

lucha y el último elemento decisivo de su formación.

Escribió de cine en revistas literarias, principalmente en «Indelic», de Madrid. En el I. E. C. se une a Berlanga y hacen juntos valiosos guiones, que les rechazan en productoras y concursos. A base de un grupo de amigos la escuela de cine, se formó una productora, Almaira, donde piensa filmar en Berlanga. «La huida», pero se posterga en favor de otros films. Su película de examen en el I. E. C. es rechazada, y no obtiene el título. A fines de 1950, sus dificultades económicas y profesionales le incitan a abandonar el cine. Pero en abril comienza a filmar en Almaira con Berlanga y «En paroja» feliza, que no consiguen estrenar entonces. La productora UNINCI les encarga un argumento, que describen a Berlanga. Vuelve a UNINCI como presidente de la productora. «Buen venido, Mr. Marshall». La Empresa acuerda lo dirá solo Berlanga, y aquí comienza la separación de los dos colaboradores. Barden se separa de la productora y casilla al principio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, 1958, pero las críticas y el público le son, en general, adversas. «Sonatas» es quizás su film más ambicioso, como final de una línea evolutiva, pero el menor conseguido. La andas y difícil transformación de las novelas poesínicas de Valle-Inclán en un film de acción y lucha, revela imposible por todas las partes, y la película fracasa. «A las cintas de la tarde» —sobre «La corriente», de Astur, y «La fiesta», de Barden— es uno de los más difíciles temas taurinos que se han hecho. Revela una gran madurez en el dominio del oficio, una superación de sus recursos y una simplificación de elementos. Un buen film, que pase desapercibido o desdorrido, injustificablemente. En marzo de 1962, Barden murió. En Argentina para realizar «Crónica negra». Todo su obra tiene una gran unidad profunda, como condida por unos propósitos, ideas y valores bien definidos. Que son de su tiempo y del cine de su tiempo.

Barden pertenece a una generación intelectual, nacida entre la creadora del neo-realismo —los años alrededor de 1910— y la posterior llamada «nueva ola», nacida hacia 1930. Recibe así el pleno influjo del neo-realismo —como casi todos los realizadores de esos años— y especialmente de su gran creador pontificio: el argumentista Zavattini. Barden está dentro de la escuela del cine útil, del cine como crítica social, del cine como testimonio de su tiempo, del cine hecho choy y aguado. A todo lo cual imprimita su sello personal, de hoy y de su aquí.

Estos caracteres propios tienen una explícita raíz autobiográfica, esencial y honda, no anecdótica. Todos sus protagonistas se llaman Juan, como el autor, siguiendo sus directrices y respondiendo a sus concepciones, a pesar de la diversidad de sus tipos y sus vidas. A veces, aparece un personaje secundario, que expone directamente las ideas del realizador. Barden

«Cómico» es uno de sus mejores films, con tipos, ambiente, patetismo y una excelente realización, plena de hallazgos. Obtiene un éxito de críticas y minorías, que le abre un enorme crédito artístico. «Felices Pascuas», con el extraordinario comienzo de la lotería nacional, es también de humor que Barden abandonará en adelante, y que Berlanga ha de seguir. «Muerte de un celiasta» y «Calle Mayor» son sus obras máximas, hasta hoy, en el cine.

«Cómico» es una de sus mejores films, con tipos, ambiente, patetismo y una excelente realización, plena de hallazgos. Obtiene un éxito de críticas y minorías, que le abre un enorme crédito artístico. «Felices Pascuas», con el extraordinario comienzo de la lotería nacional, es también de humor que Barden abandonará en adelante, y que Berlanga ha de seguir. «Muerte de un celiasta» y «Calle Mayor» son sus obras máximas, hasta hoy, en el cine.

Rodravay (1946). En este film están realizadas sus teorías cinematográficas, y la mano maestra de Bola Balas hace de él una obra de máxima categoría, que el realizador no ha conseguido posteriormente superar, solo, en otras películas.

Bola Balas es, pues, el más grande teórico del cine, el teórico puro, en el que se inspiran grandes realizadoras para desarrollar sus propias teorías, ideas y obras.

LIBRERIA

«El hombre visible o la cultura del cine» («Der sichtbare Mensch, oder die Kultur des Films»), Deutsch-österreichische Verlag, Viena, 1924; «El espíritu del cine» («Der Geist des Films»), Knapp, Halle, 1930; «El arte del cine o «El film» («Kunst des Kinos»), Götski, Moscú, 1945.

