

APÉNDICE DOCUMENTAL

El nacimiento de un cineasta

Federico Fellini (Rímìni, 1920-Roma, 1993) es hoy en día una de las grandes figuras consagradas del cine internacional, con un estilo muy personal y reconocible que ha influido en numerosos cineastas y artistas posteriormente. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos por parte de los que se consideran más prestigiosos festivales, certámenes y ceremonias relacionados con el cine, a pesar de que su sueño nunca fue convertirse en director de cine, sino que emigró de su Rímìni natal a Roma en 1939 con la idea de convertirse en periodista. En la capital italiana encontraría su inspiración y vocación en el mundo cinematográfico, al cual se entregaría profundamente creando películas que llegan a formar parte de su identidad *Una película es un momento de la vida, no hay ruptura entre vida y el trabajo, el trabajo es una forma de vida.*¹ Para esto fue clave el encuentro con dos personas de gran importancia en el autor: Giulietta Masina y Roberto Rossellini.

Tras su llegada a Roma trabajó en la editorial de una de las revistas satíricas más exitosas de Italia realizando caricaturas, sátiras políticas, relatos cómicos... En 1941 comienza a colaborar con la radio como escritor de éstos y fue allí donde conoció a Giulietta Masina, actriz que puso voz a uno de sus personajes y con la que luego compartió el resto de su vida, personal y también artística, ya que, como el afirmó: *No solo es la actriz de mis películas, sino que es también la inspiradora (...) Giulietta no es el rostro que he elegido, sino una verdadera alma dentro de la película.*²

Así, Fellini, ya dibujante y escritor, abrió tras la guerra una tienda de caricaturas donde se ganaba la vida dibujando a los soldados americanos. Sería allí donde conoció a Roberto Rossellini, quién contó con su ayuda para escribir el guion de una de las películas más representativas del naciente movimiento neorrealista; *Roma, città aperta* (1945). Trabajarían juntos también en *Paisà* (1946), y en el rodaje de ésta es donde afirmaba Fellini haber encontrado su vocación:

El encuentro con Rossellini fue decisivo. Paisà fue mi primer contacto real con el cine. Gracias a este contacto me di cuenta de que tal vez el cine era el medio de expresión que más congeniaba con mi modo de ser (...) el cine era mi forma correcta de expresión (...) Comprendí que ser un director y

¹ FELLINI, F. *Fellini...Op.cit.*, p.90

² *Ibidem*, p.96

*hacer películas podía llenar mi vida; no podía pedir más; podía ofrecer tantas posibilidades, ser tan fascinante tan conmovedor; algo que te justifica y te ayuda a encontrar un significado...*³

Una breve introducción al estilo *felliniano*

Pese a haberse iniciado en el cine de mano de Rossellini siempre afirmó que ningún cineasta le había inspirado *ni más ni menos que los demás(...)* también lo han hecho mi familia, mi religión, mi educación, mi matrimonio, mis amigos...*Todo lo que pertenece a mi época, todo lo que me ha hecho tal y como soy.*⁴ Desde sus primeras películas hasta el final de su filmografía se aprecian una serie de características típicas del autor que se convierten en las constantes que forman el universo de lo *felliniano*, adjetivo que se usa para referirse a éstas y que supone el haber forjado un estilo propio y reconocible.

El describir su estilo supondría realizar otro trabajo en sí, ya que ha sido muy analizado y hablar de éste sin profundizar puede dar lugar a una descripción superficial. Se aplican a su cine diferentes adjetivos como autobiográfico, circense, erótico, onírico, clownesco... Aunque sí que tiene estos tintes, el propio autor habló y escribió mucho sobre sus películas y lo que significaba el cine para él, por lo que a través de sus palabras se puede hacer una aproximación más acertada a su cine y a sus referencias e inspiraciones.

