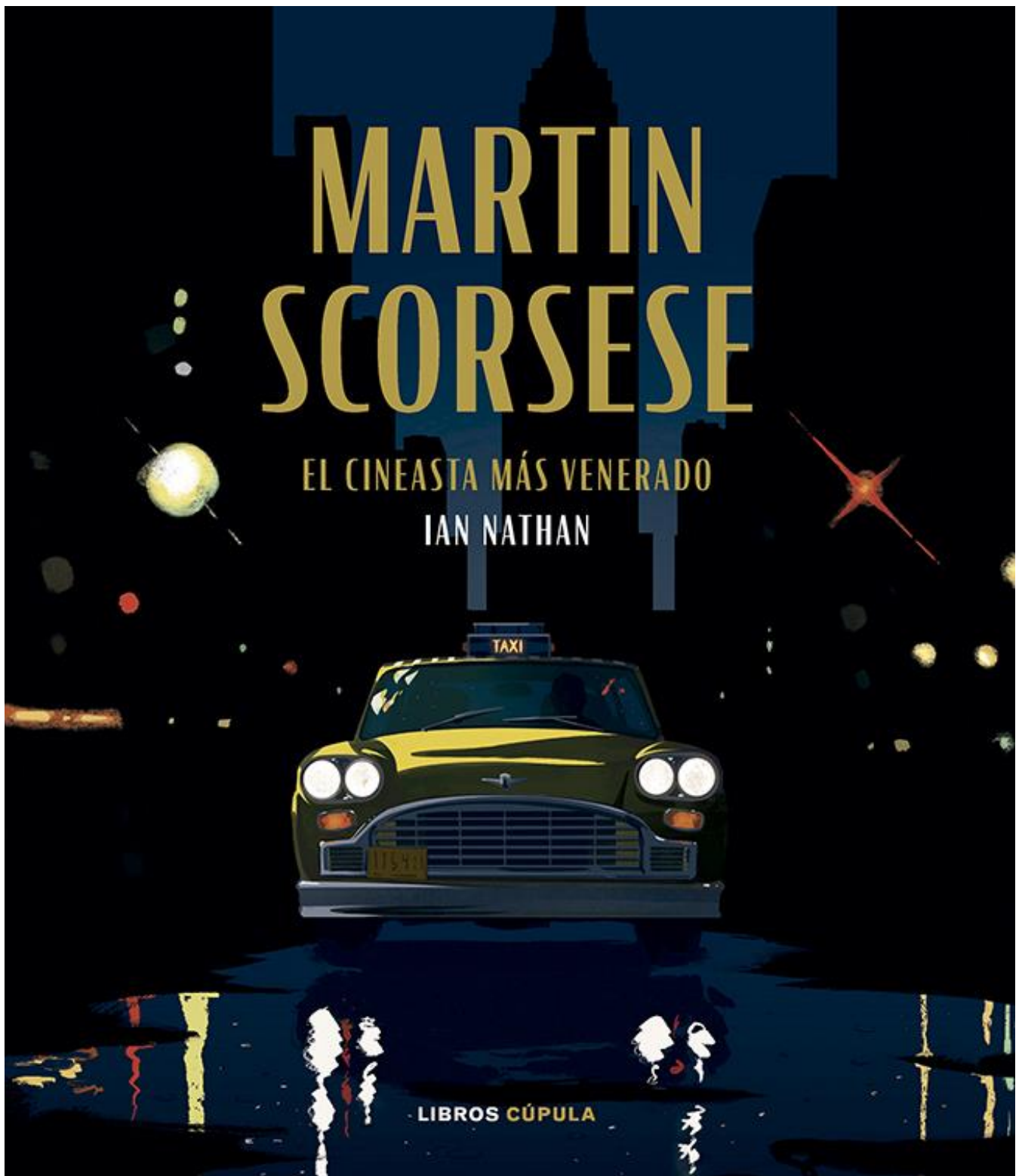

LIBROS CÚPULA

A la venta a partir del 26 de noviembre

LIBROS CÚPULA

MARTIN SCORSESE

EL CINEASTA VIVO MÁS VENERADO

IAN NATHAN

Un libro homenaje al mejor contador de historias de nuestros tiempos.

Durante cincuenta años Martin Scorsese ha sido uno de los directores más celebrados del cine. Aquel niño católico que se crio en Manhattan se ha acabado convirtiendo en una leyenda viva del cine que ha nutrido el Hollywood que conocemos con películas tan icónicas como *Taxi Driver*, *Uno de los nuestros* o *El irlandés*.

