

CARLOS F HEREDERO

La mirada moral

Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba

Un viaje por Almería en busca de libertad

Basada en una anécdota real acaecida en la España de 1966 (el encuentro de un humilde profesor de inglés, oriundo de Murcia, con el *beatle* John Lennon cuando éste rodaba en Almería *Cómo gané la guerra* bajo las órdenes de Richard Lester), la nueva película de David Trueba concita todos los peligros que suelen acechar en España a un cine de época (cuya reconstrucción es siempre difícil en nuestra paupérrima industria), protagonizado por adolescentes (con el riesgo de sentimentalismo edulcorado que tantas veces lo ha impregnado) y con cierta dimensión evocadora (tan proclive a con-

ENTREVISTA **David Trueba**

"Necesitamos modelos"

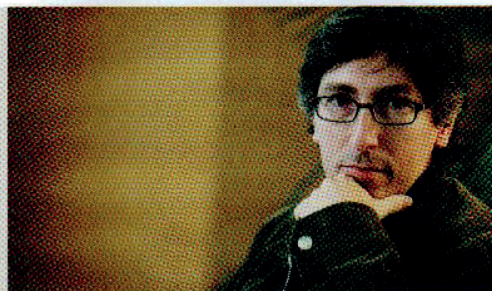
BEGOÑA PIÑA

Un verso de *Strawberry Fields Forever* (The Beatles), *Vivir es fácil con los ojos cerrados*, da título a la nueva película de David Trueba, atravesada por una alegría de vivir y una nobleza que acompañan en todo momento a los protagonistas de su historia: españoles que en medio del franquismo vivían ilusionados con la posibilidad de la libertad. Tres personajes que se encuentran en este "western rodado en Almería" que avanza al ritmo de una banda sonora compuesta por dos grandísimos del jazz, Charlie Haden y Pat Metheny.

¿Ha vuelto a los años sesenta buscando algo?

No, no estaba planificado. En tu vida de pronto se cruza una historia y, a partir de ahí, yo soy un esclavo de ella, me lleve donde me lleve. Empecé a tirar del hilo y llegué hasta ahí.

¿Y qué ha encontrado allí?

La curiosa sensación de que entonces, bajo una dictadura, existía un proceso ilusionante, una ilusión compartida, mientras que ahora, en plena libertad, encuentro más bien una especie de decepción. Me ha servido para poner en evidencia el pesimismo de hoy.

Sin embargo, la película es lo contrario, una historia de personas buenas y positivas. ¿Era esa la intención primera?

Los personajes salen así, yo no me planteo si son buenos o malos. Pero sí, en el encuentro entre ellos tres sacan lo mejor unos de otros. Creo que hay momentos y personas que sacan lo mejor de los que tienen alrededor y otros que sacan lo peor. En una película que me gusta mucho, *La diligencia* (John Ford, 1939), los personajes son nobles y defienden la nobleza y el valor.

fundir la ensoñación del recuerdo con la nostalgia reaccionaria), pero lo cierto es que *Vivir es fácil con los ojos cerrados* consigue orillar en buena medida casi todos esos peligros.

No es esta realización, ciertamente, un trabajo de vanguardia. Sus modos de representación y sus códigos narrativos se pliegan con excesiva docilidad, muchas veces, a los moldes naturalistas más previsibles (el itinerario iniciático propio de una *road movie* protagonizada por un profesor y dos jóvenes que han escapado de sus respectivos 'hogares' en busca de aire vital para respirar en la fea y represiva España del tardofranquismo), sus diálogos están a veces sobrecargados con muletillas explicativas y su atrezo, ¡ay!, repite abundantes tópicos del -mal- cine histórico español (todo tan limpio, tan pulido y tan clarito en aquel país viejo, sucio y roñoso), pero sucede que, poco a poco, sus fotografías se van cargando de una cierta verdad emocional, que su relato avanza a golpe de estimulantes opciones éticas,

que sus personajes van creciendo en complejidad y que hasta alguno de sus aparentes defectos (esa claridad, esa luz tan limpia...) acaba por adquirir todo su sentido como metáfora de ese espacio abierto y lleno de sol (la Almería en la que rueda Lennon, convertido éste en símbolo de una cultura liberadora), ese *western* en el que se zambullen los protagonistas huyendo de la España sordida y oscurantista de la época.

