

Neruda

Mi película no trata de Neruda sino del concepto, de lo nerudiano. Es un juego de ilusión que intenta absorber tanto su poesía como su figura.
Pablo Larraín

Antonio Machuca Ahumada
y Carmen Pereira Domínguez

machuca.caronte@gmail.com y mcdguez@uvigo.es

La historia

En 1948, el poeta y senador comunista Pablo Neruda, como algunos de sus compañeros, es perseguido una vez que el partido comunista es declarado ilegal en Chile. Neruda es una gran referencia para la gente sencilla chilena. Por petición del presidente Gabriel González Videla, el policía Óscar Peluchonneau se encarga de su persecución y se obceca con su captura. Neruda es ahora un poeta convertido en arma, en el punto de mira. Vive en la clandestinidad, en casas de conocidos, junto a su mujer, la pintora Delia del Carril; escribe su épico *Canto General* en 1950 e intenta huir del país. Mientras tanto, en Europa, ante la búsqueda obsesiva del policía, aumenta la leyenda del poeta apoyado por artistas, especialmente por su amigo Picasso. Pero Neruda utiliza este seguimiento para recrearse transformándose en un símbolo universal de libertad y en un mito literario.

Temas

Cine y literatura
Desigualdad social
Diversidad sexual
Exilio
Filme noir
Guerra fría 1947-1991
La ficción y realidad
La ley maldita 1948
Liderazgo
Lo nerudiano

Valores

Compromiso
Creatividad
Democracia
Derechos humanos
Justicia
Libertad
Pobreza
Respeto
Soledad
Tolerancia

Ficha técnica

Título original: *Neruda*

Nacionalidad: Chile, Francia, España, Argentina

Dirección: Pablo Larraín

Guión: Guillermo Calderón

Productora: Fabula, Funny Balloons, AZ Films, Setembro Cine

Año: 2016

Interpretación: Luis Gnecco (Neruda), Gael García Bernal (policía Óscar Peluchonneau), Mercedes Morán (Delia Del Carril, esposa), Alfredo Castro (presidente Gabriel González Videla), Jaime Vadell (Arturo Alessandri), Emilio Gutiérrez Caba (Picasso), Pablo Derqui (Victor Pey), Alejandro Goic (Jorge Bellet), Marcelo Alonso (Pepe Rodríguez), Michael Silva (Álvaro Jara), Francisco Reyes (Bianchi), Roberto Fariás ("La Gorda" cantante travestí)

Música: Federico Jusid

Fotografía: Sergio Armstrong

Género: Drama, ficción

Duración: 107 minutos

Premios: 2016 Premio Iberoamericano de Cine Fénix como mejor película por su montaje, diseño de producción y diseño de vestuario

Antes de ver la película

1. Averiguamos el momento histórico y político de Chile durante el Gobierno del presidente Gabriel González Videla (1946-1952), especialmente lo referido a la llamada Ley maldita (1948) y sus consecuencias sobre el exilio de Pablo Neruda. El mundo estaba en plena Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética y Estados Unidos que desarrollaba un feroz anticomunismo.
2. Investigamos y debatimos sobre el género cinematográfico denominado cine negro (*filme noir*), sus orígenes, antecedentes históricos y películas, su paralelismo con el cine expresionista alemán.
3. Nos informamos sobre la biografía, época y la obra poética de Pablo Neruda.
4. Leemos y reflexionamos sobre el discurso pronunciado por Pablo Neruda con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1971, http://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_N/NERUDA/cantado.pdf.
5. Buscamos, escuchamos y nos recreamos con cantautores que han puesto música a la poesía de Pablo Neruda (Mercedes Sosa, Víctor Jara, Alberto Cortez, Luis E. Aute, Juan M. Serrat, Joaquín Sabina, Miguel Poveda...).
6. La Fundación Pablo Neruda es una organización no gubernamental chilena, creada en 1966 cuyo fin consiste en difundir y preservar su legado poético, artístico y humanista. Se encarga de recuperar las tres casas de Neruda en Chile: La Chascona, La Sebastiana y La Negra, convertidas en museos, dada la gran pasión de Neruda por la literatura y el coleccionismo. <https://fundacionneruda.org/museos/casa-museo-isla-negra/>
7. Neruda fue un gran amigo de Pablo Picasso, uno de los grandes pintores del siglo XX y se declaró pacifista y comunista. ¿Qué inquietudes caracterizan a cada uno de ellos? ¿Qué valores creéis que les unen en común?
8. Indagamos sobre el cineasta, productor y guionista chileno, Pablo Larraín. <https://gatopardo.com/reportajes/pablo-larrain/>
9. Asimismo, leemos acerca de la trayectoria de Guillermo Calderón, actor, dramaturgo, guionista y director teatral. Se ha encargado de escribir el guión de las películas *Violeta se fue a los cielos* (2011), *El Club* (2015) y *Neruda* (2016) que veremos a continuación.

