

Howard Hawks

**Temporada de
Cine Arte del Sodre 2017
Lunes de abril a junio,
Auditorio Nelly Goitiño,
18 de julio 930**

Presidencia de la República

Dr. Tabaré Vázquez

Presidente

Ministerio de Educación y Cultura

Dra. María Julia Muñoz

Ministra

Mtra. Edith Moraes

Subsecretaria

Sodre

Sr. Doreen Javier Ibarra

Presidente

Sra. Élida Gencarelli

Vicepresidente

Lic. Hortensia Campanella

Consejera

mec

Howard Hawks

(1896-1977)

Aviador, diseñador aeronáutico o automovilista fueron algunos de los oficios que ejerció Howard Hawks antes de dedicarse al mundo del cine.

Con comedias como *Domando al bebé*, westerns como *Río Rojo*, títulos de cine negro como *Al borde del abismo*, musicales como *Los caballeros las prefieren rubias*, o películas de aventuras como *Hatari*, Hawks se convirtió en una de las figuras más importantes que ha conocido el séptimo arte en toda su historia.

Howard Winchester Hawks nació el 30 de mayo de 1896 en la localidad de Goshen, Indiana (Estados Unidos). Cuando Howard era un adolescente su familia se trasladó a California y se estableció en la ciudad de Pasadena.

Después de acabar sus estudios secundarios, Hawks estudió Ingeniería Mecánica en Cornell, pasando los veranos en los estudios de Hollywood tras conseguir un trabajo como utilero para la Famous Players-Lasky.

En el año 1917 comenzó a hacer labores de director de segunda unidad.

La Primera Guerra Mundial llevó al joven Howard a unirse al ejército del aire, participando en el conflicto y logrando el grado de teniente.

A mediados de los años 20 retomó su carrera en el cine trabajando como productor con su Associated Producers, guionista, montador y asistente de dirección.

Hawks escribió el guion de su primera película como director, un film mudo de la 20th Century Fox titulado *El camino de la gloria* (1926), película protagonizada por May McCoy, Leslie Felton y Carole Lombard.

En 1928 Howard contrajo matrimonio con la actriz canadiense Athole Shearer, hermana de Norma Shearer.

El título bélico *El escuadrón de la aurora* (1930) fue la primera película totalmente hablada dirigida por Hawks. El asunto resultaba muy familiar para el director de Indiana, quien utilizó como protagonistas a Richard Batherlmes y Douglas Fairbanks Jr. El film, sin ser uno de los mejores de su autor, consiguió el Oscar al mejor guion para John Monk Saunders.

Tras *El código del crimen* (1931), melodrama carcelario que adaptaba una obra de Martin Flavin con Walter Huston como protagonista, Howard Hawks consiguió rodar uno de sus mejores títulos con *Scarface* (1932), film de gangsters protagonizado por Paul Muni que conoció un remake homónimo dirigido en los años 80 por Brian de Palma con Al Pacino.

En *Scarface*, Howard, que solía aparecer sin acreditar en esta tarea, colaboró por primera vez en el guion con Ben Hecht, quien también escribió, junto a Charles McArthur, *La comedia de la vida* (1934), película con John Barrymore y Carole Lombard que definió la comedia de enredos.

Con anterioridad a *La comedia de la vida* Howard Hawks había dirigido *El pueblo ruge* (1932), un drama automovilístico con James Cagney y Joan Blondell, y *El tiburón* (1932), film de aventuras protagonizado por Edward G. Robinson.

En los años 30 Hawks se asentó definitivamente como un excelente director que abordó una gran variedad de géneros. Jamás buscó la parafernalia visual en sus films, sino que abogaba por un estilo sobrio y directo en el trabajo de cámara, concediendo mayor importancia a la dirección de actores, siendo significativos el detalle en los gestos y acciones triviales de sus intérpretes que podían definir muy bien su personalidad o sentir en ese momento.

Su estilo narrativo era lineal, tenso y enérgico, con un singular y vertiginoso uso de los diálogos.

En sus diferentes géneros se aprecia un distinto tratamiento psicológico al tema tratado. En los westerns o filmes de acción se centra principalmente en el retrato de los hombres, con especial significación por la camaradería, los códigos de honor y el comportamiento del grupo en situaciones creadas en ambientes hostiles.

