

Café Society

“La fuerza de tus pensamientos y el reflejo de tus acciones son la firma que dejas en este mundo”
Woody Allen

Eduardo Martínez Gómez
y Carmen Pereira Domínguez

eduardomartinezgomez@gmail.com y mcdguez@uvigo.es

La historia

Durante la década de los treinta del siglo XX, un joven judío llamado Bobby Dorfman abandona la seguridad familiar y laboral de su hogar en la ciudad de Nueva York para probar fortuna trabajando para su tío Phil Stern, afincado en Los Angeles como productor y agente de algunas de las más importantes estrellas de Hollywood. Phil encarga a su secretaria Vonnie que le enseñe a Bobby la ciudad y le explique los entresijos de la industria del cine estadounidense que, pese a su glamour, desagrada a la joven por su frivolidad. Con el tiempo ambos traban una sólida amistad que se ve puesta en tela de juicio cuando Bobby asume su amor por Vonnie, quien a su vez mantiene secretamente un romance con Phil, casado e incapaz de abandonar a su esposa. Un triángulo amoroso que a través de encuentros y desencuentros obligará a Bobby, y también a Vonnie, a madurar su visión sobre el amor, la importancia del paso del tiempo, y en ocasiones, la injusta irracionalidad de la pasión.

Ficha técnica

Título original: *Café Society*

Nacionalidad: Estados Unidos

Dirección: Woody Allen

Producción: Letty Arosnon, Stephen Tenenbaum y Edward Walson para Gravier Productions, Perdido Productions y FilmNation Entertainment

Año: 2016

Intérpretes: Jesse Eisenberg (Bobby Dorfman), Kirsten Stewart (Vonnie), Steve Carrell (Phil Stern), Blake Lively (Veronica Hayes), Jeannie Berlin (Rose), Parker Posey (Rad), Corey Stoll (Ben Dorfman), Ken Stott (Marty), Woody Allen (Narrador)

Dirección de fotografía: Vittorio Storaro

Género: Tragicomedia

Distribución: Amazon Studios y Lionsgate

Duración: 96 minutos

Web oficial: <http://www.cafesocietymovie.com/>

Temas

Amor no correspondido
Cine americano años 30
Cine como industria
Educación artística
Familia
Gran depresión americana de 1929
Habilidades sociales
Proceso de madurez
Religión judía
Religión cristiana

Valores

Amor
Autocrítica
Compromiso
Convivencia pacífica
Fidelidad
Libertad
Moralidad
Respeto
Responsabilidad
Sinceridad

Antes de ver la película

1. Estudiamos el momento histórico y socioeconómico de los EE. UU., durante la década de los años treinta, especialmente los efectos que la Gran Depresión surgida del crac bursátil de 1929 tuvo sobre la sociedad estadounidense y la industria de Hollywood.
2. Analizamos los movimientos artísticos que precedieron a los años de la Gran Depresión americana, desde la Generación perdida en literatura hasta la música *jazz*, así como sus obras y artistas más representativos. Debatisimos sobre sus temáticas recurrentes y su vigencia en la actualidad.
3. Estudiamos el funcionamiento del sistema de estudios de Hollywood, investigando el de sus principales productoras o *major*s, y cómo han evolucionado desde sus orígenes. Igualmente, debatimos los vínculos entre esta estructura y el *star-system* de la industria del cine estadounidense de entonces y de ahora, y cómo ha progresado su forma de presentarse y relacionarse con el público.
4. Reflexionamos la obra de Woody Allen, visionando algunas de sus películas y leyendo algunos de sus cuentos y escritos. Además, hacemos un repaso a su vida personal y cómo ha quedado plasmada, con sus inclusiones y omisiones, en su cine. Y cómo este director ha ido construyendo su imagen pública a través de los papeles que ha interpretado en sus películas a lo largo de los años. ¿Cuáles han sido sus grandes influencias cinematográficas?
5. Indagamos sobre su película realizada hace cuarenta años, *Annie Hall* (1977), considerada la mejor comedia romántica de la historia del cine.
6. Nos informamos sobre el sentido e importancia de la música *jazz* en la vida de Woody Allen.
7. En el año 2002, Woody Allen recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, <http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2002-woody-allen.html?texto=discurso&especifica=0>.

