

ultra

COOL

LA EDITORIAL TASCHEN PUBLICA SENDOS LIBROS SOBRE STEVE MCQUEEN Y KATHARINE HEPBURN DENTRO DE SU COLECCIÓN ICONOS DEL CINE DEDICADA A LAS GRANDES ESTRELLAS DEL CELULOIDE. PAUL DUNCAN SU AUTOR, NOS EXPLICA EN EXCLUSIVA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALGUNAS DE SUS IMÁGENES

¿Cómo aportar algo, dónde buscar imágenes nunca vistas, de estrellas de la talla de Steve McQueen o Katharine Hepburn? Ambos son referentes del estilo y la elegancia. Por ello, diseñadores y mítómanos han buceado en todo tipo de publicaciones a la búsqueda de sus mejores retratos. Katharine Hepburn (1907-2003) ganó cuatro oscars y este mes se cumple el centenario de su nacimiento. Steve Mc-

Queen (1930-1980) dejó vacante con su prematura muerte el trono del rey de la acción. Paul Duncan es el responsable de zambullirse en archivos fotográficos de medio mundo a la búsqueda de imágenes, de momentos, no ya inéditos, sino representativos de la personalidad de los actores. En este *portfolio* exclusivo nos cuenta los criterios que le llevan a elegir o a desechar instantáneas de la vida de estos dos colosos del cine.

K. Hepburn

'LA GRAN AVENTURA DE SILVIA', GEORGE CUKOR. 1935.

AUNQUE A HEPBURN LE GUSTABA ASUMIR PAPELES ARRIESGADOS, no siempre tuvo éxito. "Si siempre haces lo que te interesa, al menos le gustará a una persona", decía. Interpretó a una paleta en *Mística y rebelde*, a una asiática en *Estirpe de dragón*, y a una soldado rusa en *Faldas de acero*. Uno de sus fracasos más valientes fue *La gran aventura de Silvia*, la historia de una mujer que se travestía. La película sigue despertando ciertas habladurías hoy en día, más que nada porque travestirse es sinónimo, para mucha gente, de lesbianismo, pero no fue así. Ella hizo esta película con el director George Cukor quien, junto con Spencer Tracy, era uno de sus más cercanos colaboradores. Hepburn ya había trabajado con Cukor en *Doble sacrificio* (su debut en la gran pantalla), y luego en otras de sus mejores películas como *Mujercitas*, *Historias de Filadelfia* o *La castilla de Adán*.

'LA MUJER DEL AÑO',
GEORGE STEVENS. 1942.

PARA ESTA SERIE DE "ICONOS DEL CINE", he seleccionado imágenes del archivo fotográfico de Kobal, una colección de imágenes impresionante de la edad de oro de Hollywood. La gente de Kobal son unos eruditos, así que me resultó muy agradable cuando de vez en cuando les sorprendí con algunas de las imágenes que encontraba en sus archivos, como ésta de *La mujer del año*, la primera película que hicieron juntos Spencer Tracy y Katharine.

Hepburn era una mujer muy moderna tanto en la pantalla como en su vida personal. Era independiente, educada, egocéntrica y con un gran sentido del humor. Aunque se enfrentara a Cary Grant o James Stewart, ninguno de ellos podía hacerle sombra. Y entonces conoció a Spencer. Hepburn dijo: "Nos irritamos mutuamente, y si intento ponerme junto a él, es capaz de aplastarme la cabeza". Pero Tracy no le aplastó la cabeza a Hepburn. Es más, después hicieron 12 películas juntos, en las que apreciamos una auténtica lucha de sexos, donde vemos esas pequeñas cosas que la gente quiere de cada uno de ellos (que fueran realmente libres y fueran ellos mismos). No he llegado a saber si se comportaban así en su vida privada, si se irritaban mutuamente, lo único que sé es que se amaron y se cuidaron el uno al otro durante 25 años, hasta que Tracy murió en 1967.

'LA HUIDA', SAM PECKINPAH. 1972.

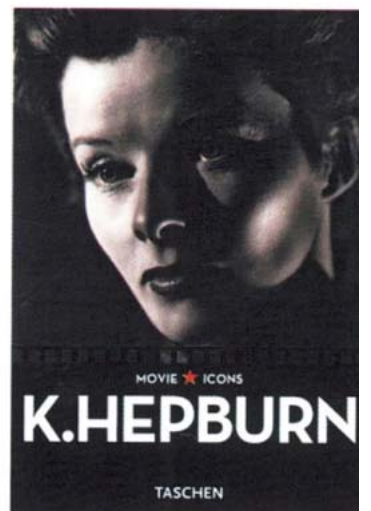
EL CARISMA DE MCQUEEN es de tal envergadura que el espectador está encantado de seguirle en su viaje durante un filme. En películas como *Los siete magníficos*, *La gran evasión*, *Nevada Smith* y *Bullitt*, él se muestra heroico, divertido, vulnerable y delicado. Y su gran carisma hace que el público acepte sin problemas toda esta surtida gama de roles. Si te fijas más aún, verás que Thomas Crown es realmente un villano. Un villano encantador y rico, pero un villano al fin y al cabo. En *Los rateros* y *Junior Bonner* interpreta a granujas, pero realmente son unos perdedores. Sin embargo, no todos sus personajes son tan carismáticos. A lo largo de su carrera, McQueen ha interpretado también personajes toscos y desagradables (como John Reese en *Comando* o Buzz Rickson en *El amante de la muerte*), pero quizás su personaje más desagradable de todos puede que sea Carter Doc McCoy en *La huida*. Se trata de un temido criminal que abandona la cárcel, reúne a unos cuantos ladrones armados y luego se va a buscar a su mujer (de la que no se fia). Además de que el director Sam Peckinpah la filma genialmente, McQueen muestra que puede llegar a ser lo suficientemente fuerte y horrible para interpretar este tipo de personajes. Para mí, toda la ferocidad y crueldad a la que era capaz de llegar en sus interpretaciones se resume en esta imagen.