SECUENCIAS/ESCENAS **PREGUNTAS**

1 **Notas introductorias cinematográficas**

La comprensión de esta película puede ser más completa y profunda si tenemos en cuenta recursos y nociones cinematográficas presentes en ella.

1.1. Salto de eje, elipsis temporal, montaje. Neruda dialoga con Alessandri, presidente del Senado y, mediante una ruptura de continuidad de la escena, por medio del salto de eje (00:10:09 - 00:12:20), ambos personajes se sitúan en distintos lugares, manteniéndose el hilo de la conversación. Además, observamos un salto en el tiempo o una elipsis temporal en esta escena, que más allá del recurso técnico es generador de contenido, es decir, la conversación nos lleva a distintos lugares y todos ellos adquieren significado por sí mismos, (un salón, la casa del parlamentario, el congreso). Y la conversación entre Alessandri y Neruda se vuelve tensa, descarada, punzante e irónica.	1.1. ¿Qué sentido tienen los distintos espacios por los que discurre la conversación? ¿Qué ambiente genera el salto de escena? ¿Qué aporta esta elipsis al relato? La imagen es polisémica, posee múltiples lecturas para el espectador. ¿Qué busca transmitir el director con el uso de los códigos cinematográficos señalados? A través del montaje vemos el salto de eje y la elipsis temporal. También se aprecian cambios de plano, manejo de la perspectiva y tipos de iluminación. ¿Cómo se complementan estos códigos en el montaje? ¿Qué añaden estos elementos a la historia? ¿Qué nos dice esta escena más allá del diálogo? ¿Por qué se siente traicionado Neruda? ¿Cómo se comporta?
1.2. <i>Film noir</i>. En <i>Neruda</i> se desarrolla el género cinematográfico: cine negro o <i>film noir</i>. Esta categoría de cine utiliza, en lo expresivo, una banda sonora realista, una iluminación de poca intensidad (claroscuro, sombras, escenas nocturnas, interiores) y unos personajes típicos como el héroe detectivesco y un delincuente antihéroe. Además, se emplean algunos de sus recursos peculiares como: escenas de autos con la retroproyección del paisaje (01:00:11 - 01:00:23), parques, calles y sus habitantes (01:03:05 - 01:03:53).	1.2. ¿Qué explicación podemos dar al uso de la retroproyección? ¿Es un juego visual que aprovecha el director? ¿Si es así, con qué objetivo lo emplea? Neruda se esconde tras un marco de fotos (01:02:45) ¿Consideramos también un juego la relación entre Neruda y el detective que lo acecha? ¿Por qué el director opta por contarnos una historia con los principios estéticos de este género? ¿Qué interpretación podemos otorgar a la realización de una película de género negro?
1.3. Dirección de arte. Concierno principalmente a la ambientación (en este caso de época), la escenografía, los objetos de acción (utilería o equipo), las locaciones, etc. En <i>Neruda</i>, los espacios son verdaderos retratos del momento, como en la escena que revisamos donde el poeta coincide con la niña pobre (00:59:00 - 00:59:40), filmada en la plaza Waddington, en la Avenida Gran Gretaña de Playa Ancha, ciudad chilena de Valparaíso.	1.3. ¿De qué manera Pablo Larraín, el director, nos conecta con la época en que vivió el personaje? ¿Cómo nos enlaza con los espacios y vida que experimentó el poeta? ¿Qué sentido tienen los objetos en la historia de Neruda? ¿Qué simboliza el abrazo que le da a esa niña? Analizamos los tipos de planos, el diálogo establecido y la melodía que oímos de fondo. ¿Qué lugar ocupa la gente sencilla en la película viviendo un crudo contraste con la clase política y el mismo Neruda?
1.4. El <i>lens flare</i> es el destello de la lente producido cuando algún rayo de luz de una fuente muy potente llega a la lente de la cámara y se cuela a través de ella. Se crean dos manifestaciones: una bruma que lava los colores y pequeños círculos. En <i>Neruda</i>, este efecto fotográfico abunda en escenas de exterior (00:13:46 - 00:14:05) y en las escenas nocturnas donde el narrador dice: "El poeta tiene la fiebre de los espíritus artísticos, que a veces piensa que el mundo es imaginado" (01:01:59).	1.4. ¿Qué busca el director de fotografía a través de estos recursos? ¿Quiere expresar el tono de sueño/ensueño de la película? ¿Qué podemos interpretar de lo explicado previamente en las dos primeras escenas de exterior señaladas? ¿Y en la tercera escena nocturna, con voz en <i>off</i>? ¿Dónde está la realidad? ¿Y la ficción?