En las comedias los caracteres femeninos suelen ser más fuertes y decididos que sus partenaires masculinos, a los que manejan como marionetas arrastrándolos hacia conductas irresponsables.

Otros títulos en los años 30 de Hawks fueron *Vivamos Hoy* (1933), película con Gary Cooper y Joan Crawford que escribió William Faulkner, *Viva Villa* (1934), biopic co-dirigido con Jack Conway, *La reina de la ruleta* (1935), con Miriam Hopkins, Edward G. Robinson y Joel McCrea, *Águilas heroicas* (1936), con James Cagney y Pat O'Brien, *El camino de la gloria* (1936), con Fredric March, Warner Baxter y Lionel Barrymore o *Hijo y rival* (1936), película que terminó Howard tras despedir Sam Goldwyn a William Wyler.

Dos años después Hawks coincidió por primera vez con uno de sus actores favoritos, Cary Grant. Los dos, junto a Katharine Hepburn y los guionistas Hagar Wilde y Dudley Nichols, fueron los principales artífices de *Domando al bebé* (1938), una de las mejores comedias jamás rodadas.

Con Grant volvió a encontrarse para filmar *Sólo los ángeles tienen alas* (1939), título de aventuras y romanticismo co-protagonizado por Jean Arthur, Thomas Mitchell y Rita Hayworth.

Howard y Cary coincidieron también en la comedia *Ayuno de amor* (1940), brillante sátira y comedia de enredos escrita por Ben Hecht y Charles McArthur (*Primera plana*) que ya había sido llevada al cine con anterioridad por Lewis Milestone. En la película Cary Grant estaba acompañado por Rosalind Russell y Ralph Bellamy.

El mismo año del estreno de *Ayuno de amor* el espigado Hawks (medía casi 1'90) se divorció de Athole Shearer. A finales de 1941 se casó con Nancy Gross, con quien estuvo unido hasta 1947. Howard llamaba a Nancy con el apodo de *Slim (Delgada)*.

En los años 40 Hawks rodó obras importantes en su filmografía, como *El Sargento York* (1941), drama bélico protagonizado por Gary Cooper que le valió su única nominación al premio Oscar. En la película también aparecía uno de los intérpretes más utilizados por Howard, Walter Brennan.

Cooper, que había ganado el Oscar por *El Sargento York*, volvió a ser protagonista para Hawks en *Bola de fuego* (1941), comedia coprotagonizada por Barbara Stanwyck.

El bombardero heroico (1943) retomaba su pasión por la aviación con John Ridgely, Arthur Kennedy, Gig Young y John Garfield como intérpretes principales. *Tener y no tener* (1944), adaptación de una novela de Ernest Hemingway, le asoció por primera vez con la pareja Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes se enamoraron durante el rodaje.

Bogart y Bacall volvieron a coincidir con Howard Hawks en el clásico de cine negro *Al borde del abismo* (1946), con William Faulkner adaptando a Raymond Chandler.

En *Río Rojo* (1948) Hawks trabajó por primera vez con el actor John Wayne, asiduo rostro de muchas de sus futuras películas. En este western, uno de los clásicos del género, también aparecía un nuevo actor: Montgomery Clift.

Nace una canción (1948) fue un estupendo remake musical de su película *Bola de fuego* con Danny Kaye y Virginia Mayo como pareja estelar.

Su última película de la década volvió a encontrarle con Cary Grant. *La novia era él* (1949), divertida comedia bélica con Ann Sheridan como principal intérprete femenina y travestiendo a Cary de mujer.

A partir de los años 50 su producción menguó en cantidad. Produjo y dirigió sin acreditar el clásico de ciencia-ficción *The Thing. El enigma de otro mundo* (1951), un film que conoció un remake de John Carpenter en la década de los 80.

La heterogeneidad de estilos de Hawks se advierte en las películas que rodó durante este decenio.

Además de *The Thing*, título de ciencia-ficción, Howard estrenó con Kirk Douglas el western *Sangre en el río* (1952). Con Cary Grant, Ginger Rogers y Marilyn

Monroe la comedia de enredos *Vitaminas para el amor* (1952), con Marilyn y Jane Russell la comedia musical *Los caballeros las prefieren rubias* (1953) y con Joan Collins y Jack Hawkins el film épico sobre Egipto *Tierra de Faraones* (1956). Además rodó un episodio de *Lágrimas y risas* (1952).