Cronista lúcido de las enseñanzas que encierra la memoria, tanto la biográfica como la histórica (*La buena vida, Soldados de Salamina, Madrid 1987*), David Trueba consigue tejer -bajo el armazón de la anécdota argumental- un tapiz fuertemente crítico (nada nostálgico, por tanto) de aquella España y, a la vez, un subterráneo discurso que nos habla en voz baja -y precisamente por eso mucho más efectiva- de la valiosa, insustituible función moral de los maestros que no se limitan a impartir conocimientos, sino que saben transmitir, también, unos valores y una visión del mun-

do. Por eso es tan decisiva esa secuencia clave en la que el maestro arremete en desigual combate contra el agresor del chaval y luego, tras ser golpeado, se levanta con tanta dignidad (para transmitir que siempre merece la pena luchar por la justicia, aunque a veces se pierda alguna batalla) y por eso es tan honesta la opción de renunciar al clímax sentimental que hubiera supuesto filmar de cerca el encuentro entre el profesor y el *beatle*. Alentadoras opciones de guion y de puesta en escena en una pequeña, emotiva y sincera película. ▲

Vivir es fácil con los ojos cerrados

Nacionalidad	España, 2013
Dirección y guion	David Trueba
Fotografía	Daniel Vilar
Montaje	Marta Velasco
Intérpretes	Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Ariadna Gil, Fernando Trueba Prod.
Producción	Universal
Distribución	108 minutos
Duración	viviresfacilconlosojoscerrados.wordpress.com
Página web	
Estreno	En salas

Hablando de *La diligencia*, usted ha comparado su película con un *western* rodado en Almería...

Lo digo un poco en broma, pero veo a este profesor de inglés en su Seat 850 como un personaje que va con su caballo por una pradera tratando de hacer el bien. En este país estamos acomplejados, pero la verdad es que somos herederos del *Quijote*, que no es otra cosa que una *road movie*, un *western*. No hace falta que nos vayamos a buscar las referencias al cine norteamericano.

Su película rinde homenaje al cine de aquellos años, ¿siente nostalgia?

Cada época tiene cosas que son rescatables. Tal vez el cine de consumo mayoritario no tenga ahora la calidad que tenía el de los años cincuenta y sesenta, pero el cine de hoy es interesante. En general, del pasado añoras la pureza, pero porque la has perdido tú, no porque la haya perdido el mundo. La nostalgia es improductiva, prefiero tener la confianza de que el futuro será mejor.

El profesor transmite entusiasmo a los dos jóvenes, les dice que no hay que tener miedo. Es su modelo. ¿Todos necesitamos modelos?

Sí. Eso está en la película porque creo en ello. La mejor educación es la intergeneracional, para mí es la cosa más formativa de la vida. La personificación de lo ejemplar siempre

ha sido muy importante para mí, necesitamos algún modelo a partir del cual después uno crece por sí mismo.

Y ahí entra John Lennon...

Se juega con lo que Lennon transmitía a esa generación. Para los españoles de los años sesenta, él era alguien capaz de ser libre, de expresar lo que quería...

No ha caído en la tentación fácil de hacer una banda sonora con The Beatles. ¿Qué buscaba con la música de Charlie Haden y Pat Metheny?

No es una película de los Beatles. Lennon es solo una excusa para contar otra cosa y quería que esa otra cosa tuviera su música. Creo que la música aporta pureza, simplicidad, soledad y también melancolía. Ellos fueron los primeros que lo vieron y los dos fueron fanáticos del film. Que a dos estrellas como ellos les gustara tanto mi película me dio mucha confianza.

¿Le gusta *Cómo gané la guerra*?

