

Texto inauguración del ciclo TATI-FERNÁN GÓMEZ
1907-1921

Presentación "Les vacances de M. Hulot"

Viernes 2 de octubre de 2009, 19,30h. en el Instituto Francés de Madrid

C/ Marques de la Ensenada nº10. Metro Colón

Hola. Muy buenas tardes. Por encargo de Carmen Baró tengo a bien inaugurar el presente ciclo Tati - Fernán Gómez. Ciclo con el que el Servicio Cultural de la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Madrid, *Mucho (+) que cine* y Alliance Française en España se suman en cierto modo al homenaje que este pasado verano la Cinémathèque Française dedicó en París al maestro del encanto y mago del tiempo Jacques Tati, a ese gran cineasta de origen franco-ruso-italo-holandés, pionero del cine moderno europeo, *democratizador* del gag, que en el presente ciclo comparece hermanado y contrapuesto al cineasta Fernando Fernán Gómez, de origen español-limeño-argentino, merced al cual, al constante hacer de Fernando Fernán Gómez, podremos disfrutar en este ciclo de una pequeña parcela de su obra, iniciada en una España censora y rota, plena de distintos registros y géneros, nimbada de ironía y humor, de una sucesión de cintas y textos que reflejan buena parte de la segunda mitad del pasado siglo XX y con los que este admirador confeso de Jaques Tati, Fernando Fernán Gómez, el pelirrojo que observaba, pensaba, y ponía pasión e ingenio a cada una de sus creaciones, ha logrado forjarse

espacio propio, un lugar en el universo creativo, hasta convertirse en maestro.

Jacques Tati y Fernando Fernán Gómez, ambos altos, ambos magnéticos, comparten pasiones, oficio y siglo desde dos culturas tan cercanas como lejanas. Ambos protagonizan memorables secuencias deportivas (inolvidable el tenis de M. Hulot/Tati en “Les vacances de Monsieur Hulot” y los goles del catedrático de Frankfurt/Fernán-Gómez en “El Fenómeno”) , ambos producen parte de su obra con lo ganado anteriormente y se quedan sin blanca, ambos sienten, experimentan, observan., y al comprender su entorno y más allá -el humor como vehículo-, desenmascaran el sistema. Pero en tanto que para Tati no se trata de reproducir la vida sino de bosquejarla: *observar, imaginar, y estilizar*, Fernán Gómez –que valora en grado sumo el neorrealismo italiano-, la retrata. Y quizá debido a las muy distinta situación del entorno que acogió su infancia y juventud, *Tati Perfeccionista Sumo* se toma su tiempo y *Fernando A Destajo* no para. Estamos pues ante un franco-europeo, el duende anglosajón en sus inicios, perfumado por Chaplin y W.C. Fields y un íbero-europeo especiado por Zavattini, Blasetti, Rosellini, Vittorio de Sica., ante dos grandes, Jacques Tati y Fernando Fernán Gómez; dos cineastas de estilos distintos en pos de lo mismo.

Durante el presente ciclo -que transcurrirá desde hoy, 2 de octubre, hasta el lunes 26 de dicho mes-, podrán disfrutar de Jacques Tati del siguiente modo:

Como coguionista, director y actor en “Les Vacances de M. Hulot”, 1953

Como coguionista, diálogos, director y actor en “Mon Oncle” , 1958

Como actor en “Cours du soir” , dirigida por Nicolas Ribowski, 1967

Como director y actor en “L’ école des facteurs”, 1947 y “Jour de Fête”, 1949

Como coguionista, director y actor, en “Plytime”, 1967

Como coguionista y actor en el corto de René Clement “Soigne ton gauche” , 1936

Y, como coguionista, director y actor , en “Traffic” , 1971

De Fernando Fernán Gómez, *mucho + que cine* ha seleccionado:

“Esa pareja feliz”, dirigida por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga en 1951

“La vida por delante”, dirigida e interpretada por Fernando Fernán Gómez en 1958

“La silla de Fernando”, película-conversación dirigida por David Trueba y Luis Alegre en 2006

y “El destino se disculpa”, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia en 1945

Ocho a cuatro, ya, pero teniendo en cuenta donde estamos, en el Instituto Francés, muchos es. ¡Ojalá que las películas españolas exhibidas en Francia guardasen igual proporción!

Bien , y, presentado el ciclo, paso a hablarles de un engranaje perfecto, que, de no tener en cuenta la prodigiosa concepción sonora y gestual que de la modernidad guarda su hacedor, se diría *quasi* prolongación del cine mudo, del retrato coral de un entorno vacacional europeo ocho años después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes. También premiada con el Louis Delluc, el Femina de Bruselas, en el Festival de Berlín. Nominada en 1956 al mejor guión en los Oscars de Hollywood. Me refiero a “Les vacances de monsieur Hulot”, a esa gran película que podrán ver a continuación, coguionizada, dirigida y protagonizada por el deportista, actor, mimo, clown, imitador y genio de la comedia cinematográfica Jacques Tati en 1953 tras cuatro años dedicados a inventar y probar gags, de trabajar en su preparación y de salvar algunos problemas financieros.

Si bien en su película anterior, “Jour de fete” -premiada en 1950 en el Festival de Venecia y en Cannes, también *obra maestra*, Tati interpreta y presenta a su protagonista, al cartero François, el aspecto y los andares próximos a Charlot pero otro el carácter: naif al cubo y *muy francés*, con el presente fresco titulado “Les Vacances de M. Hulot”, preciso retrato de la clase media de su época rodado en la playa bretona de Saint-Marc con el

que Tati se desvincula de la comicidad clásica para construir un universo personal cómico tan intelectual como poético, arriba M.Hulot, benefactor nato, tímido, solitario...

Y Tati -Monsieur Hulot – muso, entre otros, de Peter Sellers y del *Mr. Bean* de Rowan Atkinson- engarzarán en “Las Vacaciones de M.Hulot” habilidosísimos gags superperfectos, rutilantes gags audio-visuales que revelan un deslumbrante y completísimo estudio de los resortes de la comedia.

Monsieur Hulot, puro y libre, protagonizará las siguientes películas de Tati. Y Tati, desde Tati-M.Hulot, alguien que goza de universo propio, que se enfrenta desde su curiosidad a los avances tecnológicos del siglo XX y a las convenciones de la sociedad de entonces, elemento perturbador, semejante a una de esas bolas de cristal en cuyo interior nieva lento, abre un agujero en el tiempo para que desde ahí , entre risas, nos deslicemos hacia la inteligencia, el entretenimiento, la sensibilidad, la emoción, la magia, la sabiduría, la poesía, el análisis.. , y a lo largo y ancho del citado recorrido aflora , ingrávida, libre, en semivuelo, como si tal, una crítica vitriólica contra la sociedad burguesa del momento, in crescendo en “Mi tío”, Playtime” y “Traffic”.

Aparquen pues su realidad y sumérjansen en el *Universo Tati* al contemplar “Las vacaciones del señor Hulot”, fascinante sinfonía celuloica por donde discurre la sabiduría de un genio bueno partidario de afrontar la vida por lo espontáneo, desde la infancia, el humor y la imaginación. Y tras ver “Las Vacaciones M.Hulot”, ojalá se cumpla

aquella demanda ya mítica de Jacques Tati que dice: “quiero que mi película empiece cuando ustedes dejen la sala”.

Emma Cohen