SECUENCIAS/ESCENAS	PREGUNTAS
<p>1 Bienvenidos a <i>Café Society</i></p>	
<p>1.1. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito, escritos en blanco. Se escucha una apacible tonadilla <i>jazz</i>.</p>	<p>1.1. ¿Cómo describiríais estos títulos de crédito? Comparadlos con otros que hayáis visto en alguna película más o menos actual.</p>
<p>1.2. Mediante una cortinilla (00:01:17) aterrizamos en el lujoso ambiente del Hollywood de los años treinta del siglo XX. La banda sonora cambia repentinamente, animándose, pero se supedita a la voz en <i>off</i> del narrador, que describe el plano secuencia mostrando a numerosos hombres y mujeres, entre los que se encuentra el agente Phil Stern (00:01:51).</p>	<p>1.2. ¿Qué elementos nos sitúan en el lugar y momento histórico en los que transcurre la película? ¿Veis que algunos de estos elementos son más concluyentes que otros? Nos fijamos en cómo se destaca el protagonismo de Phil en esta escena y, ¿con qué recursos visuales y sonoros se consigue ese efecto?</p>
<p>1.3. Phil atiende una llamada telefónica (00:02:35) de su hermana Rose, que vive en el Bronx, Nueva York. Ella le explica que su hijo Bobby quiere ir a Hollywood en busca de una nueva vida y solicita su ayuda. Él acepta y se despide rápido, justificando que Ginger Rogers está intentando contactar con él (00:03:45).</p>	<p>1.3. ¿Qué elementos visuales diferencian los dos lugares desde donde se hablan Phil y Rose? Consideramos la planificación, fragmentada y con planos más cerrados, de este tramo de secuencia ¿por qué este cambio? Comentamos sobre el modo de zanjar la conversación telefónica entre ambos ante la figura de Ginger Rogers.</p>
<p>1.4. Bobby llega a Beverly Hills, y nos describen sus orígenes ambientales y familiares en el Bronx (00:04:05): sus padres Rose y Marty (00:04:07), sus tíos Evelyn y Leonard, profesora e intelectual respectivamente (00:04:27), y su hermano mayor Ben, el gánster (00:04:46).</p>	<p>1.4. Observad con qué dinamismo se detallan y contextualizan los personajes en esta escena, mediante la voz en <i>off</i>. ¿Cómo sería este tramo secuencial sin ella? Y, en su ausencia, ¿con qué recursos visuales creéis que podría explicarse lo mismo? ¿Cómo es la familia de Bobby?</p>
<p>2 Bobby consigue un trabajo y conoce a Vonnie</p>	
<p>2.1. Bobby entra en el despacho de su tío Phil (00:12:44), tras días intentando concertar una cita con él. Phil se excusa detrás de su trabajo, y la conversación se interrumpe una y otra vez con llamadas de su secretaria y asuntos laborales. Por último, Phil contrata a Bobby como ayudante personal, y llama a su secretaria Vonnie.</p>	<p>2.1. ¿Qué actitud adopta Phil y cómo veis los recursos de guion como las llamadas telefónicas y descuidos de Phil ante el nombre de su sobrino? ¿Cómo son las interpretaciones de Bobby y Vonnie? Comprobamos como el plano de Phil es más amplio y está lleno de cuadros y diplomas que reflejan su éxito profesional, mientras que el de Bobby aparece casi vacío. Valoramos la decisión final de Phil y los motivos que le llevan a contratar a Bobby. ¿Creéis que ésta es una entrevista laboral convencional? ¿Actuaríais igual si fueseis Phil? ¿Y si fueseis Bobby?</p>
<p>2.2. Vonnie entra en el despacho de Phil (00:15:18), quien sugiere a Bobby que lo llame por su nombre y no por su parentesco. Phil le presenta a Vonnie y pide que le enseñe a Bobby la ciudad y le explique cosas sobre la industria. La joven desaparece después de conocer a Bobby, al que parece haberle gustado mucho Vonnie (00:15:56).</p>	<p>2.2. Observamos como la aparición de Vonnie implica que el plano de Bobby se amplíe un poco para incluirla a ella. Phil, por el contrario, sigue aislado de los dos jóvenes en su contraplano, anunciando el vínculo inmediato que se produce entre Vonnie y Bobby. ¿Qué pensáis del enamoramiento a primera vista de Bobby hacia Vonnie? ¿Qué lugares visitan? ¿Qué comentarios le hace ella a él sobre ese mundo del <i>glamour</i>? ¿Qué responde Bobby?</p>
<p>3 Phil y Vonnie, y Vonnie y Bobby</p>	
<p>3.1. Bobby está ultimando su cita con Vonnie: vino, música <i>jazz</i> y la mesa a punto para celebrar su ascenso laboral junto a ella (00:31:13). Pero Vonnie le llama para anular la cena, prometiéndole que se lo compensará.</p>	<p>3.1. Una vez más, el tramo de esta escena se articula como dos planos secuencia que dialogan entre ellos como plano y contraplano. Se crea un ambiente más cercano a los personajes. ¿Cómo se siente Bobby ante su deseo frustrado?</p>

