

EL CINE Y LA LITERATURA

UN MATRIMONIO PARA TODA LA VIDA

Mucho se habla de que en Hollywood se han acabado las ideas para crear guiones originales, pero lo cierto es que la relación entre la literatura y el cine es un matrimonio de muchos años. Y aunque es verdad que el cine nunca supera la imaginación, también es muy cierto que hay directores que tienen esa magia especial para trasladar las historias del papel a la gran pantalla con una visión muy atinada.

Avin Vázquez

Casi desde sus orígenes, el cine ha recurrido a la literatura y el teatro para crear sus historias. Los *westerns* y comedias de finales de los años 1800 ya se encontraban basados en estas dos expresiones artísticas. Y gran parte de los principios del cine mudo hallaba su creación en historias escritas. En Norteamérica el mayor referente de esto es David Wark Griffith, quien es considerado el “padre del cine moderno” debido a su concepción del lenguaje cinematográfico, y quien en 1905 inició su carrera basando sus guiones cinematográficos en obras literarias, obras de teatro, relatos cortos, poemas y artículos de prensa. Mientras tanto, en Europa, al inicio del año 1900, George Méliès ya había adaptado *La Cenicienta* al cine partiendo de la puesta en escena. Dos años más tarde estaría estrenando su obra más importante, “Viaje a la luna”, tomando como principal inspiración las obras de Julio Verne y H.G. Wells.

Y así empezó el debate, pues es muy cierto que desde un principio estas historias adaptadas no agradaban a nadie, ya que se suscitaron plagios, injertos y violaciones a la obra original, y debido a las ganas de hacer negocios se realizaban adaptaciones con muy poco cuidado que rápidamente llevaron a las malas críticas, sentando un precedente negativo hacia esta actividad.

Sin embargo, es el gusto de la gente por ver reflejada esa historia que siempre se imaginó, lo que lleva a los productores a estar cazando constantemente obras literarias que suponen exitosas, y es también el gusto de los directores por sus obras favoritas lo que los orilla a intentar plasmarlo con ayuda de una cámara. Pero la pregunta “¿Qué es mejor, el libro o la película?” continúa siendo una constante.

“Es mejor el libro” dicen...

Los antecedentes nunca han sido favorecedores para una adaptación, en gran parte por el temor que existe de restarle valor al arte y reemplazarlo por el mero

entretenimiento, cosa que tampoco está muy alejada de realidad. No obstante, a lo largo de la historia del cine han existido adaptaciones muy afortunadas, pues han alcanzado a crear su propio lenguaje.

La frase “es mejor el libro” no aplica para todas las películas, pues existe el caso de aquellos libros que al ser trasladados a la pantalla han adquirido un valor superior debido a su gran manejo de la estética y a una correcta lectura e interpretación. Tal es el caso de historias como “Lo que el viento se llevó”, “Gatopardo”, la cual fue rechazada por todas las editoriales y fue publicada después de la muerte del autor Giuseppe Tomasi; “Cumbres borrascosas”, que recibió malas críticas tras su publicación en 1847, e incluso “El padrino”.

Trasladar una obra literaria al cine supone además una gran labor, pues no siempre serle fiel al libro es el mejor método; “El embrujo de Shanghai” del novelista español Juan Marsé, por ejemplo, es una obra brillante, pero que al pasar al cine bajo la dirección de Fernando Trueba, resulta lenta y carente de personalidad en parte por ser tan literal. Y es que los directores constantemente se enfrentan al reto de representar la obra lo más exacto posible y además, al de tener una visión general: visualizar a los personajes, su personalidad y comportamiento psicológico, los colores, los escenarios, etc., tal y como cree que el resto de la gente los vería. Es decir, darles gusto a todos.

Para realizar esta épica tarea, los directores cuentan con asesoría constante de un grupo especializado en arte, literatura e historia que se convierte en pieza clave a la hora de crear la ambientación y la trama de la cinta, de modo que ni una sola copa, episodio de la historia, pieza del vestuario se salga de la narración.

