

C-CAL

COMITE DE CINEASTAS DE AMERICA LATINA

Homenaje a Manuel Octavio Gómez

10º
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO

Cine Televisión Video

Copyright 1988 Comitè de Cineastas de Amèrica Latina

Departamento de Cine/ULA.

Derechos reservados conforme a la ley

Depósito legal IF 84-0830

Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

Diagramación:

Talleres Gráficos Universitarios / Mérida 1988

Cinemateca de Cuba

Manuel Octavio Gómez
La agonía de hacer cine

Comité de Cineastas de América Latina
Universidad de los Andes
Departamento de Cine
La Habana-Mérida
1988

Esta obra ha sido elaborada por un equipo de especialistas de la
Cinemateca de Cuba:

Coordinación y revisión general: **María Lulalia Douglas**

Selección de textos: **Carmen Lourdes Castro**

Redacción de Sinopsis: **José Antonio Arias**

Mecanografía: **Clara Taboada**

Agradecemos la colaboración de: **Alejandro Leyva, José Antonio Arias y Selma González.**

Coordinador Editorial: **Edmundo Aray**

Indice

- 7   ¿Por qué hago cine?, **Manuel Octavio Gómez**
- 9   Biografía, **Ambrosio Fornet**
- 11   Para mirar la historia dialécticamente, **Edgar Soberon T.**
- 15   SU OBRA DOCUMENTAL, **Fernando Pérez**
- 21   SU OBRA DE FICCIÓN
- 23   El encuentro, **Daniel Díaz Torres**
- 25   La salación, **Alejo Beltrán**
- 27   Tulipa, **Mario Rodríguez Alemán**
- 33   La primera carga al machete, **Daniel Díaz Torres**
- 37   La primera carga al machete, **Michel Capdenac**
- 41   La primera carga al machete, **Enrique Colina**
- 49   Los días del agua, **Mario Rodríguez Alemán**
- 53   Los días del agua, **Ambretta Marrosu**
- 57   Los días del agua, **Revista Cine Cubano**
- 63   Ustedes tienen la palabra, **Roberto Brady**
- 67   Ustedes tienen la palabra, **Marisol Trujillo**
- 71   La tierra y el cielo, **Alejandro G. Alonso**
- 73   Una mujer, un hombre, una ciudad, **Alejandro G. Alonso**
- 75   Patakin, **Elder. Verde Olivo**
- 79   Patakin, **The film Center Gazette**
- 81   El señor Presidente, **Rolando Pérez Betancourt**
- 83   Gallego, **Rolando Pérez Betancourt**
- 85   Gallego, **Francisco Marinero**
- 87   Filmografía
- 89   Premios

¿Por qué hago cine?

... Por qué hago cine si los recursos siempre parecen insuficientes; si la fotografía, las actuaciones, los elementos de vestuario y escenográficos, parecen no responder, casi traicionar, al mundo de imágenes que pensé crear; si todo y todos, incluyéndome el primero, parecemos ir en contra de ese algo coherente, lógico, ideal, perfecto, logrado en el guión; si en definitiva el trabajo, como todo trabajo, en vez de ser un disfrute resulta una agonía. Pero sucede de pronto que los actores impregnan a sus personajes con una fuerza más allá de la imaginada; que la fotografía, la escenografía y la ambientación sobrepasan las atmósferas descritas en el guión; que todo se encauza a un logro superior al pensado. Y esos momentos fascinantes impiden encontrar respuesta a la pregunta, o hacen plantearse que no vale la pena a estas alturas responderla.

En definitiva, cuando termine esta película, ya estaré pensando en convertir en imágenes otras ideas olvidándome que en el próximo rodaje de nuevo me preguntaré por qué hago cine.

Manuel Octavio Gómez

Biografía

Alguna vez Manuel Octavio Gómez intentó explicar su pasión por el cine evocando esos momentos de energía creadora que acaban transformándose en una obra artística. "Sucede de pronto -observó- que los actores impregnan a los personajes con una fuerza superior a la imaginada; que la fotografía, la escenografía y la ambientación sobrepasan las atmósferas descritas en el guión; que todo se encauza hacia un logro que desborda lo previsto...". En la propia obra del cineasta abundan esos "momentos fascinantes" que justifican la "agonía" de hacer cine, formando parte o no de filmes que han enriquecido definitivamente nuestra cultura. De ahí que Manuel Octavio Gómez pueda considerarse -para decirlo con palabras de Julio García Espinosa- "Uno de los clásicos del cine cubano, un pionero, un fundador, un artista...".