- 3.2. Vonnie ha quedado con Phil para festejar el primer aniversario de su romance secreto (00:32:34). Ella le regala una carta de Rodolfo Valentino, conmemorando sus clandestinas bodas de papel, pero Phil le anuncia que la abandona, ya que no tiene fuerzas para dejar a su esposa y tía de Bobby.
- 3.3. Vonnie aparece llorando en casa de Bobby (00:34:17), y entre lágrimas le comenta que su novio acaba de dejarla justo después de regalarle una carta firmada por Rodolfo Valentino. Bobby intenta consolarla y de pronto las luces de su apartamento se apagan (00:35:28), la estancia queda únicamente iluminada por el resplandor anaranjado que entra por la ventana. Bobby le declara su amor a Vonnie, aunque ella le dice que no cree volver a enamorarse nunca más.
- 3.4. Bajo la voz del narrador, la relación de Bobby y Vonnie sigue creciendo. Pasean por la playa (00:36:50) van al cine (00:37:08), y, finalmente, se besan (00:37:21).

- 3.2. Fijaos en como los planos cerrados al final de su conversación, después de que Phil comunica a Vonnie que la abandona, resaltan la importancia dramática del momento. Comentamos sobre la reacción de ella. ¿Qué opináis de la relación entre Phil y Vonnie y la forma en que ha llegado a su fin?
- 3.3. La escena empieza con un plano de dos velas en la mesa casi consumidas, indicando el tiempo transcurrido desde la última vez que hemos visto el apartamento de Bobby. Le sigue un largo plano secuencia, centrando la mayor atención del espectador en Vonnie, una escena de gran dramatismo. Sobresale el romanticismo e importancia del momento en el que Bobby se declara a Vonnie mediante el cambio de iluminación de la escena y sin cortar el plano. Un intimismo que destacará segundos después, con los planos más cerrados de ambos jóvenes. Éste es uno de los recursos narrativos más vistosos del filme, que está plagado de formas de focalizar la atención del público mediante la composición del plano y la iluminación. Os animamos a que busquéis esos recursos y los analicéis.
- 3.4. Más allá de la intervención contextualizada del narrador ¿qué otros elementos de esta escena revelan los avances románticos entre Bobby y Vonnie? Al final de la escena se ve un encuadre dentro del encuadre, gracias a una estructura de madera que enmarca a los dos amantes, resaltando el instante de su primer beso.

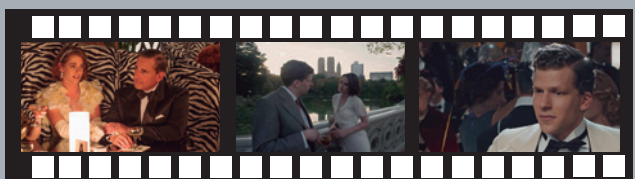
4 El momento lo es todo en esta vida

- 4.1. Bobby llega al despacho de Phil, que se encuentra visiblemente borracho y trastornado (00:48:56). Recibe la noticia de que su tío ha abandonado a Karen, su esposa, por el amor de otra mujer mucho más joven que él. Ajeno a todo, Bobby le comenta sus planes de boda con Vonnie y de mudarse a Nueva York con ella hasta que descubre en el despacho una carta amorosa de Rodolfo Valentino (00:50:31). Su tío le explica que fue un regalo de su amante por su primer aniversario juntos.
- 4.2. Bobby acude a ver a Vonnie (00:50:40) que trabaja en el guardarropa de un caro restaurante, para preguntarle sobre su romance con Phil y si realmente quiere casarse con él. Ella lo rechaza, y le dice que se casará con Phil (00:51:01).
- 4.3. Bobby regresa a Nueva York (00:51:05), al hogar familiar en el que cena junto a sus padres, hermano y tíos. Hablan de Phil y sus planes matrimoniales con Vonnie, sobre la que Bobby esconde sus sentimientos. A raíz de esta conversación comentan sobre lo irracional del amor, que está basado en la suerte, (00:52:21) y del esfuerzo que puede suponer el ser leal al otro a lo largo de los años. Finalmente, descubrimos que Bobby trabaja ahora junto con su hermano en el *Tropic*, el club de Ben (00:53:38), donde el joven se siente como pez en el agua.