PELICULAS

«La señora no quiere hijos» («Madame wünscht keine Kinder»), Aventuras de un billete de diez marcos» («Die Abentheuer eines 10.-Mark-Scheins»), 1929; «La ópera de los cuatro cuartos» («Die Dreigroschenoper»), 1931; «Las azules» («Das Blaue Licht»), 1932, en Alemania; «En algún lugar de Europa» («Valahol Europalans»), 1947, en Hungría.

Michael Balcon

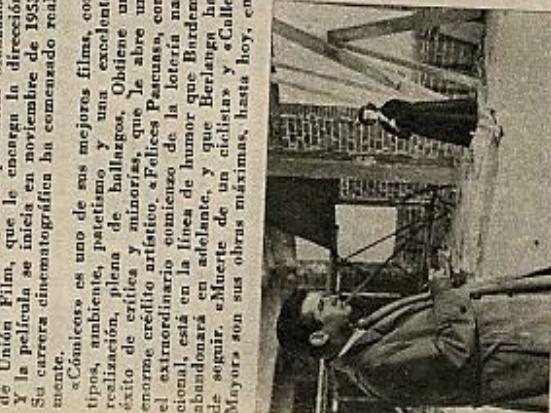
BALCON, MICHAEL

Productor. Nació en 1896, en Birmingham (Warwick), Gran Bretaña. Estudió en la King Edward's School. Tras la primera guerra mundial, se une a Victor Saville, productor y director, y con una experiencia ci-

nematográfica, y fundan la Victory Motion Pictures, pequeña empresa de producción. Con capital obtenido de los comerciantes, produce su primer film, en 1922, «De mujer a mujer». Trae a la entonces famosa actriz norteamericana Betty Compson para interpretar, con el apodo Clive Brook, su segundo film, «The Precious». Precipitadamente preparado, es un fracaso; lección que Balcon tendrá siempre en cuenta. Sin embargo, admirabilmente capacitado para la producción, y teniendo de sus filmas algunas nuevas éxitos y funda la Gaumont-British, en 1924, con un pequeño estudio en Ilkinton. En esta etapa del cine mudo, produce la serie «Squalls», con la estrella Betty Balfour, la primera versión de «La niña costera» (1928), de Adrian Brunel Jr., sobre todo, los primeros films importantes de Hitchcock, «El huésped» («The Lodger», 1926); «Cuestas ilusas» («Downhill», 1927), y «Aventura fácil» («Easy Virtue»). Deseando cantones, Balcon va a ser el descubridor de nuevos valores para el cine inglés, hasta constituir uno de los máximos constructores.

37

40

Una escena de «Calle Mayor».

Con la llegada del sonoro, los Oster Brothers le encargan, en 1932, de los estudios de la Gaumont British, en Shepherd's Bush (London), y Balcon se encuentra así al frente de los productores. Con tales medios en sus manos, desde 1932 al 36, va configurando el cine británico, desde el lado de los films de ingenio, como Grierson y sus realizadores lo están haciendo en el campo del documental. En el sector documentalista pone una fecha histórica: es el productor de «El hombre fundamental del cineasta inglés con los films de Plakerty. Define la línea política de Hitchcock, que son los mejores de su etapa infantil, y los más puros de su carrera: «El hombre que sabía demasiados», «39 escalones», «Sátiro». Da al cinema inglés su acento de soledad, con films como «El juicio Suas» —en su recta versión— de Lohmar Mendes, interpretado por Conrad Veidt. Marca la dirección hacia esa realidad sobrenatural, que tanto ha de contar después, con el bello film de Verhulst, «El desconocido», también interpretado por Veidt. Orientaciones que han de dar al cine británico su personalidad definitiva y su gran triunfo posterior, frente a las consecuencias opuestas, representadas entonces por Korda. La crisis financiera del cine británico, en 1937, le lleva a la Metro Goldwyn Mayer British, visita Hollywood, y, de vuelta a Inglaterra, produce «Un yanqui en Oxford», do que le marca su fuerte personalidad de orientador e innovador. Y esa es su labor decisiva en los Estudios Ealing.

