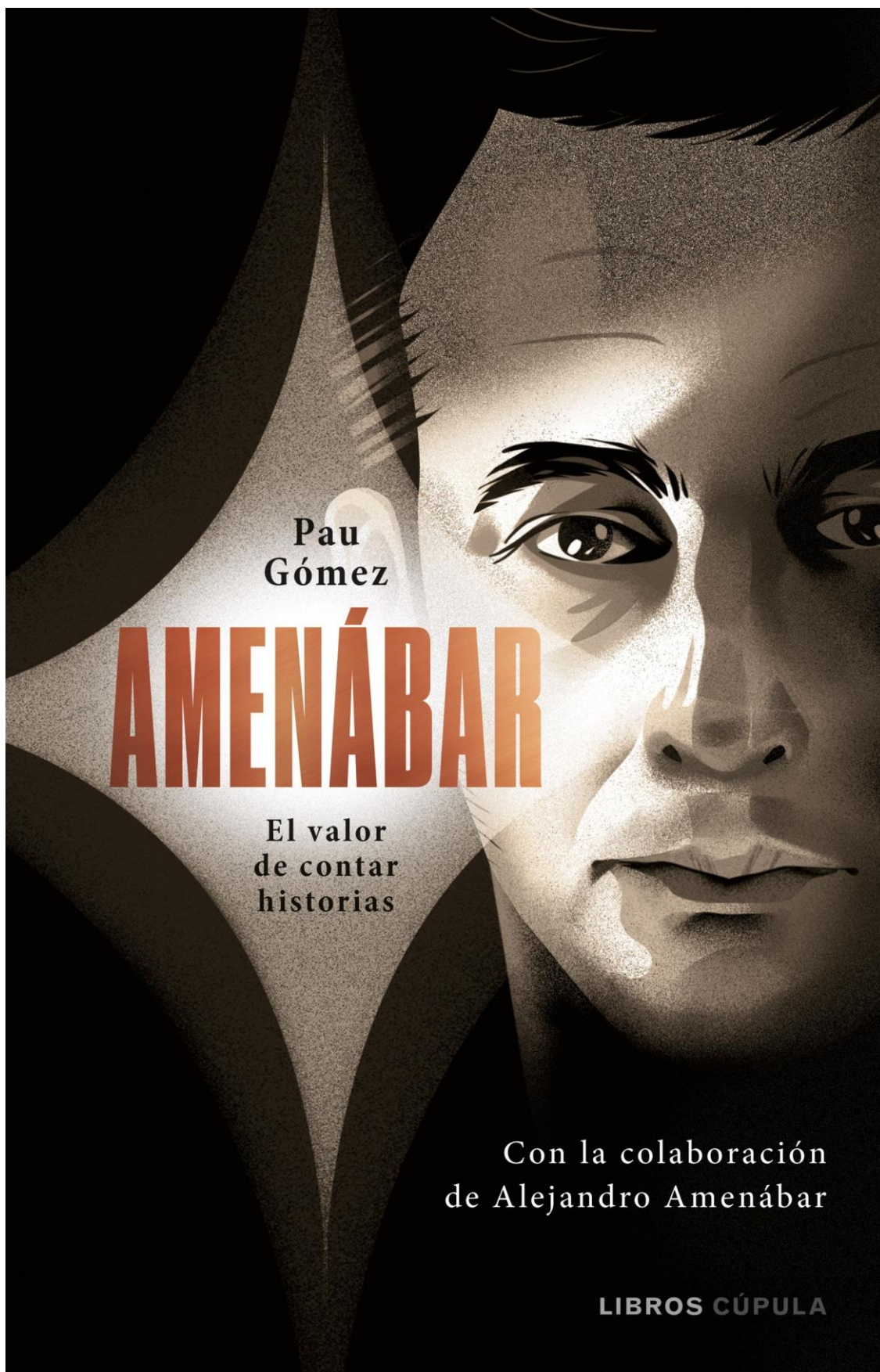

LIBROS CÚPULA

Pau
Gómez

AMENÁBAR

El valor
de contar
historias

Con la colaboración
de Alejandro Amenábar

LIBROS CÚPULA

A la venta desde el 1 de marzo de 2023

LIBROS CÚPULA

Pau Gómez

AMENÁBAR

El valor de contar historias

Con la colaboración
de Alejandro Amenábar

Un homenaje al gran cineasta español con motivo a su 50 aniversario, a través de un exhaustivo y detallado repaso a su filmografía