2 **De hombre a hombre**

2.1. El actor Roberto Farías interpreta a un cantante travesti, la Gorda, un gran admirador de Neruda. En la escena junto al policia Peluchonneau (00:38:47 - 00:44:10) despliega sus dotes interpretativas y menciona haber compartido con el poeta de artista a artista, de hombre a hombre, con respeto humano, unos momentos inolvidables. Comenta con orgullo que Neruda le dijo que era un obrero del arte.	2.1. ¿Qué significado otorgamos a esta primera escena? ¿Qué sentimientos afloran al escuchar al admirador de Neruda? ¿Cómo veis la interrupción de su actuación? Y en este juego de perseguidor y perseguido, ¿qué importancia tiene para el relato esta segunda escena? ¿Es más relevante este personaje que los protagonistas de la historia?

3 Trato diferente

3.1. Silvia es una militante comunista, en una fiesta se acerca a Neruda para pedirle un beso y una firma en el libro (00:49:55 y 00:51:42). Ella sostiene que al Gobierno no le conviene detener al senador y aprovecha para preguntarle: “Si los comunistas asumen el poder, ¿van a ser iguales a él o van a ser iguales a mí?”.

3.1. ¿Qué interpretaciones hacemos de este diálogo?, ¿por qué dice y expresa esta mujer que el poeta recita de una manera especial?, ¿por qué le inspira a Neruda el sufrimiento del pobre?, ¿qué opinión nos merece desde la óptica política la pregunta formulada por esta mujer? ¿Qué os parece la respuesta de Neruda? ¿Consideráis a ambos personajes seres marginados?

4 Ficción, cuento y realidad

4.1. La esposa de Neruda afirma (01:11:09): “No entendéis nada, en esta ficción, todos giramos alrededor del protagonista”.

4.1. ¿Qué interpretación podemos dar a esta frase, desde el punto de vista del relato o de la historia?

4.2. Escuchamos una frase clave dicha por el detective a la esposa del protagonista (01:15:15): “Soy yo una ficción, sí. ¿Usted es una ficción? No, yo soy real y soy eterna”.