Me gustan más otras películas de Lester, como *Robin y Marian* (1976). *Cómo gané la guerra* me parece demasiado heredera del contexto y de la moda de aquel tiempo. ▲

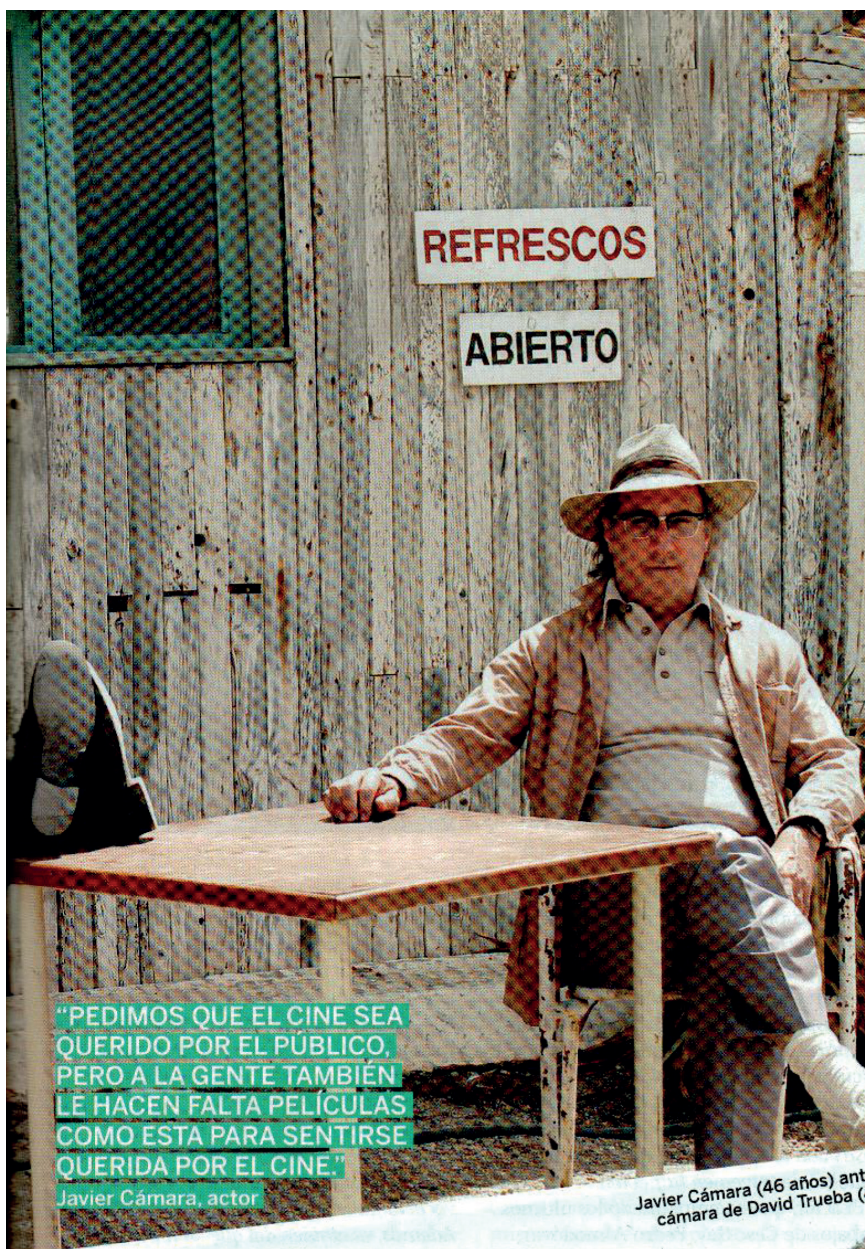
Declaraciones recogidas en Madrid, el 8 de octubre de 2013

'Vivir es fácil con los ojos cerrados'

Jorge Sanz,
Francesc Colomer,
Javier Cámara,
Natalia de
Molina y Ramon
Fontseré, en el
set de 'Vivir es
fácil con los ojos
cerrados'

LO QUE NECESITAS ES SOÑAR

Quizás se fuera de vacío del Festival de San Sebastián, pero las reacciones del público ante el nuevo film de David Trueba no pudieron ser más entusiastas. El cineasta y Javier Cámara, su protagonista, nos hablan de esta historia sobre sueños, luz... y John Lennon.
por Àlex Montoya (San Sebastián).