Desde el estreno de su primer largometraje, *Tesis*, en 1996, **Alejandro Amenábar** se ha convertido en «el niño de los Goya» del cine español, cuya marca garantiza **calidad, gran audiencia y éxito de taquilla**. Ha dirigido tres de las películas más taquilleras de la historia del cine español y ha gozado de un **enorme reconocimiento internacional** y de la crítica (incluido un Óscar a la Mejor Película Extranjera por *Mar Adentro*, en 2004, entre muchos otros premios y reconocimientos), se encuentra **en la cúspide de la industria cinematográfica española** y es ampliamente considerado como **el mejor director internacional español**.

Pau Gómez, periodista cinematográfico y muy próximo a Amenábar, nos transporta por **un recorrido a través de todas las películas del cineasta, comentadas una por una por primera vez por el mismo Alejandro Amenábar**, en la primera obra que reúne, por fin, su **filmografía completa** y **en conversación con el propio director**, para conocer en profundidad la trayectoria fílmica del cineasta.

LIBROS CÚPULA

«A sus veintipocos años, Amenábar era ya la nota discordante dentro de la típica y anodina sinfonía del director novel, ese que empieza firmando obras muy irregulares y poco a poco va consolidando un discurso reconocible (o acaba desapareciendo sin dejar rastro, engullido por una industria implacable)»

El universo de Amenábar es único, fascinante y adictivo para cualquier amante del cine y las buenas historias. Ha trascendido todas, o casi todas las fronteras, y ha sabido ganarse el aplauso, el respeto, la admiración y el cariño de los espectadores y de la crítica que hoy veneran su trabajo, desde su ópera prima hasta su último estreno, aguardando con impaciencia y curiosidad a que cualquier nuevo proyecto salga (por fin, siempre por fin) a la luz.

Ahora, Pau Gómez, junto con el propio Amenábar, nos brindan una oportunidad sin precedentes de zambullirnos en toda esa idiosincrasia que rodea la obra y la propia figura de uno de los directores más celebrados de la industria del séptimo arte.

Una mirada profunda e introspectiva a todas las películas que han ido definiendo y elevando la marca personal de aquel estudiante de cine fascinado por Spielberg que decidió interrumpir su formación para lanzarse sin paracaídas a la realidad profesional detrás de un sueño, y resultó demostrar una tremenda personalidad artística, y la consistencia propia de todo un veterano. Hoy, Amenábar continúa haciendo gala de una increíble capacidad para moverse entre géneros y registros, tan estimulante como temeraria.

Este libro es una ventana inédita e irresistible para todo aquel que haya sucumbido a los encantos de cualquiera de las ocho obras maestras que aquí se analizan, se destripan y curiosean, por primera vez, mano a mano con el propio Amenábar. Un sueño de respuesta a algunas de tantas preguntas que se enraizaban (y aún lo hacen) en los espectadores, sin ánimo de contestarse ni de desaparecer, tras la irrupción en pantalla de los créditos finales.

Asomarse a las páginas de este proyecto de Pau Gómez es un acto irreprimible, tan reflejo como la mirada de Ángela a las vías en el comienzo de *Tesis*. Un viaje tan especial y extraordinario que no podía prescindir del testimonio de quienes han tenido ocasión de experimentar, desde dentro, tan singular cosmos: José Luis Cuerda, Ana Torrent, Eduardo Noriega, Tom Cruise, Javier Bardem, Belén Rueda, Penélope Cruz, Emma Watson, Nicole Kidman, Mateo Gil o Najwa Nimri, entre otros.