4.2. Analizamos esta respuesta. ¿Qué nos quiere transmitir el director con esta escena?

5 Neruda y su universo

5.1. Descubrimos a Neruda: sus orígenes familiares; su faceta literaria (poemas y novelas policíacas); su nuevo nombre; sus lugares de residencia; su gusto por el coleccionismo. Goza de sus amistades y placeres culinarios. Fiel a su ideología política. Interesado por el sexo, la bebida, las fiestas con música y prostíbulos (00:31:58 - 00:48:43). Es un peligro público y un amante inolvidable; es el rey del amor. Quiere que lo respeten, aunque a veces no sea cortés (00:46:43). Lee sus versos a la gente obrera, con voz de poeta (00:48:53). Es hombre de montañas y de águilas (01:05:08). Aunque le aconsejan que sea un poco más humilde (01:05:44). Le sorprende la Araucaria, una tierra, de barro, de paz y trabajo.

5.1. Neruda, ¿es un personaje en sí mismo?, ¿se inventa a sí mismo?, ¿imagina a los protagonistas que le acompañan?, ¿es consciente de que vive una aventura y los que le rodean se lo recuerdan permanentemente?, ¿quiere ser el artista, el intérprete principal?, ¿es coherente entre lo que piensa y hace?, ¿por qué insulta?, ¿por qué recita disfrazándose?, ¿le gusta pasar a la historia de la humanidad?, ¿cómo valoráis lo que le dice Jara, su guía, a Neruda?, ¿qué tiene de atractivo Neruda para las mujeres?

6 Delia del Carril y su relación con Pablo

6.1. Procede de una familia aristocrática argentina y se formó en París como pintora (00:17:34). Fue la segunda mujer de Neruda desde 1930 hasta 1940. Denominada la Hormigueta, por ser pequeña y laboriosa. Transmitió a Neruda sus gustos refinados (00:17:34). A menudo le decía con delicadeza: “No seas vulgar, no grites” (00:24:48). Y le ayudó a ser un gran poeta. Le llevaba veinte años y, aunque no la trataba con respeto, ella se resignaba (00:30:16). Como su primera esposa holandesa, María Antonieta Hagenaar, que abandonó junto a su hija enferma, sabían de las debilidades de Neruda hacia las mujeres (00:30:45 - 00:36:19). Delia sufrió el desprecio del poeta (01:06:10).

6.1. Describimos a Delia, valoramos su interpretación, su ternura hacia el poeta, su modo de tratarlo, la suavidad y comprensión en sus diálogos. Su capacidad de establecer la calma. Su sociabilidad y elegante trato con las personas. ¿Cómo era su relación con Neruda? ¿Se mostraba real y auténtica? ¿Existía respeto entre ambos? ¿Cómo se comportaba Pablo con ella? ¿Cómo la miraba? ¿Valoraba sus cualidades? ¿Qué momentos os han desconcertado de Neruda? Analizamos sus continuos engaños y su actitud arrogante hacia ella.

7 El policía Peluchoneau

- 7.1. Tiene el encargo presidencial de matar a Neruda (00:14:39). Cree manejar el operativo aunque llegue tarde. Infravalora la obra del poeta. Se enoja ante las órdenes de su superior civil. Pretende que la primera mujer de Neruda hable mal de él, pero no lo consigue (00:36:10). A menudo encuentra los escritos de Neruda en lugares inesperados. Si entra en un burdel se acuerda de su madre y reconoce ser un hijo de infección venérea (00:42:23). Desconoce el nombre de su verdadero padre. Mientras busca a Neruda se escuchan de fondo sus poemas. Llega a Valparaíso con intención de detener al poeta (01:00:46). Visita a Delia y se asombra de no encontrarlo, le habla de su libro, de su huida hacia el sur incitándolo a seguir su rastro (01:12:18). Presiente que pronto lo atraparé (01:23:36).
- 7.1. ¿Qué simboliza este personaje? Valoramos la fotografía, la música de fondo y estas frases: “Quiere verme, quiere ver el final de su historia...” (01:31:56). “Me abrazó, me habló y bailó conmigo. Perseguí el águila pero no sé volar... Viví creyendo que yo era un hijo del pueblo, un Neruda... Pero nadie más lo acompañó en su viaje. No me importa que me haya hecho secundario... Me inventé sin vida, solo, sin amor. En cambio el poeta me escribió una muerte violenta, lenta, fría, con animales, con poesía...” (01:34:54). Neruda me hizo eterno. Su arte me dio vida. Yo era de papel y ahora soy de sangre...” (01:41:29). ¿Qué función tiene en la película la persecución del policía? ¿Engrandecer a Neruda, mostrarlo en un nivel superior, inalcanzable para un simple policía por mucho que se esfuerce, como un águila que siempre volará inaccesible?