¿Pero qué es lo que ha convertido a Scorsese en una leyenda? Sus historias exploran el poder, la moralidad, la naturaleza humana y sus películas no solo se alimentan de muchísima emoción sino también de una gran profundidad intelectual. Su trabajo, ya sea reinventando el *noir*, los musicales o el crimen, captura la esencia americana junto con la realidad italo-americana.

Esta obra se adentra en todas sus películas, analizando los temas que le representan, sus colaboraciones habituales con actores como Robert De Niro o Leonardo DiCaprio, y el lugar indispensable que ocupa en la historia del cine. Un verdadero genio y un conservacionista en sus proyectos, Scorsese continúa explorando los límites, demostrando que el cine no solo sirve para entretener, sino que es un auténtico arte.

El reconocido periodista cinematográfico Ian Nathan recorre con gran destreza y detalle la monumental trayectoria de Scorsese, destacando por encima de todo sus inmensas cualidades artísticas atemporales y revela las múltiples e intrincadas capas de su extraordinaria filmografía.

LIBROS CÚPULA

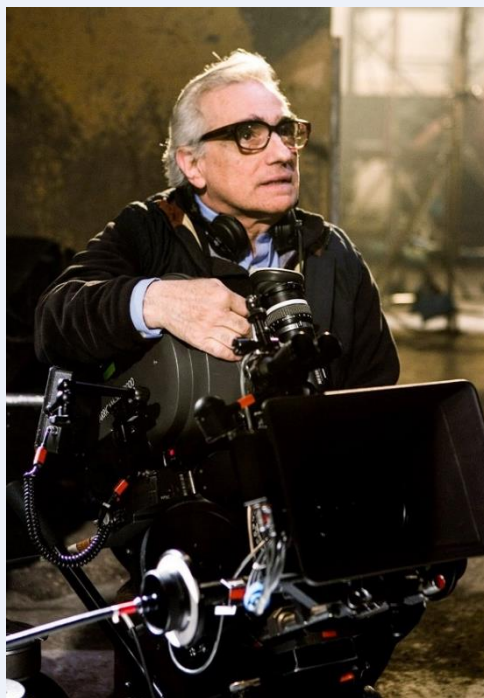
LA APERTURA...

«Claro que no es la vida, es una invocación de la vida, un diálogo permanente con ella.»

Martin Scorsese

Martin Charles Scorsese es, seguramente, el director vivo más venerado. Lo aprecian sus compañeros de profesión, críticos, fans y prácticamente cualquier persona con un mínimo interés por el cine. Se le ha considerado el mejor durante décadas, si es que se debieran hacer distinciones de este tipo. No se trata del éxito en taquilla o los premios, sino del cine en sí. Su reconocimiento es tal que en el departamento de estudios de cine de la prestigiosa *Tisch School of the Arts* de Nueva York hay una cátedra con su nombre.

Nada mal para un chaval asmático del Lower Manhattan que llegó a considerar tomar el hábito, sonó despierto con convertirse en gánster (como aquellos a los que veía salir, enfundados en trajes y aparentemente intocables, de bares sombríos) y que ansiaba rodar películas. Pero ¿Qué queremos decir al afirmar que Scorsese es «el mejor»?

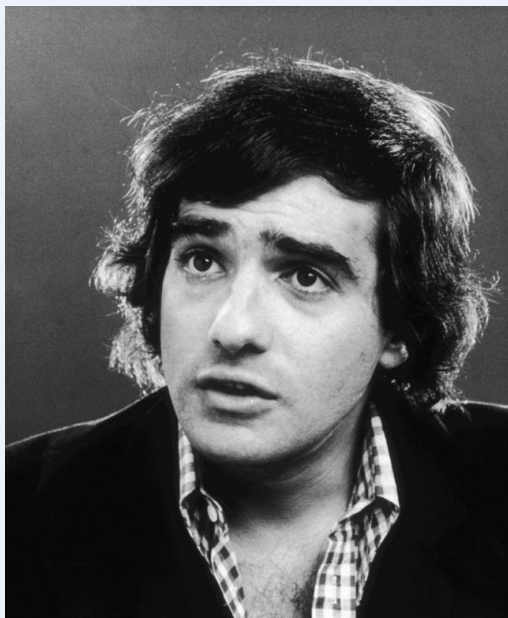
La dilatada carrera de Scorsese es prueba de las posibilidades del cine como medio, con obras tan diversas como *Malas calles*, *Taxi Driver*, *Toro salvaje*, *Uno de los nuestros*, *La edad de la inocencia*, *El lobo de Wall Street* o *El irlandés*. No obstante, a pesar de su diversidad, su filmografía es claramente la obra de un solo hombre. ¿Ha habido algún director más entregado a la idea del cine como forma de arte a lo largo de la historia? Sea cual sea el tamaño del lienzo o el tema escogido, para Scorsese el cine siempre es personal, pues entiende que esa es la única forma de que sea «auténtico».