"PEDIMOS QUE EL CINE SEA QUERIDO POR EL PÚBLICO, PERO A LA GENTE TAMBIÉN LE HACEN FALTA PELÍCULAS COMO ESTA PARA SENTIRSE QUERIDA POR EL CINE."

Javier Cámara, actor

Javier Cámara (46 años) ante la cámara de David Trueba (44).

LA HISTORIA: 1966. Antonio (Javier Cámara) enseña inglés en un colegio de Albacete. Su método: usar las canciones de los Beatles. Su ilusión: completar las letras, ante la ausencia de libretos en los discos. Su intención: aprovechar la estancia en Almería de John Lennon para perderle ayuda. Sus compañeros: dos jóvenes huidos (Francesc Colomer y Natalia de Molina) a los que recoge haciendo autoestop y a los que iluminará con sus ganas de vivir.

Un fragmento de la letra de *Strawberry Fields Forever*, que John Lennon compuso durante su estancia en Almería rodando *Cómo gané la guerra* (Richard Lester, 1966), sirve de título para una historia llena de luz, que habla del poder de los sueños imposibles y de la valentía necesaria para perseguirlos sin desfallecer. Al mismo tiempo, la marciana presencia del músico en aquella España franquista y gris vehicula la narración de este film: su protagonista es un maestro de colegio de curas que enseña inglés utilizando las canciones los Beatles. El gran problema al que se enfrenta es que los discos no adjuntan las letras. ¿Qué mejor que encontrarse con Lennon para que le ayude a rellenar esos huecos?

LA VIDA ES SUEÑO, Y LOS SUEÑOS...

No sé hasta qué medida lo que persigue ese profesor (por cierto, inspirado en un personaje real) es un sueño, explica David Trueba (Madrid, 1969). Más bien, y sin perder ese valor, es todo lo contrario, en la medida en que él sigue algo muy concreto: no puede permitirse tener esas lagunas en su método de enseñanza. Él es un idealista, pero también es un personaje muy pragmático. Y en ese pragmatismo hay un enorme sueño: si todos hiciéramos bien nuestro trabajo, el mundo sería no sé si perfecto pero quedaría cerca...

El cineasta controla bien las emociones despertadas por las proyecciones de *Vivir es fácil con los ojos cerrados* en el Festival de San Sebastián. Reservado y más contenido que sus actores (están felices, y les dicen cosas tan bonitas que pienso: disfrutadlo vosotros, que podéis), Trueba es algo escéptico con las reacciones tan positivas que su film despierta: En el fondo sabes que las películas se van a →

'Vivir es fácil con los ojos cerrados'

Cámara, junto a Ramon Fontserè (de Els Joglars), que ya rodó con Trueba 'Soldados de Salamina' y 'Madrid, 1987'.

"EN EL CINE ESPAÑOL HAY ACTORES MUY PREPARADOS, PERO QUIZÁS FALTAN LAS PERSONALIDADES DESBORDANTES DE LOS DE LOS AÑOS 50 Y 60. JAVIER CÁMARA LA TIENE." David Trueba, director

consumir pellizco a pellizco. Sí me gustaría despertar sensaciones en el espectador: más que de felicidad, de enganche a la vida, de ganas de hacer cosas, de no tirar la toalla y de pelear contra las dificultades.

Al mal tiempo (ese franquismo que intentaba disimular su olor a rancio con un cierto aperturismo), buena cara: *Me gustaba que los personajes de la película, afirma Trueba, se enfrentaran a esa época oscura, gris, siniestra, represiva, seguramente hasta violenta, pero mostrarán la cara contraria. En ese contraste consigues que haya cierta fricción y que ocurran cosas. El paisaje de Almería funcionaba también muy bien en ese sentido: la tierra es dura, árida, el clima es difícil, el viento, la sequía... Y a la vez es un lugar hermosísimo, con esas playas que son el fin del Mediterráneo.*