LIBROS CÚPULA

“¿Tanto he cambiado? Porque yo a ti sí te reconozco”

César (*Abre los ojos*)

AMENÁBAR. ORÍGENES

Amenábar nació en Santiago de Chile en 1972. Con solo un año, llegaba a España, junto con sus padres y su hermano Ricardo, evitando el conflicto político y militar que por aquel entonces se cernía sobre su país natal. En 1973 se instalaron en Madrid, en una urbanización tranquila a las afueras de Paracuellos del Jarama. Allí comenzaba la infancia de un niño artísticamente inquieto, que pasaba el día escribiendo, dibujando y componiendo con la ayuda de un pequeño teclado.

(...) El despegue de Amenábar sucedió desde el lugar opuesto a todo. Se lanzó arriesgado e impetuoso al mundo del cine, con un punto de altanería y una fe inagotable en sus posibilidades. Era capaz de reconocer con absoluta naturalidad que su formación no provenía de las aulas y los libros, sino del amor por los grandes maestros y las películas que marcaron a su generación. Por eso decidió aparcar sus estudios de Imagen y Sonido, y entregarse a un sueño que, según le aseguraron el primer día en la facultad, estadísticamente solo alcanzarían dos de los trescientos estudiantes que abarrotaban su clase.

«EN MI SUEÑO NO LLUEVE»

En las historias de Alejandro Amenábar suele llover. No cuatro gotas, sino verdaderas trombas de agua, diluvios repentinos con un alto componente dramático que, con su violencia, contribuyen a reforzar una determinada emoción en el personaje principal. De algún modo, los pasajes borrascosos en la obra de Amenábar reconectan al protagonista con una realidad que muchas veces rechaza, y le obligan a

permanecer alerta ante los sucesos que están por venir. El más revelador es aquel de *Abre los ojos* en el que César, desfigurado tras el accidente, se encuentra con Sofía en un parque. De repente, empieza a llover. Ella le rehúye mientras él le habla de un sueño en el que volvían a verse. Entonces, el manto de agua que cubre su cuerpo le confirma que todo aquello, por desgracia, está sucediendo de verdad. «*En mi sueño no llueve*», dice, antes de despedirse de ella casi para siempre.

LIBROS CÚPULA

EL VÍNCULO ENTRE LA AUDIENCIA Y LOS PROTAGONISTAS

Es uno de los preceptos narrativos básicos del cine de Amenábar. El director busca en todo momento la complicidad de la audiencia, su inmersión en el relato a través de un personaje central enfrentado a una situación abrumadora y desconcertante. En su proceso de descubrimiento, Ángela nunca sabe más que el público, ni el público tiene más información de la que ella dispone. Su viaje de transformación, necesario para que el conflicto —interno y

externo— sea resuelto, discurre en paralelo al de los espectadores, como lo hará el de César en *Abre los ojos*, Bruce Kenner en *Regresión*, Unamuno en *Mientras dure la guerra* o Álex Ventura en *La Fortuna*. Para lograr esta conexión, Amenábar profundiza en el uso de los planos subjetivos (o casi subjetivos, pues la cámara en ocasiones se sitúa junto a quien mira) y sincroniza la mirada de espectador y personaje.

Amenábar escribe, y sobre todo rueda, pensando siempre en los espectadores, ocupando su lugar y preguntándose qué le gustaría ver si fuera él quien se sentara en el patio de butacas

PERSIGUIENDO EL ENTRETENIMIENTO GENUINO

La exploración de temas especialmente complejos como la violencia, la eutanasia, la intransigencia religiosa o la guerra no son un impedimento para buscar la emoción y proporcionar al público una experiencia más que complaciente. Más que un ejercicio intelectual o de denuncia, su trabajo persigue un entretenimiento genuino y al mismo tiempo concienciador, la esencia de cualquier obra cinematográfica entendida como arte: que aquel que lo contemple sienta una satisfacción plena, y que después no pueda apartarlo de su mente.

«Podemos decir que soy un creador que busca al espectador, pero que no le busca a cualquier precio»

LIBROS CÚPULA

P.G: Han pasado veintisiete años del estreno de TESIS. ¿Qué sientes cuando vuelves a ella?