Nació en La Habana el 14 de noviembre de 1934. Hizo estudios de publicidad. En 1957, poco antes de cumplir los veintitrés años, se graduó en la Escuela de Periodismo. Muy pronto su vocación artística se encauzó hacia el teatro, la narrativa y la crítica: cursó seminarios de dramaturgia y dirección de actores, y escribió cuentos y críticas de radio y televisión que se publicaron en periódicos como **La Tarde** y **Diario Libre**.

Mientras redactaba textos publicitarios para ganarse la vida, buscó el modo de vincularse a los proyectos culturales más avanzados de la época, como los que animaban las sociedades Nuestro Tiempo y Visión. En esta última formó parte del Consejo Ejecutivo.

Tenía apenas veinticuatro años cuando triunfó la Revolución. Se le abrió así la posibilidad, hasta entonces remota, de hacer cine. De inmediato se integró a la sección fílmica de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde y trabajó como asistente de dirección en varios documentales y en el primer largometraje de ficción realizado por el ICAIC. Comenzó a dirigir documentales y muy pronto, entre 1965 y 1967, realizó sus dos primeros largometrajes de ficción. Se inició entonces -cuando aún no había cumplido los treinticinco años- una fase de madurez artística que compartió con el fotógrafo Jorge Herrera y llegó a su plenitud en filmes como **La primera carga al machete**, **Los días del agua** y **Ustedes tienen la palabra**, que Gómez concluyó entre 1969 y 1973. Esas obras, además de aportar un nuevo lenguaje a la cinematografía cubana, ofrecieron fulgurantes visiones de nuestra historia y una audaz exploración de los conflictos individuales y sociales. Gómez fue de los

primeros en abordar temas de actualidad e intentar la cubanización de ciertos géneros tradicionales.

A su obra filmica -premiada en Venecia, Moscú, Berlín, Karlovy Vary... se suma la actividad crítica y teórica que desplegó de modo sistemática en publicaciones como **Cine Cubano** y en seminarios, cine-debates y foros nacionales e internacionales.

En 1981 le fue otorgada por el Ministerio de Cultura la Distinción por la Cultura Nacional.

Un paro respiratorio puso fin a su vida el 2 de enero de 1988, a los cincuenticuatro años de edad. "Será difícil para los compañeros del ICAIC acostumbrarse a su ausencia - dijo García Espionosa, al despedir sus restos- Pero siempre lo encontraremos allí donde surja una pasión limpia y honesta por el cine".

Ambrosio Fornet

Crítico literario y guionista

Para mirar la historia dialécticamente

Pocas veces en el desarrollo del cine mundial han surgido movimientos de expresión radical motivados por grandes sucesos históricos: el triunfo de la Revolución en Rusia y el final de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del fascismo, vieron nacer la vanguardia soviética y el neorealismo italiano. En Cuba, la reorientación socioeconómica y política iniciada hace treinta años, dio origen al cine cubano revolucionario. Vista en este marco, la obra de Manuel Octavio Gómez adquiere mayor relevancia.

A la luz de las corrientes renovadoras del cine contemporáneo, los clásicos del cine cubano reformulan el arte filmico en función de una cultura revolucionaria; y las mejores películas de Gómez se adhieren a esa nueva aproximación, en la que la forma revolucionaria es prácticamente el contenido (Cfr. sus documentales **Nuevitás e Historia de una batalla**) y en la cual la relación de la audiencia y la obra de arte está determinada por una postura activa hacia el cambio social.

Vista nuevamente en estos días, hemos redescubierto ciertas constantes en la obra de Manuel Octavio Gómez que ameritan mención: desde la constatación epidérmica de asiduos colaboradores (su viuda, Idalia Anreus, y Omar Valdés, Miguel Benavides y Mario Balmaseda, entre otros, como intérpretes: Rodolfo López y Pablo Martínez como cinematografistas y Nelson Rodríguez como editor), al reconocimiento de su afán didáctico, de cierto gusto por lo etnográfico (más evidente en su documental de 1961 *Guacanayabo* y en su ficción de 1976 *La tierra y el cielo*) y de su aproximación investigadora a la realidad que nos induce a mirar la historia dialécticamente.

Este último rasgo es probablemente el más frecuente en sus filmes, y puede ser detectado principalmente en su obra más aplaudida. **La primera carga al machete**, en **Los días del agua**, **Ustedes tienen la palabra** y **Una mujer, un hombre, una ciudad...**, filmados respectivamente en 1969, 1971, 1973 y 1978.