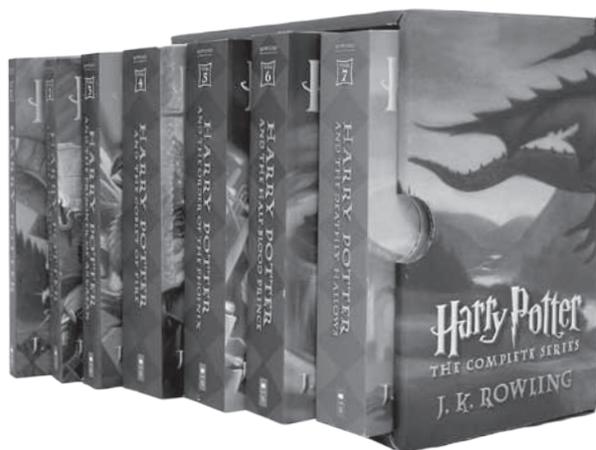
Adaptaciones exitosas

Un gran apoyo en ciertos casos es haber contado con el autor del libro en la creación del guión, pero tampoco es una regla general. **Mario Puzo** confesó que sólo había escrito “El padrino” (una de sus obras menos valoradas) por dinero, y fue Francis Ford Coppola quien se encargó de llevarla al cine con precisión quirúrgica, regalando una saga que perdura hasta nuestros días. Otro caso fue el de “El resplandor”, obra llevada al cine por Stanley Kubrick en una versión sobresaliente con la que el autor, Stephen King, no estuvo de acuerdo, pero que es hoy un clásico de terror en parte gracias a la aportación de Jack Nicholson al encarnar al psicópata Jack Torrance. Aun cuando se realizaron alteraciones significativas a la historia, y el mismo Kubrick rechazó el primer guion escrito por King alegando que no creía en los fantasmas y que era demasiado literal, ésta continúa siendo una de las cintas más importantes en la historia del cine mundial.

“El silencio de los inocentes”, basada en el libro de Thomas Harris, es una obra magna de suspenso cinematográfico, que además logró incorporar en su elenco al actor que inmortalizó al escalofriante Hannibal Lecter, posicionándolo como el villano más importante en la escena del cine universal. La música, algo que no podemos leer, es un acierto del director para hacer de esta cinta una obra completa.

Otro gran éxito, tanto en letra como en cinta, es el de “La lista de Schindler”, basada en la novela “El arca de Schindler” de Thomas Keneally. Debido al increíble uso de una fotografía en blanco y negro y a la precisa selección de momentos clave, la historia es ganadora en todos los aspectos. Obtuvo siete premios Oscar y dos Globos de Oro, y el libro recibió un premio Booker en 1982. En tiempos más recientes está el caso de “El señor de los anillos” y “Harry Potter”, cintas que transportan universos totalmente fantásticos a un mundo más real. Peter Jackson siguió casi exacta la trama principal de la novela en la que se basa, tomándose algunas libertades, que resultaron benéficas y que no molestaron a los fanáticos de Tolkien (creador del libro). La trilogía fue una de las más taquilleras de la historia. También fueron aclamadas por la crítica, obteniendo un total de diecisiete premios Oscar, diez premios BAFTA y cuatro Globos de Oro.

“Harry Potter”, por su parte, tuvo la ventaja de contar con la participación de J.K. Rowling, su escritora, quien estuvo

envuelta en todo el proceso. Esto, por supuesto, significó una gran ventaja para que las cintas integraran y descartaran justo lo necesario para ser exitosas. Otros grandes ejemplos de adaptaciones exitosas son: “*El club de la pelea*”, de Chuck Palahniuk dirigida por David Fincher; “*Blade Runner*” escrita por Philip K. Dick y dirigida por Ridley Scott; “*Drácula*” de Bram Stoker y Coppola; “*Lolita*”, “*Psicópata americano*”, “*Sensatez y sentimientos*”, y muchas, muchas más.

La pareja perfecta

A pesar de que existe y existirá siempre este gran debate por saber qué es mejor, si la película o el libro, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que existe un lazo irrompible. Los directores seguirán acudiendo a sus actores favoritos y los escritores seguirán escribiendo libros con la esperanza de que alguno sea tan popular como para crear una cinta célebre, pues nos guste o no, se garantizan las ventas y con ello la lectura. Esta pareja siempre irá de la mano y ya sea por falta de creatividad o mero fanatismo, Hollywood seguirá acudiendo a esta técnica que por años ha resultado rentable.

Desde siempre, las grandes productoras cuentan con espías infiltrados en las editoriales y los teatros alternativos de Broadway para captar cualquier material que tenga la posibilidad de convertirse en una buena película. Y por el otro lado, son los mismos agentes literarios quienes se encargan de enviar a las productoras cualquier novela que consideran apropiada para ser trasladada a la pantalla. Es un ganar-ganar que parece no terminar.

Simplemente, al revisar las películas ganadoras al Oscar en la categoría de mejor película, hasta el año pasado, 58 han sido guiones adaptados, lo que implica que siete de cada diez premios han sido otorgados a adaptaciones. Lo ideal será entonces evitar el debate y animarnos siempre a leer el libro primero y luego ver la película para sacar nuestras propias conclusiones, pues no se vislumbra un divorcio en el futuro.

Avin Vázquez (Ciudad de México, 1980). Mexicana, Licenciada en Comunicación Visual por la Universidad de la Comunicación. Colaboró en el Grupo Expansión, en UNIVISIÓN y es actualmente coordinadora editorial de una Agencia de Publicidad mexicana.