Refiriéndose a la categorización de sus películas como autobiográficas, es algo contradictorio y nunca aclarado con seguridad debido a que como el declaró:

*Decir que mis películas son autobiográficas es una salida estúpida. Me he inventado mi propia vida. La he inventado a propósito para la pantalla (...) He vivido para descubrir y crear a un director, nada más. Y no recuerdo ninguna otra cosa (...) sin embargo sí está el testimonio de una determinada época que he vivido, en ese sentido mis películas son autobiográficas.*⁵

El espectáculo del circo, los ritos mágicos y místicos, las referencias a los espectáculos populares como los teatros de variedades y junto a éstos, el cine y por lo tanto el metacine, suelen ser otro de los puntos centrales de lo *felliniano* que se incluye a menudo en sus películas y es que para el autor *el espectáculo del circo es una manera de crear y de vivir al mismo tiempo, de estar sumergido en la acción, sin normas fijas (...)* y me parece que el cine es exactamente lo mismo. En efecto, ¿qué es una película?

³ FELLINI, F. *Fellini...Op.cit.*, p.46.

⁴ *Ibidem*, p.90.

⁵ *Ibidem*, p.150.

*Es evidentemente intentar ordenar ciertas fantasías y contarlas con una cierta precisión*⁶

En sus películas también está muy presente el mundo de los sueños, lo imaginado, la ilusión de lo falso y lo verdadero, para él todo esto tiene más fuerza que mostrar solamente lo real y tangible por lo que se hace de ellas una lectura psicoanalítica, además de encontrar una gran presencia de planteamientos existencialistas, pese a que en sus comienzos la crítica constataba la pobreza de sus películas en sus lecturas⁷

Se resalta especialmente en el total de su obra lo humano de sus personajes, una reflexión del individuo y sus valores, así como su relación e incomunicación con la sociedad y actitud ante la vida, temas siempre tratados con esa dualidad también *felliniana* entre comedia y tragedia, alegría y tristeza *que participan del gozo vital que contra toda esperanza y contra toda razón recorre cada una de sus película*⁸ Fellini afirmó al final de su carrera haber hecho filmes cómicos en su totalidad: *cómico en el sentido de la comedia, es decir, del drama común, humano, humorístico, risible, incluso divertido. Películas que cuentan las ilusiones de personajes desmontados y desencantados de una realidad imprevisible*⁹ puesto que, para él, la comedia *es la que más se acerca a la poesía ya que reinterpreta la realidad y sus signos(...)es imaginación (...)*

Esta sería una pincelada sobre algunos de los aspectos más característicos o *fellinianos* de su cine, explicados por el mismo autor. Estéticamente suele definirse como expresionista, barroquista y onírico, ya que, aunque desde los comienzos era algo percibido, se fue apoyando cada vez más en la grandeza de sus escenografías y en la potencia visual del maquillaje y vestuario, uno de los motivos por los que empezó a distanciarse del cine italiano de su época afianzando su individualidad.

⁶ FELLINI, F. *Fellini...Op.cit.*, p.89.

⁷ BRUNETTA, G.P. *Op. cit.*, p.189.

⁸ COLÓN PERALES, C. *Op.cit.*, p.82.

⁹ FELLINI, F. *Fellini...Op. cit.*, p.182.

La filmografía de Federico Fellini en el contexto del cine italiano

El movimiento neorrealista nacido en Italia tras la posguerra en los años 40 había supuesto una ruptura con el clasicismo cinematográfico anterior. Proponía una mirada diferente respecto a lo que se quería mostrar en pantalla, historias veristas con mayor implicación ética por el momento social que se atravesaba, así como estéticamente casuales por la falta de medios para realizar rodajes en estudio con grandes equipos por lo que se recurría a las calles con gente y luz reales. Así pues, simplificando las narrativas y rodajes se consiguió profundizar en lo humano, basándose en la realidad social de una época con una veracidad y crudeza sin precedentes en el cine. Este panorama del cine italiano de la época era bien conocido por Fellini puesto que continuó colaborando con Rossellini en algunos de sus guiones.