La primera carga al machete, realizado en homenaje al centenario de la lucha cubana contra el imperialismo, fue una sorpresa internacional. Aunque en **Historia de una**

batalla (1962) Gómez anticipara sus dotes documentalistas, y en **Cuentos del Alhambra** (1963) evidenciara su capacidad para dar forma estética a testimonios. **La primera carga al machete** surge como una incorporación inesperada de ficción y documental, de "testimonio" y reconstrucción de un evento histórico, en la cual la indagación de ese hecho pasado arroja luz sobre el presente. Narrada en un tono que alterna la épica y la lírica, exalta el espíritu combativo del pueblo cubano, mostrando a flor de piel su valoración de la libertad, demostrando su larga lucha por la autodeterminación y las raíces de su internacionalismo.

La primera carga al machete es también un experimento formal sin precedentes, en el que la cinematografía de Jorge Herrera, con su alto contraste que imita al viejo filme de archivo y cámara móvil que rastrea información sobre los hechos; las intervenciones musicales de un trovador (Pablo Milanés); y el osado y vigoroso estilo de la puesta-en-escena de Gómez, dotan al filme de una modernidad que hoy, a veinte años de su realización, se mantiene fresca y vigente. Ese mismo año Gómez filma el documental inédito **Nuevitas**, ejemplar muestra del mejor documentalismo cubano, y que finalmente es estrenado en este homenaje. De estructura informal y atrevida, este documental inspiró el largometraje *Una mujer, un hombre, una ciudad...*

La misma vena dilucidadora está presente en **Los días del agua**, pero con otros aportes. Se trata de su primera película en colores, una experimentación policromática en la búsqueda de una estética fílmica cubana, quizá influido por los postulados del "cinema novo" brasileño. En esta parábola sobre la manipulación, por parte de los políticos, del fanatismo religioso del pueblo (curiosamente, de manera opuesta a la que propuso Glauber Rocha en *La edad de la tierra*), existen códigos de color que nos remiten a la realidad cultural cubana (de la misma manera como Miriam Dueñas trabajó el vestuario de Martha Jean Claude en tonos naranjas en **La tierra y el cielo**, subrayando la simbología de su rol como una especie de "Madre Tierra"), y un manejo libre del concepto de "realismo" cinematográfico: para expresar la cosificación de la clase dominante, por ejemplo, Gómez utilizó con desenfado maniqués y maquetas que representan a los que ostentan el poder contra las aspiraciones populares.

Ustedes tienen la palabra fue un redescubrimiento en la revisión de la obra de Gómez, y propondríamos su reevaluación como una de las películas más redondas de su filmografía y una de las más modernas del cine cubano. La investigación de un sabotaje, efectuada simultáneamente al juicio de los culpables, es conducida a un ritmo fascinante, aunque sepamos de antemano quiénes son los responsables, y de manera esclarecedora. Aquí la fluidez descansa sobre el manejo hábil de la respuesta esperada en el espectador: la toma de conciencia de los errores en que podemos incurrir en todo trabajo colectivo, en un marco donde aún manejamos esquemas de la antigua estructura social. La curiosidad del espectador es estimulada por el descubrimiento de la verdad y el reconocimiento de la desidia, y no por los convencionalismos estéticos del cine estándar que apoya la continuidad del interés en el adormecimiento del razonamiento del espectador, limando aristas polémicas, minimizando conflictos sociales.

Una mujer, un hombre, una ciudad... concluye la tetralogía de Gómez sobre la mirada dialéctica hacia la historia, sobre la investigación de la realidad, en clave menos urgente que las anteriores, pero con igual desplazamiento de la atención hacia los dramas de la

colectividad. Aquí la historia de la construcción de Nuevitas determina las acciones de los personajes, aún en sus momentos más íntimos.

La filmografía de Manuel Octavio Gómez tiene dos momentos fácilmente reconocibles: **¡Pataquín!** quiere decir **¡fábula!** (1982) es el filme-transición. En esta nueva etapa, Gómez se planteó proyectos que van de las adaptaciones literarias a la formulación de un género musical cubano. Su comedia **¡Patakín!** tiene un antecedente estético en su misma filmografía: la secuencia de Los días del agua en que plasma la aparición de la virgen, según la manera como la relata "Toni Guaracha". El colorín, la música y la utilización de la mitología yoruba (con las variables caribeñas), nos enmarcan en el ámbito cubano, pero sin el distanciamiento que, en aquél filme, permitía una revisión crítica de la "estética de cabaret pre-revolucionario". Sólo en la secuencia de "Ruperta, la Caimana", Gómez trasciende las trampas melodramáticas del musical tradicional. (Como dato al calce, **¡Patakín!** goza de un mini-culto "camp" entre ciertos círculos y tuvo una buena acogida de público y crítica en Estados Unidos).