Y a pesar de ir en contra de las rígidas normas del pensamiento comercial y eludir las constricciones del cine de género, Scorsese encontró su público.

LIBROS CÚPULA

Su cine aúna el naturalismo de la vida que observó de niño con el enorme potencial onírico del cine para transformar la realidad.

Desde finales de los años sesenta hasta la actualidad, la suya es una historia de audacia cinematográfica en el contexto de una industria y un país en constante cambio. Scorsese es el mayor artista vivo de Estados Unidos, con todo lo que este título implica. Ha superado a Francis Ford Coppola en su crónica del país de inmigrantes que es Estados Unidos (su familia tiene raíces sicilianas) y la tramposa búsqueda del sueño americano. Sus películas de gánsteres, desde *Malas calles* hasta *El irlandés*, por las que es más conocido, narran la historia de Estados Unidos a modo de cautivador diario.

Y es que la psique italoamericana es uno de los temas que permean su obra. Al mismo tiempo, todos sus gánsteres, personajes bravucones y asesinos son también plenamente humanos. Este libro examina el proceso de creación de sus veintiséis películas, pero también las ideas que las atraviesan. Los temas «scorseseanos», expresados con su cuidado estilo. Y las diferentes corrientes, que pasan de una película a otra. A Scorsese le fascinan los códigos que unen a la sociedad, como la ética violenta de *Uno de los nuestros* o las restricciones de la clase alta neoyorquina del siglo xix que explora en *La edad de la*

inocencia. Lo cautivan también los hombres empujados, voluntariamente o no, a los márgenes de la sociedad: el iluso monologuista interpretado por Robert De Niro en *El rey de la comedia*; el quemado paramédico encarnado por Nicolas Cage en *Al límite*; y, por supuesto, el Travis Bickle de De Niro en *Taxi Driver*, un hombre que sospecha que podría estar en una película y no en la vida real. La fe, muy importante en la vida del director, también figura en sus obras, ya sea a través de los misioneros de *Silencio*, el niño nacido para ser Dalai Lama de *Kundun* o el Jesús más humano de *La última tentación de Cristo*. *Toro salvaje* es, por sí sola, un océano de pecado y simbolismo.

Es un fanático, coleccionista, conservacionista y documentalista. Y tiene claras sus opiniones, que sostiene con una claridad catedrática de su comprensión del poder del medio. Sin embargo, no puede estar más lejos de ser un director anticuado.

LIBROS CÚPULA

VIDA DE CINE

LAS PRIMERAS PRODUCCIONES DE SCORSESE

Nueva York a mediados de los años sesenta. Un cuadro del Bosco, un crisol de culturas, un microcosmos efervescente de Estados Unidos. Las posibilidades bohemias del *Village* están a manzanas de distancia de una carrera delictiva y Madison Avenue, a solo unas calles de los ricos aromas de la vida de los inmigrantes. Martin Scorsese era todavía un estudiante en la *Tisch School of the Arts* (la Facultad de Audiovisuales de la Universidad de Nueva York) en Broadway, y aprovechaba todo el tiempo que tenía con el limitado equipo a su alcance para saciar su sed de hacer una película. La propia ciudad le servía como empuje. Tardó cuatro años en terminar su primer largometraje. «Me quería labrar una reputación», admite.

***Who's That Knocking at my door* (1969)**

Who's That Knocking at my door, fue el primer largometraje de Scorsese, rodado a lo largo de cuatro años, mientras era aún estudiante en la Universidad de Nueva York. Esta película, narra la historia de J.R (Harvey Keitel), un joven italoamericano estancado entre la fe católica, la culpa y el deseo. La película es autobiográfica e introspectiva, con un gran simbolismo religioso y trazas del estilo documental que Scorsese adoptaría más tarde en sus grandes proyectos cinematográficos.

Martin Scorseses y su coguionista Mardik Martin, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para poder abrirse a la industria del cine. Escribieron una propuesta de cine erótico titulada *This Movie Will Save Your Marriage*, “al estilo sueco”, bromeaba Martin.

LIBROS CÚPULA

El tren de Bertha (1972)

La película constituyó de su segundo largometraje, producido por Roger Corman y ambientada durante la Gran Depresión. La película sigue a Bertha (Barbara Hershey) y su grupo de delincuentes, que realizan atracos contra las compañías ferroviarias. Scorsese cumplió con las exigencias demandadas por Corman – violencia y desnudos-, pero plasmó su propio sello visual. Un dato curioso es que Martin Scorsese dibujo cada plano de la película y los pegó en la pared de su hotel en Arkansas. Roger Corman, consideró esta acción “la preparación más exhaustiva que había visto en un joven director”.