Ya en la década de los 50 el neorrealismo fue avanzando y adquiriendo mayor complejidad en su planteamiento, surgieron debates y diferentes enfoques en el seno del movimiento. Iban apareciendo nuevas formas de acercarse a esa realidad que se quería mostrar en pantalla. La sociedad italiana había cambiado, de la extrema pobreza de la posguerra a vislumbrar el *milagro económico*, y el cine va mostrando interés por los individuos afectados por una crisis moral ante los cambios de la sociedad y sus nacientes ilusiones. *El reconocimiento de que la realidad está constituida por una serie de elementos ficticios que generan un sentimiento de ilusión no tardó en convertirse en uno de los grandes temas de debate sobre la realidad que propusieron los autores de los años 50, especialmente Federico Fellini*¹⁰

Así, Fellini se integra en este grupo de cineastas que aportan nuevas perspectivas junto con Luchino Visconti y Michelangelo Antonioni. Debuta como director en 1952 con *Lo sceicco bianco* y a lo largo de la década de los 50 estrenó cuatro películas más (*I vitelloni*, *La strada*, *I bidone* y *Le notte di Cabiria*) en las que ya se reveló como un autor que a partir de conocer las bases del movimiento en auge las reelabora aportando su planteamiento personal con un gran impacto sociocultural al tratar de personajes considerados marginales provenientes de la tradición popular en tonos cómicos.

Los años 60 supusieron un gran cambio en el cine europeo ya que nace lo que denominamos como el cine moderno. Hubo un relevo generacional de directores y también de espectadores, este movimiento se da en diferentes países como en Francia

¹⁰ QUINTANA, A. *Op.cit.*, p.127.

con la Nouvelle Vague o Gran Bretaña con el Free Cinema. Los directores rompieron con sus predecesores y sus formas tradicionales de hacer cine, consideradas viejas y caducas, en industrias en la mayoría de estos países en crisis. Sin embargo, en Italia la situación era diferente. Si bien surgieron multitud de autores innovadores que se engloban en el Nuevo Cinema Italiano como Pasolini o Rosi, la industria del momento en Italia estaba en su mayor auge, no solo económico y en infraestructuras sino también artístico ya que *el despliegue del NCI coincide con una etapa determinante de la creatividad del gran trío integrado por Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti y Federico Fellini.*¹¹ Por lo tanto los nuevos autores cohabitan con los ya más experimentados, es un cine heterogéneo y no se aprecia una ruptura generacional tan fuerte como en otros países entre autores del cine moderno respecto al cine anterior¹²

Dos de las obras de Fellini en estos años 60 se convierten en grandes exponentes del cine más moderno; *La Dolce Vita* (1960) que supone una ruptura total tanto narrativa como visualmente, con la que el director *sustituye el deseo de narrar por el deseo de mostrar*,¹³ y a su vez *Otto e mezzo* (1963) que es toda una declaración a la autoconciencia lingüística inherente a la modernidad¹⁴ Ambas alcanzaron un gran reconocimiento internacional, mientras que otros de sus títulos de ésta década (*Giulietta degli spiriti* y *Satyricon*) tuvieron una recepción más discreta ya que a pesar de su apogeo y exuberancia estética se hablaba de un estancamiento en la inspiración del autor. Además, el director se adaptó a diferentes formatos, como las películas de antología muy típicas de los años 60, (*Le tentazioni del dottor Antonio*, *Tre passi nel delirio*) y al documental (*Block-notes di un regista*).