'EL LEÓN EN INVIERNO', ANTHONY HARVEY. 1968.

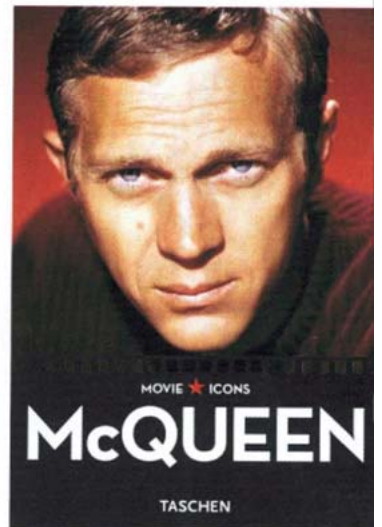
EL MOMENTO CUMBRE EN UNA PELÍCULA DE HEPBURN

llega cuando, después de disfrutar de un guión divertido y enrevesado, ella muestra lo vulnerable que realmente es debajo de esa apariencia arrogante. Es muy difícil para un actor o actriz transmitir esta emoción, desnudarse de esta manera, y doblemente difícil para una mujer de la edad de la Hepburn cuando hizo *El león en invierno*, que es por lo que realmente valoro su interpretación como Leonor de Aquitania. No soy el único que la admira, porque por esta interpretación recibió el Oscar. De hecho lo ganó 4 veces, las otras tres con *Gloria de un día*, en 1933, *Adivina quién viene esta noche*, en 1967, y *En el estanque dorado*, en 1981. Y fue nominada en 8 ocasiones, incluyendo una por *Locuras de verano*, donde Hepburn es una secretaria de mediana edad que pasa sus vacaciones en Venecia, creyendo que nunca volverá a enamorarse. Esa película siempre ha estado entre mis favoritas, porque yo sentí lo mismo que la protagonista la primera vez que la vi. Y eso es lo bonito de sus interpretaciones: que son como espejos en los que la gente real se puede reconocer.

'PAPILLON', FRANKLIN J. SCHAFFNER. 1973. CUANDO HOJEAS LAS MILES DE IMÁGENES DE UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO, es muy fácil que de vez en cuando te disgustes por la mala calidad de algunas de las mejores imágenes, pero siempre encuentras alguna foto que te anima a seguir con tu investigación. Esto es lo que me sucedió cuando vi esta instantánea de McQueen en *Papillon*. La imagen está desenfocada y tiene muy poca luz, por lo que técnicamente no es una buena foto como para destacarla. Pero hay algo intrigante en la manera en que la sombra cae sobre la cara de McQueen, enmarcando sus ojos y su boca. Y sus ojos... sus ojos están llenos de dolor y desesperación. De joven, McQueen había sido delincuente y, de hecho, pasó algunas temporadas en reformatorios. ¿Estaría utilizando estos recuerdos del pasado para su interpretación? Sea cual sea la explicación, el director de fotografía presionó el botón en ese mismo instante, captando una gran imagen.

El reto de un documentalista

LO MÁS INTERESANTE a la hora de documentarse para escribir un libro sobre iconos del cine es que vuelves a ver aquellas películas con las que has crecido. En el caso de Steve McQueen (también conocido como "El rey de lo cool") significa recordar momentos como la escena en la que intenta saltar una alambrada con su moto en *La gran evasión*, la persecución de coches en *Bullitt*, o la escena de la erótica partida de ajedrez que mantiene con Faye Dunaway en *El caso de Thomas Crown*. De lo que la mayor parte de la gente no se da cuenta es de que hay muchas películas buenas que no perduran en el tiempo porque carecen de escenas míticas. Cuando un director de fotografía se encuentra en el set de rodaje y está capturando las imágenes de una escena, el hecho de que se haya leído el guión de arriba a abajo no le permite saber cuál de esos momentos pasará a la historia. Es algo que nadie puede saber, ni el director, ni los productores, ni los guionistas, ni los actores. Así que

cuando el fotógrafo coloca su cámara y presiona el botón, puede que la imagen capturada se utilice para promocionar la película en todo el mundo o puede que se ignore como otros tantos 5.000 fotogramas que ya nadie podrá ver. Mi trabajo consiste en ver esas 5.000 imágenes nunca utilizadas y valorar cuáles de ellas son lo suficientemente buenas como para sacarlas a la luz en la colección de *Iconos del cine* que publica TASCHEN. Paul Duncan