A.A: «Cuando ves cosas que has hecho, y en especial cosas con las que estabas empezando, es inevitable identificar los defectos y las carencias que tienen. Pero creo que también hay que mirarlo con buenos ojos y fiarse de la vida que la propia película tiene. Las películas son como hijos a los que dejas crecer y que un buen día han adquirido vida propia, y en ese momento ya no importa si hay un plano o un momento determinado que no te gusta. Creo que con la perspectiva del tiempo cambiaría muchas cosas, y es una película en la que, al verla, todavía soy consciente de muchas limitaciones que tenía — en lo referente a la puesta en escena, dirección de actores, etcétera —, pero aun así tengo claro que funciona, así que intento no atormentarme con eso».

P.G: Si hay un momento mítico en ABRE LOS OJOS, ese es, sin duda, el de la Gran Vía totalmente desierta. ¿Fue muy complicado de rodar?

A.A: «En realidad, se rodó varios meses antes de que la película comenzara a producirse. José Luis Cuerda me preguntaba una y otra vez si estaba totalmente seguro de que quería aquella escena para la película, y le respondía que sí, que lo tenía clarísimo. Elegimos un domingo de agosto, que, además, era un puente, porque supuestamente ese día debía de haber muy poca gente en Madrid. Por supuesto, sí que había, y resultó especialmente complicado parar a todas las personas que llegaban desde las bocacalles y «esconder» a la gente de las ventanas. Con la película ya estrenada, nos dimos cuenta de que alguien se había colado en una de las ventanas y, lamentablemente, borré la imagen para las versiones posteriores en Blu-ray. Lo cierto es que me arrepiento de haberlo hecho, porque de ese modo habría constancia de que casi conseguimos vaciar la Gran Vía».

LIBROS CÚPULA

LOS OTROS Y EL CLÁSICO AL FINAL DE LA ESCALERA: ATEMORIZAR CON SUTILEZA

La conexión más elemental entre las dos películas es su capacidad para atemorizar a la audiencia desde la sutileza, **sin recurrir nunca a imágenes explícitas o violentas ni abusar de los efectos especiales**. Mientras en *Al final de la escalera* el miedo proviene de elementos tan sencillos como una pelota de juguete, una caja de música o una silla de ruedas, en *Los otros* emana de la tapa de un piano, de unas cortinas que se abren, de un montón de trastos cubiertos por sábanas o de una mano huesuda que sobresale de un traje de comunión. Un portazo, unos pasos en el piso superior o la manivela de una puerta asustan mucho más que cualquier exceso de sangre. Al igual que en *Tesis*, **aquello que no podemos ver, pero sabemos que está ahí — el terror sugerido — es lo que nos pone los pelos de punta**.

MAR ADENTRO, UN ÓSCAR A LOS 32 AÑOS

P.G: *Mar adentro, ya lo sabemos, acabó contigo recogiendo un Óscar. ¿Qué se siente al alcanzar un momento así con solo treinta y dos años?*

A.A: «Obviamente, ganar un Óscar implica una campaña muy intensa y mucho trabajo de promoción. Tienes que luchar literalmente por él. Recuerdo sentirme exhausto por aquella época, ya no durante la

entrega de los premios (que fue maravillosa y uno de los momentos más inolvidables de mi vida), sino inmediatamente después, durante un viaje de promoción en Japón. Nada más aterrizar en Tokio, empecé a encontrarme muy mal y me fui directo a la cama del hotel. A la mañana siguiente, tuvieron que sacarme para la rueda de prensa porque mi cuerpo había dicho «hasta aquí» y yo era incapaz de levantarme».