En 1959 dirigió *Río Bravo* (1959), western con John Wayne, quien protagonizó casi todos los últimos títulos de la carrera de Hawks, como *Hatari* (1962), con música de Henry Mancini, *El Dorado* (1966) y *Río Lobo* (1970), su última película.

Otros títulos de la parte final de la trayectoria de Howard Hawks fueron la comedia *El deporte predilecto del hombre* (1964), con Rock Hudson y Paula Prentiss, y el título de acción protagonizado por James Caan *Línea Roja 7000* (1965).

En cuanto a su vida sentimental, tras divorciarse de Slim, Howard se casó en el año 1953 con la actriz Dee Hartford. La pareja se divorció en 1959.

Tuvo tres hijos. Dos de su matrimonio con Athole Shearer, Barbara y David, y uno con Slim, la diseñadora de interiores Kitty Hawks.

El 26 de diciembre del año 1977 Howard Hawks falleció a la edad de 81 años.

En su amplia filmografía, que incluyó cine negro, películas del oeste y comedias, entre otras, se cuentan numerosas películas premiadas con premios Óscar, entre otros galardones. Sin embargo, sólo obtuvo una nominación y un Óscar honorífico en 1975. Considerado por la industria americana como un artesano, son los europeos, en Cahiers du Cinéma, los que "descubren" para los americanos los valores de Hawks hasta llegar a ser considerado como uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos.

Algunas citas de Howard Hawks: *"Tengo diez mandamientos para hacer una película. Los nueve primeros dicen: ¡no debes aburrir!"*

"Una buena película es tres buenas escenas y ninguna mala".

Lunes 24 de abril a las 18 horas

Scarface

1932, 93 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Howard Hawks, Howard Hughes. Guion: Ben Hecht, John Lee Mahin, Seton I. Miller, W.R. Burnett. Música: Adolph Tandler. Fotografía: Lee Garmes, L. William O'Connell. Montaje: Edward Curtiss. Protagonistas: Paul Muni, George Raft, Ann Dvorak, Boris Karloff, Jean Harlow, Howard Hawks, Dennis O'Keefe, Osgood Perkins.

Tony Camonte (Paul Muni), un pistolero italiano, ignorante y sin escrúpulos, es el lugarteniente de Johnny Lovo (Osgood Perkins), el hampón más poderoso del South End de Chicago. Ambicioso y cruel, Camonte, que por una cicatriz que le cruza el rostro recibe el apelativo de Scarface (cara cortada), elimina poco a poco a los rivales de Lovo hasta que, con la ayuda de su amigo Guino Rinaldo (George Raft), le arrebatata también el poder y se convierte en el amo de la ciudad. Tras un mes de vacaciones en Florida descubre que su hermana Cesca (Ann Dvorak), por la que siente un amor confuso y arrebatado, es la amante de Guino. Tony acaba con Guino antes de que su hermana pueda decirle que ya se habían casado; después de

esto la policía busca a Tony por el asesinato de Guino Rinaldo. Camonte se atrinchera en su mansión junto con su hermana.

Paradigma del género de gangsters, se sitúa entre las 3 mejores producciones de la época dorada del género (primeros años 30), junto a *El pequeño César* (1931) y *El enemigo público* (1931). Posiblemente es la mejor de las tres. Contiene numerosos hechos relacionados con la figura de Al Capone, como el sobrenombre *Scarface*, la masacre del día de San Valentín (14-II-1929), el asesinato de Big Jim Colosino y otros, pero no es su biopic. Tony dirige una terrible carrera de asesinatos, movido por la ambición de conseguir dinero y poder en la ciudad del crimen y la corrupción. La obra es de una violencia extrema, incluye entre 26 y 28 asesinatos, al amparo de una censura más tolerante que la aplicada a partir de 1934 (Código Hayes). Tony, despreciable y fascinante a la vez, sediento de poder y riqueza y ávido de dominación, guarda similitudes con *Macbeth*. El compulsivo control que ejerce sobre la hermana contiene atisbos de un amor incestuoso. Fue objeto de un *remake* del mismo nombre dirigida por Brian de Palma con Al Pacino.