En la Italia de los años 70 los autores del Nuevo Cine Italiano ya estaban consagrados en la industria y algunos de ellos como Ermanno Olmi o Ettore Scola firman sus obras cumbres con gran reconocimiento en Europa, mientras que el cine Italiano se vuelve aún más internacional gracias a autores como Bertolucci que triunfa en producciones y en el mercado americano. El cine de Fellini ya a finales de los 60 y comienzos de los 70 sufre un cambio respecto al anterior, las películas parten del guion no realizado *Il viaggio di G.Mastorna*. Son más introspectivas y personales (*I clowns*, *Roma*) en ocasiones acompañadas por *el sentido del enfoque progresivo y de la*

¹¹ MORENTE, J.E (coord.) *Op. cit.*, p.10.

¹² FONT, D. *Op. cit.*, p.45.

¹³ QUINTANA, A. *Op. cit.*, p.127.

¹⁴ MORENTE, J.E (coord.) *Op. cit.*, p.10.

percepción e inevitabilidad de la muerte, para asumir cada vez más el papel de la estrella polar del cine de la modernidad.¹⁵ Su film más nostálgico y cómico, *Amarcord* (1973) logra el mayor éxito comercial en su obra tras *La Dolce Vita*, triunfando en Hollywood y en el resto del mundo, lo que le permite realizar tanto grandes producciones con total libertad artística como *Il Casanova* (1976) como satíricas políticas igual que *Prova d'orchestra* (1979), que dan lugar a esta filmografía tan vasta y diversa.

Ya desde el principio de los años 80 en la industria cinematográfica italiana es cada vez más patente una crisis que, además, va acompañada por un creciente sentimiento de desinterés hacia el cine italiano por parte de su misma sociedad, para la que cada vez más se asocia el cine italiano a un producto televisivo y el cine americano a un producto cinematográfico¹⁶ Así definía Fellini este panorama no muy esperanzador:

*Cuando comencé, había un aire desastroso, de escombros, pero al mismo tiempo había un deseo de hacer, de reconstruir un porvenir todo por inventar. Ahora, a veces, parece que los escombros llegan hasta donde alcanza la vista, las heridas son aún más profundas. En cualquier caso ya no hay esa fiebre de crear, esa codicia, esa ansiedad de comenzar de nuevo.*¹⁷

Esta nostalgia de Fellini por el cine tal y cómo él lo conoció queda patente en su obra de ésta década en filmes como *Ginger e Fred* (1986) o *Intervista* (1987) así como otros temas algo más pesimistas que sus películas anteriores como la incapacidad comunicativa, un sentimiento de colapso en el sistema y metáforas sobre la situación política en Italia que se ven en *La città delle donne* (1980) o en *E la nave va* (1983)

Su última película fue *La voce della luna* (1990), un film que bien se puede enmarcar de nuevo en el realismo mágico cerrando su filmografía con lo que bien podría ser un resumen de lo que es su universo artístico y supoética. El protagonista fue interpretado por Roberto Begnini, uno de los autores que junto con otros como Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores o Nani Moretti logran devolver su esplendor a la industria del cine Italiano a lo largo de la década.

¹⁵ BRUNETTA, G.P. *Op. cit.*, p.325.

¹⁶ *Ibidem*, p.355

¹⁷ FELLINI, F. *La parola all'imputato*, en la Repubblica, 23 noviembre 1983, p.17. En BRUNETTA, G.P. *Op. Cit.*, p.355

Fellini fallece en Roma en 1993 habiendo recibido el año anterior en la ceremonia de los Óscar el premio honorífico de la Academia que reconoce todo el valor de la trayectoria artística, consagrándose como uno de las más importantes figuras de la historia del cine, capaz de crear un estilo alejado del cine convencional de su época y consiguiendo transmitir en la dualidad de su cine, esa visión tan personal pero que llega a ser universal: *Intento esclarecer en mis películas lo que no entiendo de mí, pero como soy un hombre, otros hombres pueden, sin dudas descubrirse a sí mismos.*¹⁸

¹⁸ FELLINI, F. *Fellini...Op. cit.*, p.140.