Las dos coproducciones inspiradas en obras literarias que concluyen la filmografía de Gómez, no sugieren que el realizador contemplara el cese de actividades. **El señor Presidente** (1983) es un filme correcto, pero víctima del síndrome de las coproducciones internacionales y de un respecto demasiado medido a su fuente (la novela de Miguel Ángel Asturias) que coartó el estilo más corrosivo del realizador; y **Gallego** (1988) no sólo no es un filme-testamento sino que no es el producto final que el cineasta se propuso realizar. Si bien hay referencias biográficas que nos hacen intuir cierta atracción de Gómez hacia la novela de Miguel Barnet, y si el filme es sumamente efectivo mientras los actores españoles Jorge Sanz y Francisco Rabal dominan los encuadres, a las finales el proyecto escapó de sus manos.

Al momento de su muerte, Manuel Octavio Gómez, incansable como sus fatigosas pesquisas por encontrar las raíces de la cubanía, preparaba nuevos proyectos. Aunque no pudo concretarlos, afortunadamente dejó una rica herencia aleccionadora para los futuros cineastas que, con un cine contemporáneo, revolucionario y liberador, deberán llevar con dignidad a Latinoamérica hacia el siglo 21.

Edgar Soberón Torchía

Crítico de cine

La Habana, junio de 1988

Su obra documental

Su obra documental

Quizás por la nobleza de sus imágenes o por su conmovedora frescura o por la manera activa, alegre y apasionada de narrar los hechos con la mirada no del que ve y refleja una historia, sino con los ojos (y el corazón) del que participa y hace la historia, toda la obra documental de Manuel Octavio Gómez se ha cifrado en el tiempo a un material que, por muchas razones ha devenido un clásico: **Historia de una batalla** (1962). Los trenes cargados de alfabetizadores, los reencuentros con la familia en las mojadas calles habaneras de diciembre de 1961, la voz de Fidel declarando a Cuba territorio libre de analfabetismo son, para las generaciones que no la vivieron, las imágenes eternamente vivas de la alfabetización. Y pienso que esas imágenes han devenido clásicas no sólo por su verdad histórica, sino por la audacia con que fueron filmadas. Hasta ese momento, el recién nacido documental cubano había dado los primeros pasos en un juego formal que buscaba en la puesta en escena y en el guión cerrado sus recursos permanentes. Sólo en **Asamblea General** (1960, de Gutiérrez Alea), en el reportaje "**Muerte al invasor**" (1961, Alea-Alvarez) y más tarde en las ediciones semanales del Noticiero ICAIC, la imagen documental brotaba espontánea, libre, con la inesperada belleza de los tempranos años revolucionarios, porque se filmaba **documentalmente**, con las cámaras inmersas en el torbellino de acontecimientos, gentes, pueblo.

Ya antes Manuel Octavio Gómez había demostrando en **Guacanayabo** (1961) su vocación por captar la realidad en sus aristas más espontáneas -aunque quizás con demasiado espíritu "flabertiano"- en su relación con la Naturaleza. Y en **Historia de una batalla** el lenguaje documental más puro -aquel que registra espontáneamente la realidad- alcanzaba sus momentos de más genuina emoción.

Esa misma audacia es la que también va a decidir los aciertos de **Cuentos del Alhambra**, realizado en 1963. Quizás un poco náufragos en una estructura demasiado extensa, los mejores momentos de este documental son aquellos en que los viejos artistas del popular teatro cubano son filmados con cámara oculta entre bambalinas o con una cámara cuya presencia se olvida ante testimonios que se enfrentan sin cortapisas a la soledad, el miedo al público y la nostalgia del tiempo perdido.

Es quizás en **Nuevitas** (1969) donde la imaginación creadora de Manuel Octavio Gómez como documentalista arda en proposiciones que, a casi veinte años de su realización, resultan una utilización anticipada de las hoy muy en boga audacias postmodernistas. Pero lo más importante de este documental que juega con el lenguaje en una puntuación nerviosa, atrevida e irreverente, es que la observación cambiante y contradictoria de la transformación de un tranquilo pueblo en un complejo centro industrial, surge espontánea y libre como en **Historia de una batalla y Cuentos del Alhambra**.