Lunes 24 de abril a las 20 horas
Solo los ángeles tienen alas (*Only angels have wings*)

1939, 121 minutos

Dirección y Producción: Howard Hawks. Guion: Howard Hawks, Jules Furthman. Música: Dimitri Tiomkin. Fotografía: Joseph Walker. Montaje: Viola Lawrence.

Protagonistas: Cary Grant, Jean Arthur, Thomas Mitchell, Rita Hayworth, Richard Barthelmess, Allyn Joslyn, Sig Ruman.

Una joven americana llega haciendo escala a Barranca, un puerto sudamericano. Allí conocerá una pequeña gran familia de pilotos que arriesgan sus vidas llevando el correo con sus avionetas a través de las montañas. Personajes perfectamente definidos, ingeniosos diálogos, un duro y jovencísimo Cary Grant y el debut de Rita Hayworth en un film que contribuyó a que el 1939 fuera uno de los mejores años del cine de la historia: Lo

que el viento se llevó, *La diligencia*, *El mago de Oz*, entre otros.

Las vivencias de un grupo de pilotos, que transportan el correo en viejos aviones a través de altas cimas nevadas azotadas por el viento, sirve de perfecto pretexto a Hawks para sumergirnos en ese "su" particular universo, de auténtico y profundo espíritu aventurero, que conoce como nadie, -de joven se dedicó a toda suerte de oficios peligrosos-, donde se convive con el riesgo y donde la muerte, a la que pretenden o fingen ignorar, planea sobre sus vidas como una permanente amenaza y que Hawks plasma en fotografías, enfatizando la amistad y la camaradería de un mundo, donde solo existe el pasado y el fugaz momento presente.

Solo los ángeles tienen alas es un film presidido por un fatalista pesimismo que solo al final abrirá la puerta a la esperanza a través de un complejo proceso de redención personal.

Lunes 8 de mayo a las 18 horas
Domando al bebé (*Bringing up baby*)

1938, 102 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Cliff Reid, Howard

Hawks. Guion: Dudley Nichols,

Hagar Wilde. Música: Roy Webb,

Jimmy McHugh. Fotografía: Russell

Metty. Montaje: George Hively

Protagonistas: Cary Grant,

Katharine Hepburn, May Robson,

Charles Ruggles, Barry Fitzgerald.

David Huxley (Cary Grant) es un paleontólogo tímido y despistado que está a punto de acabar la laboriosa reconstrucción del esqueleto de un brontosaurio, del que sólo le falta una clavícula intercostal. También está a punto de casarse con su anodina secretaria. En un partido de golf con el abogado de una solterona millonaria, potencial mecenas del museo para el que trabaja, Huxley conoce a Susan Vance (Katharine Hepburn), una joven adinerada y caprichosa que lo manipulará para que no lleve a cabo ninguno de sus dos proyectos.

Obra maestra del cine, una maravillosa comedia de enredos de insuperable reparto y perfecto guion cuya gozosa visión se hace del todo imprescindible.

La película, segunda colaboración de Hepburn y Grant, es una comedia romántica, cómica y alocada, que fijó los cánones de lo que vino en llamarse *screwball comedy*. La comicidad se basa en el calvario de tropelías al que Susan somete a David.

Domando al bebé fue un fracaso rotundo de taquilla, lo que provocó que Howard Hawks fuera apartado de la dirección de la que iba a ser su siguiente película (*Gunga Din*, también con Cary Grant), y obligó a Hepburn a pagar su parte del contrato. Sin embargo, a medida que pasaron los años, la película obtuvo cada vez más atención, hasta convertirse en un clásico de la comedia. En la lista de las cien mejores películas confeccionada por el American Film Institute en 1997 ocupó el puesto 96.

Lunes 8 de mayo a las 20 horas
Ayuno de amor (*His girl
friday*)

1940, 92 minutos

Dirección y Producción: Howard Hawks. Guion: Charles Lederer sobre obra original de Ben Hecht y Charles MacArthur ("Primera plana"). Música: Morris Stoloff. Fotografía: Joseph Walker. Montaje: Gene Havlick.

