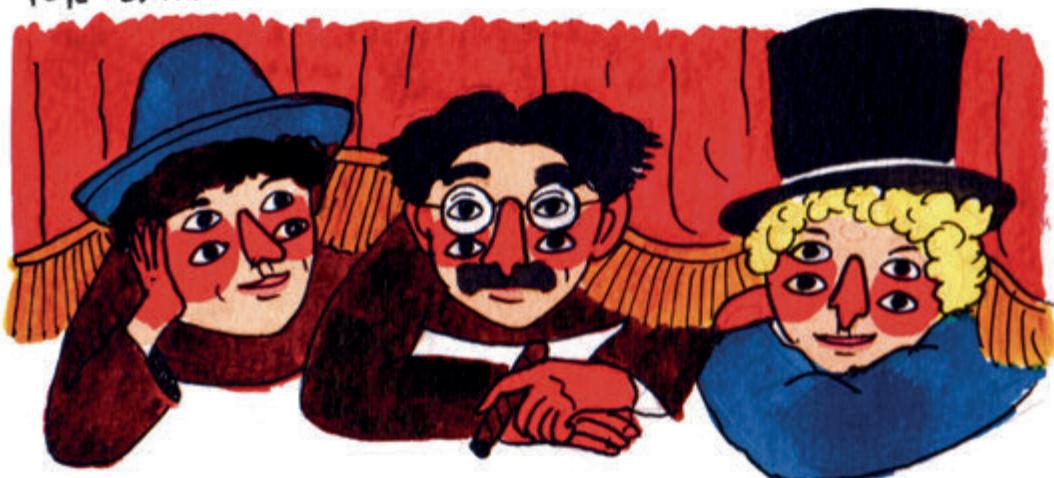
LA-PARADA-DE-LOS-MONSTRUOS

UNA · NOCHE · EN LA · ÓPERA

(A · NIGHT · AT · THE · OPERA)

(1935)

LOS HERMANOS MARX ME HICIERON MUY FELIZ DE NIÑO. QUIZÁ AÚN NO ENTENDIERA DEMASIADO LAS BROMAS PICANTES DE GROUCHO, PERO ME VOLVÍ LOCO CON HARPO; CAÍ EN SUS REDES. ME PASABA TODA LA PELÍCULA ESPERANDO A QUE SALIERA Y DESESPERARÁ A CUALQUIER PERSONAJE ESTIRADO Y MALHUMORADO DE LA HISTORIA. CADA VEZ QUE HACÍA SONAR LA BOCINA ME REÍA EN ALTO. CADA VEZ, LO JURO. Y LLEGUE A DISEÑARME MI PROPIA ARPA PARA EMULAR A HARPO CUANDO CAMBIABA EL REGISTRO DE LA BOCINA Y NOS REGALABA UN MINUTO DE ARMONÍA ANGELICAL ACARICIANDO LAS CUERDAS DE SU INSTRUMENTO. ALGO MÁS MAYOR EXPLOTE POR FIN DE LA RISA CON LA ACIDEZ DE GROUCHO Y CHICO. ENTONCES YA DISFRUTABA EN TODA SU DIMENSIÓN DE UN FILM COMO ESTE. PODRÍA HABER ESCOGIDO CUALQUIER PELÍCULA SUYA, PERO EL MOMENTO DEL CAMAROTE SUPERPOBLADO AÚN ME HACE LLORAR DE LA RISA, Y ESO ME HA AYUDADO A DECIDIRME POR ESTA.

UNA · NOCHE · EN · LA · ÓPERA

TIEMPOS MODERNOS

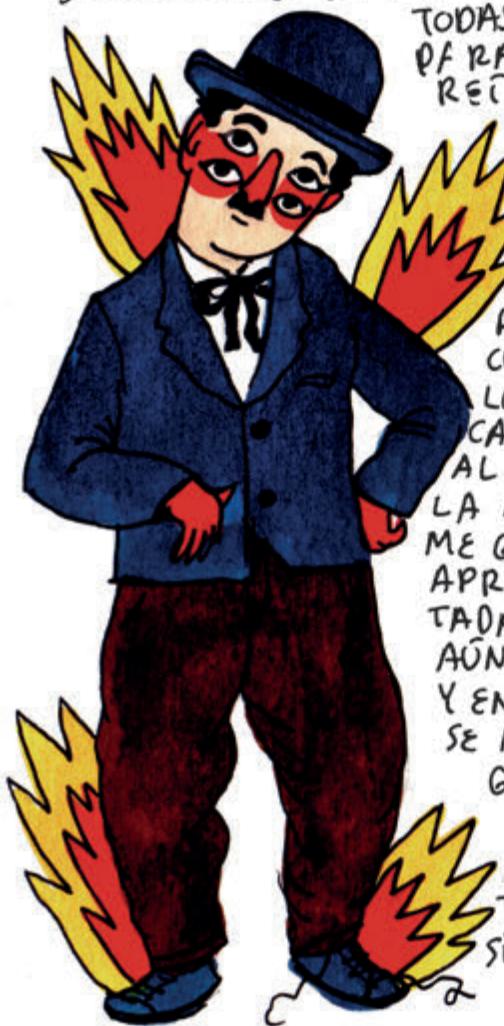
(MODERN TIMES)

(1936)

COMO HE MENCIONADO EN LA INTRODUCCIÓN, YO ERA UN NIÑO BASTANTE SOLITARIO, Y A LA FUERZA TENÍA CONMIGO AMIGOS IMAGINARIOS. HE DE DECIR QUE TODOS ELLOS SE BASARON DE UNA UOTRA MANERA EN CHAPLIN. CUANDO LO VÉA DEJABA DE EXISTIR ~~EL MUNDO~~, Y SOLO ÉRAMOS ÉL Y YO. CHARLOT BAILABA Y HACÍA TODAS ESAS COSAS TAN DIVERTIDAS PARA MÍ, PARA QUE PUDIERA ~~PER~~ REÍRME Y LO PASARA MEJOR QUE NUNCA. Y EL CHAPLIN DE "TIEMPOS MODERNOS" ES PERFECTO, HACÍA TODO LO QUE NECESITABA.

ME ENAMORE, COMO ÉL, DE PAULETTE GODDARD, ME DOLÍA CUANDO LE DABAN UN MARTILLAZO EN EL DEDO, Y SALTABA CADA VEZ QUE ÉL LO HACÍA AL CAMINAR. RECUERDO QUE LA ACTUACIÓN FINAL EN EL BAR ME GUSTÓ TANTO QUE ME ~~APRENDÍ~~ APRENDÍ AQUELLA LETRA INVENTADA QUE ÉL ~~HABÍA~~ IMPROVISABA. AÚN HOY LA BUSCO DE VEZ EN CUANDO, Y EN CUANTO EMPIEZA LA MUSICA SE ME DIBUJA LA SONRISA MÁS GRANDE QUE TUVE DE NIÑO.

GRACIAS, CHAPLIN, POR SER MI AMIGO IMAGINARIO TANTO TIEMPO.
SIEMPRE ESTAREMOS JUNTOS.

TIEMPOS MODERNOS