Durante veintiún años, los Ealing Studios han sido dedicados a films dominados por figuras del amateurishall, como Gracie Fields y George Formby, o por obras teatrales de éxito en Londres. Pero, en el cine, los mejores cumbios se producen como consecuencia de las peo-

res crisis. Y ésta de aquellos años inicia a los Kinard P. Baker, productor general de los Ealing Studios, a cambiar por completo de orientación. Pero ello, llama al náujo de la producción: Balcon. Y desde 1938, Balcon irá cambiando la producción de un estúdio, típicamente comercial, en films de jetaradas, de distintos géneros: de costumbres, comedias, dramas y películas en el linderio de lo fantástico. Poco a poco, va defendiéndola hasta llegar a algo característico e incomprendible, que sucede llamarle «la escuela de Ealing», «estilo Ealing», que esencialmente es el linderio de lo fantástico. Poco a poco, va defendiéndola hasta llegar a algo característico e incomprendible, que sucede llamarle «la escuela de Ealing», «estilo Ealing», que esencialmente es el linderio de lo fantástico. Poco a poco, va defendiéndola hasta llegar a algo característico e incomprendible, que sucede llamarle «la escuela de Ealing», «estilo Ealing», que esencialmente es el linderio de lo fantástico. Poco a poco, va defendiéndola hasta llegar a algo característico e incomprendible, que sucede llamarle «la escuela de Ealing», «estilo Ealing», que esencialmente es el linderio de lo fantástico.

La segunda guerra mundial pone a prueba su capacidad de organización y su intento de productor. Haec las mejores films de guerra, sincretos, ilusiones, con ese sentido deportivo del espíritu, en todas las circunstancias. «El capitán, tan fué a Francia, a Peterloo, a Saint Denetrio, allí blanco para esta noche», «Werter Arthropedias». Y, después, los más delicados films de pasquieras, como «Coronation», cautivos. Siempre con un honlito sentido documental, del que surgen sus mejores cualidades.

A partir de 1945, se cierra la «Edad de Oro» del cine inglés, en la que Balcon tiene un máximum de dominio. El imperio Rank domina el dominio británico, se extiende por el mundo y lucha por invadir el mercado norteamericano, con grandes producciones; así, derrotado vendrá su desintegración. Balcon, con una clara visión de lo que es un cine nacional, toma otra dirección, que será en *quod triunfe hostis hoy*, (1945), el magnífico «ennobis film», de Cavallini, Hunter, Grierson y Beaumont, consagra definitivamente su estilo fantástico, sobre su base realista, que un largo camino ha de tener. En «Alarmismos» (Huey and Grey, 1947), de Charles Grierson, obtiene un gran éxito de público y lanza así la films construidos sobre una situación iniciada por el sentimiento, el punto de salida y haluce, el «aporte a «Primroses», de Henry Cornelius O'Dore, en Jarras, de Grierson; «El hombre de Oro» (1948), de Mackendrick, son producciones de Balcon en este camino. «Sangre arrolladora» (Los ojos comediéndose) («Kind Heart and Crows»), 1949, de Hunter, es un estupendo film de asesinatos, de humor disparatado, macabro, y suficiente, que pone en marcha todo ese género, tan inglés, que da lugar al mayor éxito. Su clásica adhesión al documental tiene, en sus posteriores, un tanto reajustado, iniciado. Mientras surge el nuevo cine inglés, el cine «Ealing», el «frente cine», con su auge máximo, disconformismo, proye-

testimonio de hechos y vidas. Surge con la nueva crisis del cine inglés, tras el hundimiento de Rank, y la invasión del mercado insular por los films norteamericanos o los producidos por sus filiales británicas. Balcon dice que vender los estudios Ealing a la Television, cuando en 1937, entró en la M. G. M. inglesa. Toda una grande y magnífica etapa del cinema británico se cierra, así, sobre la figura y la obra de Michael Balcon.

Las características de su trabajo son tan tempranas y definidas como las de su producción. Y hacen de él un caso posiblemente único. Su norma capital es siempre asegurar una continuidad en su producción, como lo ha sido el buscar un estilo para sus películas. Esta consistió en ser hasta en una fórmula: utilizar al máximo los valores y elementos que se tienen, y promover a la vez los futuros, basándolos sobre el de se propone personal o recibiéndolos de fuera. Norma bien distinta da de lo tales productoras europeas: utilizar lo que tienen, rápidamente y hasta el lím., como una máquina, y sin permitir que los haga la competencia en su misma empresa, pero humillando cuando están agotados, para que sus competidoras no quedan utilizadas. Balcon ha competido siempre al sistema de equipo y cooperación, obligando a todos a colaborar con cada uno.