- 4.1. Observad como la planificación basada en planos y contraplanos entre Bobby y Phil sólo se rompe cuando el joven descubre la carta de Valentino, que se destaca con un plano detalle que corta con todo lo anterior. En un momento dado, Phil le dice a Bobby que “El momento lo es todo” refiriéndose a su relación con Vonnie y su ya exesposa Karen. ¿Creéis que tiene razón? ¿El amor depende del momento o es para siempre? ¿Por qué?
- 4.2. Esta es una escena formada por dos planos; comprobad como el que muestra a Vonnie diciéndole a Bobby que se casará con Phil es un plano corto y ligeramente inclinado, transmitiendo malestar. ¿Por qué creéis que Vonnie elige a Phil y no a Bobby? ¿A qué se debe? Valoramos el modo de decírselo.
- 4.3. Se ofrece un amplio plano de Nueva York. Montado mediante un fundido que delata el paso del tiempo transcurrido, desprende una melancolía que se ve subrayada por la banda sonora, acorde al derrotado estado de ánimo de Bobby. Mientras, el contenido del plano destaca que el joven ha regresado a la ciudad de la que salió con tantas esperanzas. Durante la cena se comenta que el amor no es algo que pueda racionalizarse ni tampoco planearse, pero también que requiere lealtad, esfuerzo y compromiso. Reflexionamos sobre estos valores. ¿Añadimos más?

5 Ni solos ni acompañados

- 5.1. Después de que Ben haya sido capturado y ejecutado por haber asesinado al vecino de sus tíos, Bobby se hace con el control del club (01:25:28), que sigue teniendo un gran éxito.

- 5.1. Fijaos en el contraste que ofrece el personaje de Bobby en esta escena respecto a escenas anteriores a su ruptura con Vonnie. Se le ve desenfadado y sociable con la gente que le rodea, y su vestimenta y actitud también ha cambiado. Comentamos sobre ello.

5.2. Con sus beneficios, Bobby viaja hasta California planeando abrir un nuevo club allí y aprovecha para quedar con Vonnie en uno de los restaurantes que solían frecuentar, un año antes. Allí, Vonnie le explica su plan de pasar el fin de año junto a Phil en París, y sugiere que deberían dejar de verse definitivamente (01:26:12).	5.2. Mirad el contraste entre el colorido del plano anterior y el del presente, y en cómo, una vez más, la planificación se fragmenta en planos más cortos que resaltan la importancia dramática del momento. Vonnie expresa que los sueños, sueños son. Y Bobby, que algunos sentimientos nunca mueren mientras se pregunta si eso es algo bueno o malo. Dialogamos sobre estas dos aseveraciones.
5.3. De regreso a Nueva York (01:27:28), Bobby y su esposa Verónica, que está embarazada del segundo hijo de ambos, se preparan para la fiesta de fin de año. Ella le pregunta si alguna vez le ha sido infiel, a lo que él, mintiéndole, le responde que no. Pero ella insiste, explicándole que ha tenido un sueño en el que Bobby se acostaba con Vonnie, con quien comparte nombre y diminutivo, durante su visita a Los Angeles. Él le comenta, “Los sueños, sueños son”, dicho por Vonnie en la escena anterior.	5.3. El plano general que muestra el atardecer en Nueva York tiene un colorido anaranjado, muy similar al de la luz que inundaba las escenas de la película que transcurrían en Los Angeles ¿qué creéis que puede significar este detalle? Considerad también el tema de los sueños, como sinónimo de deseos y miedos aparece repetidamente en este tramo final de la película, evidenciando además que Vonnie sigue presente en los pensamientos de Bobby cuando éste reitera la frase que ella le ha dicho anteriormente. ¿Justificáis la mentira que Bobby le dice a Verónica?
5.4. En el club de Bobby, rebautizado como <i>Café Society</i>, se celebra la gala de fin de año. Bobby, Verónica, unos amigos de él y sus tíos están allí, festejándolo (01:30:46). Mientras, a un océano de distancia Vonnie y Phil celebran su fin de año en París. Pero tanto Bobby como Vonnie parecen soñar despiertos el uno con el otro (01:31:31) a través de la lejanía que los separa.	5.4. Y temas como el amor, el paso del tiempo o el absurdo de la vida, que han ido apareciendo durante toda la película, se reúnen en esta escena y son comentados por los diferentes grupos de personajes que se muestran en ella, y cómo desembocan finalmente en el plano que envuelve a un Bobby que mira tristemente a su alrededor, rodeado de gente y solo al mismo tiempo. Igualmente, resulta muy destacable como Woody Allen crea un vínculo entre ambos personajes mediante un fundido que relaciona los pensamientos de los dos antiguos amantes. ¿Qué creéis que sienten y piensan? ¿Os habéis sentido alguna vez así?