Además, la película incluye una escena final en la que aparece David Carradine crucificado en un vagón de tren, un recurso muy interesante,

ya que aparte de ser un simbolismo religioso, anticipa su futura obra maestra, *La última tentación de Cristo*.

Mean Streets (1973)

Malas calles se considera la primera gran obra maestra de Martin Scorsese, ya que se visualiza el nacimiento del “cine Scorsese”. La película se ambienta en Little Italy, donde se retrata la vida de Charlie (Harvey Keitel) y Johnny Boy (Robert De Niro). Se tratan temas como la fe, el crimen y la culpa. *Mean Streets* combina recursos como la improvisación, la violencia y la música popular para retratar la vida en el barrio.

Un dato curioso de esta proyección es que el título original iba a ser *Season of the Witch*, pero el crítico **Jay Cocks** le sugirió *Mean Streets* tras una cita de Raymond Chandler: “*Por estas malas calles debe andar un hombre que no sea malo*”.

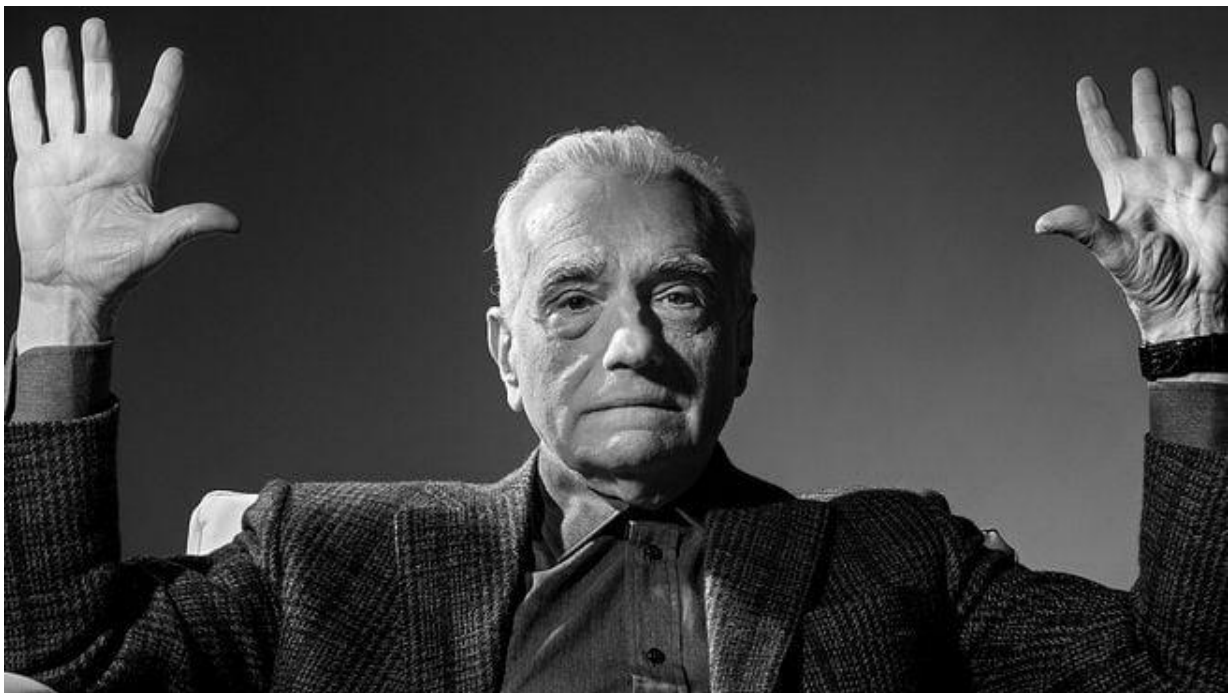
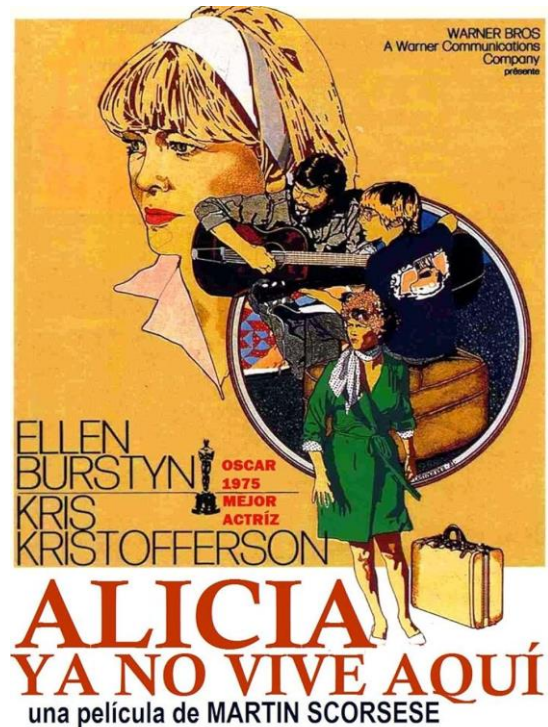