LUCES Y SOMBRAS

El que no pierde la sonrisa ni coarta su alegría es Javier Cámara (Albelda de Iregua, La Rioja, 1967). *Pedimos que el cine sea querido por el público, pero creo a los espectadores también les hace falta historias así para sentirse queridos por el cine. La gente está ávida de películas bellas y luminosas, pero, también, con las que empatizar; se hace necesario sentir cosas con los personajes que ves y con aquello que viven en la ficción.*

El actor, que ha empalmado los últimos trabajos de Cesc Gay, Pedro Almodóvar, Isabel Coixet y Jorge Torregrassa (este año está siendo plétórico, he hecho cosas increíbles, destaca. Es un momento muy muy importante en mi carrera), defiende con entusiasmo a su personaje en el film. *Este ha sido uno de los más complicados*

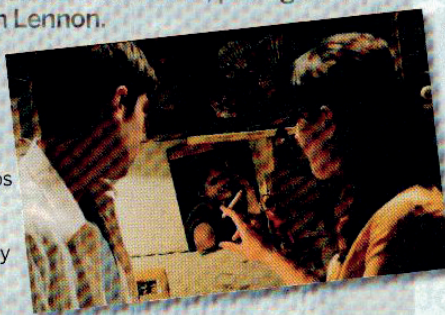
que he hecho en cuanto al proceso de construcción. En la verborrea, por ejemplo, de este profesor: podría resultar pedante, aleccionador, porque no deja de hablar. Así que había que mesurarlo, y decir las cosas que dice sin darles importancia, porque lo fundamental estaba en el subtexto, en las miradas. Las suyas y las de los chicos. Es un personaje que se explica por las miradas que recibe. Es un buen tipo, aunque de esos que mantiene las distancias y no sabe medir las emociones. Hay algo de vocacional en él. Y un idealismo tozudo. Además, es alguien del que no lo sabemos todo. Me gustan mucho los interrogantes que plantea David en la trama.

Para el cineasta, *hay una verdad de este personaje que no deja escapar y que nadie conoce. Hay cierta incapacidad emocional, es un sentimental que de alguna manera está castrado en sus propios sentimientos... Lo que mejor funciona de él es que tiene muchas capas por debajo que no se ven fácilmente.*

► El camino hacia Lennon pasa por FOTOGRAMAS

Una portada de nuestra revista con Claudia Cardinale, protagonista de la estrategia para conocer a John Lennon.

Hay una hermosa escena en la que una portada de FOTOGRAMAS de noviembre de 1962 con una sensual Claudia Cardinale gana enorme importancia. No desvelaremos su función en la trama, pero sí que tiene algo que ver con los planes de Javier Cámara y los chicos para conseguir penetrar en el cerco del rodaje de John Lennon: una secuencia de la película en la que también brillan Manolo Escobar y Laly Soldevila en un hilarante instante de *El Padre Manolo* (Ramón Torrado, 1966).

¿UN ACTOR DE LOS DE ANTES?

Este es el primer encuentro entre Cámara y Trueba, y el director no puede estar más satisfecho de su elección: *Tiene lo mejor de la tradición de los actores españoles y tiene lo mejor de la modernidad, argumenta. En el cine español hay gente muy bien preparada, pero quizás faltan las personalidades desbordantes de los actores de los años 50 y 60. Hay que decirlo con claridad: la suma perfecta de un actor es*

Francesc Colomer (16 años) y Natalia de Molina (23) huyen para encontrarse a sí mismos.

técnica y personalidad, si falla uno de esos dos elementos te quedas huérfano. Y creo que Javier los tiene ambos. Es muy expansivo en la pantalla, no necesita susurrar para transmitir credibilidad o emocionalidad en lo que dice, le basta con un eh, tú. ¿Y cuántos actores hay así?