Filmografía de Federico Fellini como director

- ❖ *Luci del varietà*, (co-dirigida con Alberto Lattuada, Italia, Capitolium Film, 1950) 100 min.
- ❖ *Lo sceicco bianco* (Federico Fellini, Italia, P.D.C. - O.F.I, 1952) 85 min.
- ❖ *I vitelloni* (Federico Fellini, Italia y Francia, Peg Film/ Cité Film, 1953) 103 min.
- ❖ *Agenzia matrimoniale*, episodio en *L'amore in città* (Federico Fellini, Italia, Faro Film, 1953) 16 min.
- ❖ *La strada* (Federico Fellini, Italia, Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, 1954) 94 min.
- ❖ *Il bidone* (Federico Fellini, Italia y Francia, Titanus, S.G.C, 1955) 104 min.
- ❖ *Le notti di Cabiria* (Federico Fellini, Italia y Francia, Dino De Laurentiis, Les Films Marceau, 1957) 110 min.
- ❖ *La dolce vita* (Federico Fellini, Italia y Francia, Riama Film, Pathé Consortium Cinéma, Concordia Compagnia Cinematografica e Cineriz, Francinex e Gray Films, 1960) 178 min.
- ❖ *Le tentazioni del dottor Antonio*, episodio di *Boccaccio '70* (Federico Fellini, Italia y Francia, Concordia Compagnia Cinematografica e Cineriz, Francinex e Gray Films, 1962) 60 min.
- ❖ *8½* (Federico Fellini, Italia y Francia, Cineriz, Francinex, 1963) 114 min.
- ❖ *Giulietta degli spiriti* (Federico Fellini, Italia y Francia, Federiz, Francoriz, 1965) 120 min.
- ❖ *Toby Dammit*, episodio di *Tre passi nel delirio* (Federico Fellini, Italia y Francia, .E.A. Les Films Marceau, Cocinor, 1968) 37 min.
- ❖ *Block-notes di un regista*, documental televisivo (Federico Fellini, EE.UU, N.B.C, 1968) 60 min.
- ❖ *Fellini Satyricon* (Federico Fellini, Italia y Francia, P.E.A, Les - Productions Artistes Associeés, 1969) 138 min.
- ❖ *I clowns*, documental televisivo (Federico Fellini, Italia y Francia, Rai - Radio Televisione Italiana, O.R.T.F. Bavaria Film (R.F.T.) Compagnia Leone cinematografica, 1970) 93 min.

- ❖ *Roma* (Federico Fellini, Italia y Francia, Ultra Film, Les Productions Artistes Associeés, 1972) 119 min.
- ❖ *Amarcord* (Federico Fellini, Italia y Francia, F.C. Produzioni, P.E.C.F. 1973) 127 min.
- ❖ *Il Casanova di Federico Fellini* (Federico Fellini, Italia, PEA, 1976) 170 min.
- ❖ *Prova d'orchestra* (Federico Fellini, Italia y Mónaco, Daime Cinematografica S.p.A. e Rai - TV, Albatros Produktion G.M.B.H, 1979) 70 min.
- ❖ *La città delle donne* (Federico Fellini, Italia y Francia, Opera Film Produzione, Gaumont, 1980) 145 min.
- ❖ *E la nave va* (Federico Fellini, Italia y Francia RAI Radiotelevisione e Vides Produzione, Gaumont. Teatro di posa: Cinecittà, 1983) 132 min
- ❖ *Ginger e Fred* (Federico Fellini, Italia y Alemania, PEA (Roma), Revcom Films, Anthea, Rai Uno. 1986) 125 min.
- ❖ *Intervista* documental televisivo (Federico Fellini, Italia, Aljosha Productions, Cinecittà, Rai Uno, 1987) 113 min.
- ❖ *La voce della Luna* (Federico Fellini, Italia, Mario e Vittorio Cecchi Gori, C.G. Group Tiger Cinematografica, Cinemax, Rai-Radiotelevisione italiana, Stabilimenti Cinematografici Pontini SpA, 1990) 118 min.