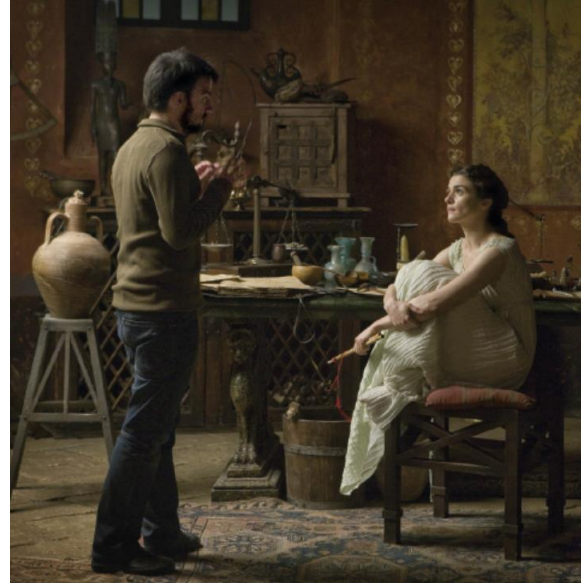
LIBROS CÚPULA

«Ágora es una película feminista, porque representa un alegato a favor de la mujer y sus derechos».

Alejandro Amenábar

ÁGORA, UN CAMBIO DE RUMBO

Aunque en su momento *Ágora* fue bastante incomprendida por un sector del público y de la crítica —**muchos no podían entender el cambio de rumbo** de un director cuya máxima, precisamente, ha sido siempre sorprender al espectador con cada nuevo proyecto—, el tiempo parece haberle concedido un poso de sabiduría, erigiéndose en **un brillante relato sobre una época y una mujer apasionantes**, completamente **alejado de los cánones del género épico e histórico**, y conectado, como acabamos de ver, con distintos aspectos de la obra posterior de su director. Una demostración fehaciente de que **el cine espectáculo y el cine de autor no son en absoluto incompatibles**.

REGRESIÓN, SEIS AÑOS DESPUÉS

A.A: «Con *Regresión* descubrí que la memoria es mucho más inestable y maleable de lo que pensaba, y cómo una persona es capaz de asumir y de visualizar como cierto algo que no ha hecho (...) **Mi intención inicial era hacer una historia de terror puro alrededor de la figura del demonio**, que era el macguffin de películas tan extraordinarias como *La semilla del diablo* [*Rosemary's Baby*, Roman Polanski, 1968], *El exorcista* o *La profecía* [*The Omen*, Richard Donner, 1976], pero después apareció toda esta cuestión sobre **las trampas de la mente**, y **acabó convirtiéndose en un thriller**».

«Volví a verla hace relativamente poco, y mi conclusión es que no es una mala película, aunque tampoco es una buena película (ríe)».

MIENTRAS DURE LA GUERRA: MADUREZ Y COMPROMISO

A.A: «Yo había estudiado a **Unamuno**, como toda mi generación, pero desde luego desconocía ese «momentazo» en el que se pone de pie, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca y en pleno Día de la Raza, y suelta aquel discurso incendiario. Estuvo a punto de ser linchado y la propia mujer de Franco le tendió la mano para salir vivo de allí. **Me pareció un gran instante cinematográfico, una pepita de oro**, y a partir de él mi coguionista Alejandro Hernández y yo nos pusimos a rascar».

LIBROS CÚPULA

AMENÁBAR, FUERA DE PLANO. DICEN DE ÉL...

Siempre sabía lo que quería. Era muy sorprendente, y demostró ser una persona muy dotada para el cine, con una claridad y un talento impresionantes.

Ana Torrent

Es un auténtico artista, sus películas son su voz, porque en ellas hace de todo, dirige, escribe, ayuda en montaje... Mi impresión era que estaba colaborando con un artista para crear su visión.

Emma Watson

Es muy apasionado, sensible y amable. Fue un gran líder. Es alguien muy muy fuerte, una cualidad necesaria para ser director.

Rachel Weisz

En el trabajo de Alejandro hay exigencia y perfeccionismo, acompañados de una humildad y una delicadeza tremendas, y una manera de hacer las cosas con mucha calma. Es una buena mezcla, exigencia sin arrogancia.

Álvaro Mel

*Por desgracia, Alejandro fue un amor de una noche. Para él, lo fundamental es la historia. Tiene todo muy claro y busca al actor que considera perfecto para el personaje. Estoy segura de que, cuando me eligió para *Abre los ojos*, estaba convencido de que nadie podía hacer ese papel mejor que yo.*

Najwa Nimri

Posee un talento tranquilo, sensato... Fue muy osado, con una inconsciencia y una valentía maravillosas.