LIBROS CÚPULA

Alicia ya no vive aquí (1974)

Después del retrato masculino que constituyó *Malas Calles*, Scorsese apostó por una visión completamente distinta: una historia sobre una mujer. *Alice ya no vive aquí* es una comedia dramática, protagonizada por Ellen Burstyn. La película sigue a Alice Hyatt, una mujer que, tras la muerte de su marido, se embarca en un viaje con su hijo pequeño buscando una nueva vida. El proyecto cinematográfico expone temas como la superación, independencia, dignidad y las etapas emocionales. La película abre con un **flashback visualmente distinto**, rodado con **colores saturados y una estética inspirada en *El mago de Oz* y los melodramas de Douglas Sirk**. Esta secuencia inicial simboliza la inocencia y los sueños

infantiles de Alice, que contrastan con la dureza del mundo adulto al que se enfrenta después. La película fue un gran éxito que recaudó más de 18 millones de dólares en Estados Unidos. Con esta película, Ellen Burstyn ganó el Oscar a Mejor Actriz, y consolidó el poder de Scorsese dentro de Hollywood.

LIBROS CÚPULA

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

LITTLE ITALY

*What's a Nice Girl Like You Doing
in a Place Like This?* (1963)
It's Not Just You, Murray! (1964)
The Big Shave (1967)

VIDA DE CINE

¿Who's That Knocking at My Door? (1969)
El tren de Bertha (1972)
Malas calles (1973)
Alicia ya no vive aquí (1974)

EL HOMBRE SOLITARIO DE DIOS

La sublime oscuridad de *Taxi Driver* (1976)

SALVADO POR EL CINE

ARTES OSCURAS

New York, New York (1977)
Toro salvaje (1980)
El rey de la comedia (1982)

TENTACIONES

Jo, ¡qué noche! (1985)
El color del dinero (1986)
La última tentación de Cristo (1988)
*Historias de Nueva York: Apuntes
del natural* (1989)

MAFIOSOS

El exuberante y sangriento estilo
de vida de *Uno de los nuestros* (1990)

SCORSESE, EL ACTOR

LA PARADOJA

El cabo del miedo (1991)
La edad de la inocencia (1993)
Casino (1995)
Kundun (1997)

SUEÑOS AMERICANOS

Al límite (1999)
Gangs of New York (2002)
El aviador (2004)
Infiltrados (2006)

ILUSIONISTAS

Shutter Island (2010)
Boardwalk Empire (2010)
La invención de Hugo (2011)
El lobo de Wall Street (2013)
Silencio (2016)

CUESTIÓN DE REALIDAD

EL JUEGO CONTINÚA

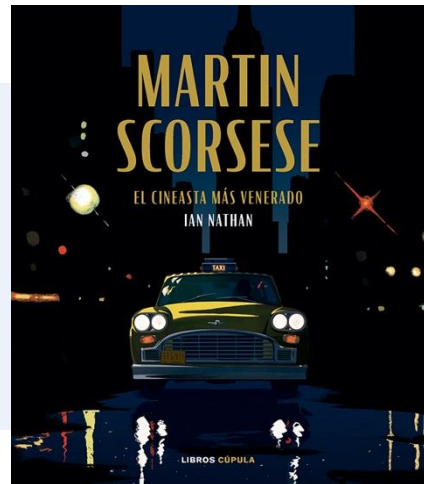
El irlandés (2019)
Los asesinos de la luna (2023)
Futuros proyectos

FUENTES

AGRADECIMIENTOS

LIBROS CÚPULA

MARTIN SCORSESE. El cineasta más venerado
IAN NATHAN
 Libros Cúpula, 2025
 21 x 24 cm
 176 páginas
 Cartoné + estuche
 PVC c/IVA: 31,95€
 A la venta desde el 26 de noviembre de 2025

Para más información a prensa:
 Lola Escudero. Libros Cúpula
 Tel: 619 212 722
lescudero@planeta.es