La tradición de los López Vázquez, Landa o Agustín González (*me gusta pensar que soy un poco sobrino de ellos, pero no me siento de esa estirpe, porque ellos eran actores muy dúctiles, capaces de todo*, matiza Cámara) está en sus genes, y Trueba le pidió que no se olvidara de ellos para dar vida al beatlemaníaco profesor. Pero insistió mucho más en dos referentes hollywoodienses: *Le hablé mucho de Jack Lemmon y de James Stewart, relata. Entiendo a quienes prefieren la perversidad de Anthony Perkins o de James Mason, pero cada vez que veo una película donde salen Lemmon o Stewart... hay algo magnético en esos dos tipos. Me quiero quedar a vivir en un mundo donde creo que existen personas como ellos. A la vez eran físicamente frágiles, maravillosa y patéticamente humanos. Había algo en su mirada, en sus ojos, como de perro abandonado. Y, en el fondo, el personaje de Javier es un perro abandonado que recoge a dos cachorros, les alimenta, les cuida y, cuando ya están listos, les devuelve a la calle para regresar a su vertedero.*

Esos cachorros son Francesc Colomer (la revelación de *Pa negre*, recientemente visto en *Barcelona, nit d'estiu*) y Natalia de Molina, debutante llegada de un casting

y apuesta de David Trueba: *No era una elección obvia, de hecho preferían un valor más seguro y previsible y costó convencer que era mi opción*, confiesa. *Es muy buena, tiene una seguridad, una capacidad de concentración... rodando daba la sensación de alguien que tenía 20 películas a cuestas.*

Claves, aunque de menor extensión, son, también, los roles de Jorge Sanz y Ariadna Gil (los padres en la ficción de Francesc Colomer) y, sobre todo, el de Ramon Fontserè, que interpreta a El Catalán, un tipo que regenta un bar del mismo nombre en la playa a la que van a parar los protagonistas. *Es un personaje*

John Lennon, en el desierto de Almería.

▶ Letras y discos

No pasaban los Beatles por su mejor momento cuando John Lennon decidió oxigenarse aceptando la propuesta de Richard Lester (su director en *¡Qué noche la de aquel día!* y *Help!*) de rodar en Almería *Cómo ganó la guerra*. Allí recibió la visita de Juan Carrión, el profesor de Cartagena en el que se inspira *Vivir es fácil con los ojos cerrados*. Quizás su sugerencia le llevó a incluir, por primera vez, las letras de las canciones en su siguiente disco: *Sergeant Pepper Lonely Heart Club Band*.

Javier Cámara enseña inglés con la letra de 'Help!'.

que cala y cobra una importancia referencial para todos los demás, relata Trueba. *Es un naufrago varado en una isla, que ofrece hospitalidad y calor. Siento debilidad, como actor y como ser humano, por Ramon. Aquí, con poca presencia en pantalla, hace un trabajo muy hermoso.*

PELÍCULAS QUE TE BUSCAN

Curtido en la comedia más desatada (*vengo de la comedia pura, dice, empecé con Colomo y con Pajares, con roles disparatados, estentóreos... esos son mis orígenes*), Javier Cámara ha ido ampliando sin miedo su abanico de personajes hasta llegar a un punto en el que disfruta particularmente interpretando a gente que siente muy cercana. *A veces me ofrecen un papel con el que empatizo rápidamente, porque muestra un momento vital que he tenido o que veo cercano... y digo que sí por eso. No lo puedo evitar, hay algo que me imanta en ese elemento generacional. Me refiero a historias que tienen un punto que me explican y que, más que poder entregarles yo algo, me lo dan esos guiones a mí. Recuerdo cuando Cesc Gay me ofreció hacer Ficción (2003). Flipé, porque... ¡aquel personaje era yo! Realmente, hay películas que vienen a buscarme. ■*

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS SE ESTRENA EL 31 DE OCTUBRE

Ver Fotomatón con Natalia de Molina en pág. 64

DAVID TRUEBA (Director)

Guionista referencial a principios de los 90 (*Amo tu cama rica, Los peores años de nuestra vida*). David Trueba debutó como director con la truffautiana *La buena vida* (1996). Novelista y columnista, ha rodado *Obra maestra, Soldados de Salamina, Madrid, 1987* o la serie *¿Qué fue de Jorge Sanz?*

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS (España, 2013, 108 min.). Dirección: David Trueba. Intérpretes: Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Ramon Fontserè, Ariadna Gil, Jorge Sanz. Distribuidora: Universal. COMEDIA DRAMÁTICA.

vivirefacilconlosojoscerrados.wordpress.com