Revisar la obra de Manuel Octavio Gómez como documentalista me ha permitido confirmar tres cosas:

1.- Que lo mejor de su talento floreció en la década del sesenta y en los primeros años del setenta:

2.- Que en su obra documental, aunque breve, hay más de un título con vigencia creadora:

3.- Que la audacia fue la característica que enhebró el estilo de sus documentales con sus películas de ficción (recuerdese el uso del cine-encuesta en **La primera carga al machete** y en **Los días del agua**), conformando una filmografía que en sus mejores momentos, ha contribuido al esplendor del cine cubano.

Fernando Pérez

Realizador y crítico de cine

*****

Documentales

EL TEJEDOR DE YAREY (1959)

35 mm., b/n, 9'

Producción: Noticuba, para el Ministerio de Educación.

Sinopsis: Trabajos artesanales hechos con Yarey por un artista aficionado.

BIBLIOTECA NACIONAL (1959)

35 mm., b/n, 9'

Producción: Noticuba, para el Ministerio de Educación.

Sinopsis: Un breve reportaje sobre la Biblioteca Nacional José Martí.

COOPERATIVAS AGRICOLAS (1960)

16 y 35 mm., b/n, 8'

Argumento: Manuel Octavio Gómez. **Guión:** Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Jorge Herrera. **Música:** Campesina de autores anónimos. **Sonido:** Depto. Sonido ICAIC. **Edición:** Carlos Meréndez.

Sinopsis: Qué son, cómo funcionan y que ventajas reportan las cooperativas agrícolas, creadas con las tierras distribuidas por la Reforma Agraria y reagrupadas en un sistema de producción agrario más productivo.

EL AGUA (1960)

16 mm., b/n, 9'

Argumento: Manuel Octavio Gómez y Fausto Canel. **Guión:** Fausto Canel. **Fotografía:** Néstor Almendros. **Música:** de archivo. **Sonido:** Dpto de Sonido ICAIC. **Edición:** Gonzálo Rodríguez Fernández.

Sinopsis: El agua y su importancia en las necesidades diarias del hombre. Los peligros que puede tener para la salud humana su utilización, cuando se le toma directamente de la naturaleza.

UNA ESCUELA EN EL CAMPO (1961)

35 mm., b/n, 17'

Argumento: Manuel Octavio Gómez. **Guión:** Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Jorge Herrera. **Música:** Leo Brouwer. **Sonido:** Dpto. Sonido ICAIC. **Edición:** Angel López.

Sinopsis: Una de las tantas facetas de la Campaña de Alfabetización llevada a cabo por la Revolución durante 1961, donde un grupo de niños escolares deciden enseñar a los adultos.

GUACANAYABO (1961)

35 mm., b/n, 21'

Argumento: Manuel Octavio Gómez. **Guión:** José Manuel Fernández y Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Jorge Herrera. **Música:** Jesús Ortega y música popular. **Sonido:** Raúl García. **Edición:** Angel López.

Sinopsis: Las condiciones de vida antes y después del triunfo de la Revolución de los pescadores del Golfo de Guacanayabo, la zona pesquera más rica de Cuba, situada en la costa sur de la región oriental de la isla.

HISTORIA DE UNA BATALLA (1962)

35 mm., b/n, 33'

Argumento: José A. Jorge. **Guión:** José A. Jorge y Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Rodolfo López. **Música:** de archivo. **Sonido:** Germinal Hernández, Raúl García. **Edición:** Nelsón Rodríguez.

Sinopsis: La Campaña de Alfabetización, histórica batalla librada por un ejército de jóvenes, adolescentes y niños cubanos, quienes armados de lápices, cartillas y manuales extirparon el analfabetismo en 1961, año cuando se produjo la invasión mercenaria de Playa Girón.

CUENTOS DEL ALHAMBRA (1963)

35 mm., b/n, 43'

Argumento: Manuel Octavio Gómez. **Guión:** Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Rodolfo López. **Música:** Jorge Ankermann. **Sonido:** Germinal Hernández. **Edición:** Nelsón Rodríguez. **Escenografía:** Raúl Oliva.

Sinopsis: La historia del Teatro Alhambra, reconstruida por las vivencias y los recuerdos de los integrantes de la Compañía de Regino López, la única que actuó en su escenario durante los treinta y cinco años de existencia de este famoso teatro cubano.

NUEVITAS (1960)

35 mm., b/n, 24'

Guión: Manuel Octavio Gómez. **Fotografía:** Luis García y Pablo Martínez. **Música:** Armando Guerra. **Sonido:** Raúl García y Carlos Fernández. **Edición:** Carlos Menéndez.

Sinopsis: Las circunstancias que conmocionaron a Nuevitas durante los años 64-67, cuando este pueblo portuario, situado al norte de la Provincia de los Camaguey triplicó su población mientras se convertía en uno de los más importantes centro industriales de Cuba.