Protagonistas: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Gene Lockhart, Porter Hall

Es la segunda de las cuatro adaptaciones cinematográficas que se han hecho de la pieza teatral. La primera es *El cuarto poder* dirigida por Lewis Milestone, de 1931; la tercera y la cuarta son: *Primera plana*, de 1974, e *Interferencias* (*Switching Channels*), de 1988, con Burt Reynolds y Kathleen Turner.

Hildy Johnson (Rosalind Russell), la mejor reportera del periódico *Morning Post*, anuncia que va a dejar el periodismo para casarse y fundar una familia. Pero Walter Burns

(Cary Grant), el editor del periódico y ex-marido de Hildy, no está dispuesto a aceptarlo, por lo que se sirve de toda clase de tretas para retenerla en el periódico.

Magistral adaptación de la obra de teatro de Hecht y MacArthur que obtuvo excelentes críticas, y convertida hoy en todo un clásico de la comedia de Hollywood.

Es una película muy rápida. Tiene un ritmo frenético, el ritmo de las noticias. Una película que perdura en el tiempo gracias a la historia que denuncia la impunidad y amarillismo de los medios de comunicación, las sostenidas actuaciones de todo el elenco, especialmente de Cary Grant que interpreta un personaje a su medida y de Rosalind Russell cuyo personaje representa un hito del papel de la mujer en el mundo laboral. Cabe aclarar que no es una película que se enrola densamente en la denuncia a la prensa amarillista, sino que lo hace a través del humor y la crítica certera.

Lunes 15 de mayo a las 18 horas
El Sargento York (*Sergeant York*)

1941, 134 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Howard Hawks, Jesse L. Lasky, Hal B. Wallis. Guion: Harry Chandler, Abem Finkel, John Huston, Howard Koch. Música: Max Steiner. Fotografía: Sol Polito
Protagonistas: Gary Cooper, Walter Brennan, Joan Leslie, George Tobias, Margaret Wycherly, Ward Bond, Noah Beery, Jr., June Lockhart

El rudo labrador Alvin C. York (Cooper) de un campo de Tennessee, es juerguista, bebedor y alborotador, se enamora de una muchacha de la localidad, Gracie (Leslie). Descubre en su interior una profunda religiosidad, que se asocia a una actitud abiertamente pacifista y contraria a la violencia y al homicidio, de acuerdo con las creencias cuáqueras del pastor Rose Pie (Brennan). Alvin, de escasa formación y de reacciones simples y primarias, es inteligente, noble, sencillo y aficionado a la caza. Tiene una puntería natural extraordinaria y goza de un admirable sentido de la coherencia y la dignidad. Pero se ve enrolado en la Primera Guerra Mundial y sus valores se pondrán a prueba.

El film suma biografía, historia, drama, romance y guerra. El estreno del film sólo dos meses antes del bombardeo japonés de Pearl Harbour (7-XII-1941) y

la incorporación del país a la guerra, propiciaron el éxito del film y la popularidad del mismo, de sus actores principales y del realizador.

La narración es realista, natural, verista y de una grata profundidad humana. Tras años de películas antibelicistas, la de Hawks adopta una posición que combina una condena de la guerra y la argumentación de la necesidad de afrontarla cuando se hallan amenazados los valores de la libertad, la democracia y la soberanía del país. Muestra la sordidez de la guerra, con especial énfasis en la brutalidad de la misma.

La auténtica proeza de Alvin York, quien fuera un personaje real, puede parecer inverosímil, consiguió poner fuera de combate varios nidos de ametralladoras, eliminar a 25 soldados alemanes, y tomar prisioneros a 132. Pero lo más increíble es que Alvin York era un pacifista convencido.

York fue condecorado con los más altos honores por su país y por Francia. Pero no permitió que le dieran dinero. Según sus propias palabras, matar gente no era algo de lo que estar orgulloso, él tuvo que hacerlo porque era la única manera de acortar la guerra y evitar más muertes.

1941: 2 Oscars: Mejor actor (Gary Cooper), montaje. 11 nominaciones
1941: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor (Gary Cooper)

Lunes 15 de mayo 20:15 horas

Bola de fuego (*Ball of fire*)

1941, 111 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Samuel Goldwyn.

Guion: Charles Brackett, Billy Wilder, basado en el cuento From A to Z, de Thomas Monroe y Billy Wilder. Música: Alfred Newman.