Algunas curiosidades de interés

1. El término *Café Society* se refiere a intelectuales y artistas que se reunían en los cafés para hablar de todo y nada, y se usaba durante los años 30 y 40 del s. XX para señalar a personas más liberales y con poder adquisitivo que coincidían en clubes privados. Más tarde, este término pasó a denominarse *jet-set*.
2. Hay quien ha visto en la interpretación de Eisenberg, que ya trabajó con Allen en *A Roma con amor* (2012), un trasunto del director neoyorquino. Al igual que Allen, es judío, además de actor, humorista, dramaturgo y escritor. Su divertido debut narrativo, publicado en español en 2016 por Reservoir Books como, *El besugo me da hipo y otras historias*, es una recopilación de cuentos literarios, muchos protagonizados por personajes neuróticos, y con referencias a la ciudad de Nueva York, de la que Eisenberg y Allen son originarios y admiradores.
3. Woody Allen se planteó la escritura de *Café Society* como si fuera una novela coral, un retrato de diversos ambientes estadounidenses en la década de 1930. Su presencia como narrador defendió su coherente papel como demiurgo y afirma, “Es la voz del autor. Leí la voz en *off* porque yo la escribí, y salía más barato”.
4. En esta película, Allen trabaja con el oscarizado director de fotografía Vittorio Storaro, colaborador en *El último tango en París* y *Novencento* (Bertolucci, 1972 y 1976), *Apocalypse Now* (Coppola, 1979) y *Goya en Burdeos* (Saura, 1999). Storaro convenció a Allen para que grabase por primera vez en video digital *Café Society*, con la cámara CineAlta 4K F65.

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. Seleccionamos las escenas que reflejen el avance de la historia de amor y desamor entre Bobby y Vonnie y argumentamos el porqué de nuestra decisión. Después, reflexionamos sobre la moralidad o inmoralidad de sus acciones, y sobre la vigencia de su conflicto amoroso hoy día.
2. Estudiado el momento histórico plasmado en *Café Society*, analizamos su presencia en la película. ¿Cómo se plantea y, a través de qué personajes lo hace? ¿Cómo se estampa este contexto en el retrato que la película ofrece de Nueva York y Los Angeles?
3. Pensamos y comentamos sobre los paralelismos entre las diferentes corrientes artísticas y culturales propias de la década de los 30 del siglo XX, y los elementos dramáticos y narrativos que componen *Café Society*.
4. Previa información, averiguamos las diferencias y similitudes existentes entre el sistema de estudios reflejado en *Café Society* y el del Hollywood actual. Debatisimos sobre la imagen pública de las estrellas del Hollywood clásico en la que transcurre la película, y las diferencias latentes respecto a la de las estrellas de hoy. ¿Cómo y por qué creéis que existen estas variaciones?
5. Elegimos frases dichas por diversos personajes del film vinculadas al judaísmo y al cristianismo. ¿Evidenciamos prejuicios?
6. Ante el comportamiento del vecino de la hermana de Bobby ¿qué actitudes deberían considerarse para favorecer la convivencia pacífica?
7. Analizada la obra de Allen y las características principales que componen su estilo audiovisual, comparamos *Café Society* con el resto de su filmografía, buscando paralelismos y diferencias. La valoramos desde una perspectiva estilística y argumental, justificando nuestra postura con la información conseguida durante el proceso de investigación previo y comparándola con otras cintas actuales que hayamos visto. ¿En qué otras películas de Allen la música es clave?