La mayoría de sus mejores valores han venido del documental, sobre todo del grupo Grierson, lo que da este carácter a las películas que produce. El primero fue Alberto Cavalcanti, ese excelente director, pleno de ideas revolucionarias; Charles Frend, un maestro del estudio, que realiza el espíritu, se fue a Francia, avanzado el los mejores films de actuación inglesa. Harry Watt, el documentalista del grupo de Grierson, que ya habían trabajado con Cavalcanti, y que aquí tiene su maximaria oper-turística; Charles Rechton, Basil Dearden, Thos. Gold, Dickinson, Henry Cornelius, Robert Hamer y la gran revelación, de Alexander Macken- drick... Túnejiste actores, como Jim James Mason, o Alice Guinness, y un gran número de figuras menores, de todo orden.

Balsen es así, el productor arquetípico, artista y comerciante, pero ante todo un maestro, capaz de describir, orientar, formar nuevos hombres y definir terminantemente el cine de su país. Su País se lo reconoce y, por su obra de produtor, le otorgó el título de Sir.

PRINCIPALES PELÍCULAS

•*De mujer a mujer* (*Woman to Woman*), 1922; •*The Frightened Fall*, «La sombra blanca» (*The White Shadow*), 1923; •*La apasionante aventura* (*The Passionate Adventure*), 1923; •*The Blackguard*, •*The Pleasure Garden*, 1925; •*The Blown-up Eagle*, «El buey presidente» (*The Lodger*, el socio de París, (*The Rat*), 1925; •*Cuestas abiertas* (*Downfall*), «Vivir la vida» (*Easy Virtue*, 1927; •*La niña constante* (*The Constant Nymph*, 1928; •*Los buenas compañeras* (*The Good Companions*,

Juan Antonio Bardem

**BARDÉM,
JUAN ANTONIO**

Director, arquitecto. Nació el 2 de junio de 1922, en Madrid, España. Hijo de Juan Muñoz Sumiértez y Rafael Burdén, destacados autores de reparto en compañías teatrales importantes, y en ocasiones, al frente de su propia, suelen actuar en los films de su hijo. Situación social de clase media española, pequeño burgues con alternativas de prosperidad y dificultades. En este caso, sobre la escena esperanza y ansios del cineasta. A veces, de niño, actúa en el teatro, más raramente diversión que como futura profesión, porque sus padres no quieren el teatro para su hijo, sino una carrera importante y segura, en ello dedicado de la clase media en España. Este ambiente familiar, compincha la escuela en Madrid. Este ambiente familiar, compincha la escuela en Madrid, donde comienza su actividad profesional, ha de contar con la vida y obra del realizador.

Y la guerra española, factor decisivo. Cuando estalla tiene catorce años, y vivía en las dos zonas. Primero, en Madrid y Barcelona; desde mayo de 1937, en San Sebastián y Sevilla. Estudia y hace algún teatro de aficionados. Al acabar la contienda, la familia vuelve a Madrid. Son los años de la posguerra española, que Carmen Laforet ha pintado en «Nubes»; mientras el destino del mundo se juega en la segunda guerra mundial, con su reflejo en España y sus gentes. Burdén pertenece, así, a esa generación española cuya adolescencia y juventud están bajo el estreno de la guerra y la posguerra de España y la guerra mundial; bajo el signo agudo de una época, con todos sus caracteres y consecuencias. Formación personal de máxima importancia, porque su obra se nutre de sus propias convicciones, ideas y actitudes. La obra de Bardeon es Bardeon.

Con gusto por las matemáticas y la biología, estudia para ingeniero agrónomo, una de las mejores carreras españolas, pero difícil de lograr económicamente y especialmente. Burdén emplea cinco años en ingresar en la escuela especial donde la cursa (1943). Tiene que superarse dolido clases particulares de matemáticas. Abarca la carrera en 1948. Pero en 1946 había entrado en el Ministerio de Agricultura para ayudar a realizar films técnicos, y éste es su primer contacto práctico con el cine. Entre tanto, ilusos sobre cineasta le apasionan conocimientos teóricos, y sobre todo, lo revelan su vocación. En 1947 se constituye la Escuela de Cine de Madrid (I. E. C.), y Bardeon ingresa en la primera promoción. Cuando obtiene el título de ingeniero se plantea, tenazmente y sincrónicamente, ese problema inicial de su vida: la orientación del arte y el éxito o la seguridad de la profesión estable e importante. Durante los años inmediatos está seriamente