? Algunas curiosidades de interés

1. Pablo Larraín, director de *Neruda*, señala: “Para nosotros Neruda es un *biopic* falso, porque no nos tomamos tan en serio la idea de retratar al poeta, sencillamente porque no es posible. Por eso decidimos elaborar una película desde la invención y el juego”. Es una ensoñación de Neruda, una fábula sobre unos sucesos con fuerza poética e imágenes sublimes.
2. La obra épica y mítica de Neruda, *Canto general*, empezó a componerla en 1938 y se publicó por primera vez en México, en 1950. En esa misma fecha, se imprimió y circuló una versión clandestina en Chile. La edición original salió en México con ilustraciones de los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El escrito es un homenaje a Chile y sus compatriotas.
3. El actor Gael García Bernal (policía Peluchonneau) que casi se convierte en el protagonista de la historia, conduce la narración del relato, desde su voz *en off*, al principio del filme, se vuelve preferente, pero a medida que va avanzando se entiende el tono dramático, con esa persecución obsesiva de un hombre retratado con sus bondades y maldades. El estilo policíaco de la película se puede entender como una ofrenda al poeta.
<http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/5-cosas-son-reales-y-3-no-tanto-neruda-pelicula-chilena-nominada-globos-oro>
4. Todos sus personajes, la excelente banda sonora y exquisita fotografía ambientan la película con los parajes externos e internos de Santiago de Chile, la cordillera de los Andes, Valparaíso, Buenos Aires y París creando una obra policíaca, sentida y sensible que ayuda a comprender la visión original de “lo nerudiano”, objetivo de Larraín, el artífice de *Neruda*.

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. *Canto General* es el décimo poemario de Pablo Neruda, consta de quince secciones, doscientos treinta poemas y más de quince mil versos. Pensamos y comentamos sobre esta obra poética fundamental. ¿Es una poesía testimonial y de denuncia? ¿Es un poema nacido de la ira? ¿Cuál fue la inspiración creativa de este libro? ¿En qué contexto político y social fue escrito?
2. Seleccionamos algunos de los aspectos menos conocidos de Pablo Neruda y luego los exponemos en grupo: sus amores, la carrera política, el coleccionismo de objetos, las casas en las que vivió en Chile, el exilio en Francia. ¿De qué manera estos aspectos se reflejan en la dirección de arte de esta película?
3. Escuchamos y valoramos la música compilada en *Neruda*: el romanticismo musical (Edward Grieg, Félix Mendelssohn); el nacionalismo musical (Antonin Dvorak); la música clásica (Krzysztof Penderecki, Charles Ives).
4. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo *Nerudiano*? ¿A su poesía? ¿A su estilo literario? ¿A su forma de vivir? ¿Su personalidad? ¿Su leyenda? ¿O más bien, a todo lo anterior? ¿Es un juego de ilusión?
5. Leemos críticas de cine sobre la película en diversos medios de comunicación. Seleccionamos las que consideremos de interés. Seguidamente, escribimos una crítica cinematográfica individual sobre *Neruda*. Concluimos exponiendo y debatiendo nuestras reflexiones.