Eduardo Noriega

Tiene un mundo tan personal... No sé de dónde sale, pero me atrapa.

Penélope Cruz

La época de escritura con Alejandro la recuerdo muy bien... No solo conseguimos los resultados que nos gustaban, sino que aprendimos muchísimo. No sabría decir exactamente cómo nos conocimos, pero sí recuerdo cuando volvíamos en el metro. A mí me parecía un personaje porque ya llevaba chaqueta americana, y discutíamos porque yo estaba muy pedante con el cine de autor y él se movía en una zona más normal. Era muy apasionado, hubo una química increíble.

Mateo Gil

LIBROS CÚPULA

«Lo que yo quiero es invitar a los espectadores a reflexionar, que se hagan preguntas en lugar de ofrecerles yo las respuestas»

SUMARIO

Prólogo. La forja de una amistad, por Fernando Bovaira

Introducción. «En mi sueño no llueve...»

Tesis

Abre los ojos

Los otros

Mar adentro

Ágora

Regresión

Mientras dure la guerra

La Fortuna

Epílogo. El viaje, por Belén Rueda

Amenábar, fuera de plano

Filmografía

Referencias bibliográficas y audiovisuales

Agradecimientos

Índice onomástico

SOBRE EL AUTOR: PAU GÓMEZ

Pau Gómez (Valencia, 1978) es licenciado en Periodismo y doctor en Cine con una tesis sobre la separación familiar en las películas de Steven Spielberg. A este director dedicó en 2014 el volumen colectivo *29 miradas sobre Spielberg*, con la participación, entre otros, de Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró o J. A. Bayona. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en Ràdio 9, donde dirigió y presentó los programas especializados en cine *Patí de butaques* y *Cinema Nou*. Además, ha trabajado como guionista, productor y locutor en los magazines *Coses que passen*, *Hui en dia*, *La Planta 9*, *Lydia i Sergi*, *El jardí de les delícies* o *Al Ras*, este último en la radio de À Punt Media. También ha sido presentador del espacio cinematográfico *Ficcioniari* en Punt 2 y ha publicado dos libros centrados en la figura de Indiana Jones: *En busca del héroe perdido* (1999) e *Indiana Jones. Biografía* (2006). Es autor de las novelas *La estirpe del mal* (2011) y *El último sello* (2013) y de diferentes estudios sobre Christopher Nolan, David Fincher, Robert Zemeckis, Ridley Scott o Clint Eastwood, publicados bajo los respectivos títulos *Un mago en el laberinto* (2014), *El viajero de las sombras* (2015), *El tiempo en sus manos* (2015), *Sueños de un replicante* (2016) y *El mito tras la máscara* (2017). Es autor también de *Maestro Scorsese* y publicado en Libros Cúpula.

LIBROS CÚPULA

AMENÁBAR

Pau Gómez

Libros Cúpula, 2023

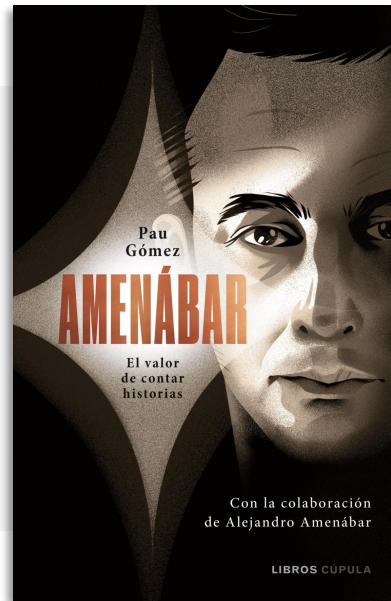
15 x 23 cm.

176 páginas

Rústica con solapas

PVP c/IVA: 21,50 €

A la venta desde el 1 de marzo de 2023

Para más información a prensa, imágenes y entrevistas:

Lola Escudero | 619 212 722 | lescudero@planeta.es

Lydia Tineo | 665 113 546 | tineogcarrion@gmail.com