Fotografía: Gregg Toland. Montaje: Daniel Mandell

Protagonistas: Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Dana Andrews, Dan Duryea, Kathleen Howard, Oskar Homolka, Henry Travers, S.Z. Sakall, Richard Haydn

Gracias a la donación de un cuarto de millón de dólares, un grupo de profesores estafalarios, todos solteros salvo uno que es viudo, trabajan en la elaboración de una enciclopedia del saber humano. Cuando el trabajo se encuentra ya en una fase bastante avanzada, la visita sorpresa de una bailarina de cabaret les hace replantearse su labor, pues caen en la cuenta de que viven de espaldas al mundo.

El film es un clásico de la comedia estadounidense producida por Samuel Goldwyn. El guion fue escrito por Charles Brackett y Billy Wilder basado en parte en el famoso cuento

de Blancanieves. Los mismos siete profesores se basan en los siete enanitos de la película de Disney.

La influencia de Brackett y Wilder aporta una carga de cinismo que a veces se enfrenta a las tendencias más ligeras propias del director.

Barbara Stanwyck, una de las grandes damas interpretativas del Hollywood clásico, fue candidata al Oscar por su papel de chica de cabaret malintencionada y posteriormente arrepentida. Gary Cooper también destaca en un papel poco usual en su larga carrera

En *Bola de fuego* interviene, entre otros músicos, el baterista de jazz Gene Krupa.

Una muestra señorial y magistral de la formidable comedia americana de los 40. En ella surge el eterno tema de Hawks: las mujeres ponen patas arriba, en peligro, cambian totalmente el entorno masculino. Aquí le toca a Barbara Stanwyck, una auténtica bola de fuego que lo quema y arrasa todo.

Bola de fuego tendría un remake musical y en color: *Nace una canción*, película realizada en 1948 por el propio Hawks e interpretada por Danny Kaye y Virginia Mayo.

Lunes 29 de mayo a las 18 horas

Tener y no tener (*To have and to have not*)

1944, 100 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Howard Hawks, Jack L. Warner. Guion: Jules Furthman, William Faulkner, basado en la novela homónima de Ernest Hemingway. Música: William Lava, Franz Waxman. Fotografía: Sidney Hickox. Montaje: Christian Nyby. Protagonistas: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Walter Brennan, Hoagy Carmichael, Dolores Morán, Dan Seymour, Walter Molnar, Marcel Dalio

Harry Morgan (Humphrey Bogart) se gana la vida en la isla de la Martinica alquilando su barco de recreo, pero la situación derivada de la guerra en Europa hace que el negocio no prospere. Pese a sus reticencias, tendrá que aceptar una misión de la resistencia francesa. Poco a poco, el cínico y egoísta personaje irá mostrando otra cara y esforzándose en ayudar a otros.

Howard Hawks realiza una adaptación de la novela de Ernest Hemingway trasladada a la presente situación bélica que vivía el mundo.

Se trata de la primera aparición en la pantalla de Lauren Bacall, que demuestra cualidades como actriz cuando solamente contaba 19 años de edad, y revela la gran química que entre ella y Bogart se produjo. Un año más tarde se unie-

ron en matrimonio.

Steve (Bogart) es cínico, frío, solitario, escéptico, aventurero y buena persona. Ella es independiente, segura de sí misma, decidida, intrépida, osada y dada a tomar la iniciativa. Sobrevive como cantante y carterista.

El film suma drama, aventuras, romance, intriga, cine negro, thriller y guerra. Forma parte de las obras que se proyectan a raíz del éxito de *Casablanca* (Curtiz, 1942) y de Bogart como protagonista de la misma. Pese a sus similitudes el film presenta singularidades relevantes (el magnetismo de la pareja protagonista, el erotismo y mayor presencia de la muchacha, una mayor importancia de la historia de amor, etc.).

Los diálogos son breves, terminantes, irónicos, ricos en humor y ocurrentes. Uno de ellos ha quedado en la memoria, Bacall le dice a Bogart con ironía y humor, "*Si me precisas me silbas, ¿sabes como hacerlo?, junta los labios y soplas*". La narración es sencilla y envolvente.

Bogart y Bacall protagonizan como pareja luego otros tres films: *Al borde del abismo* (Hawks, 1946), *La senda tenebrosa* (Daves, 1947) y *Cayo Largo* (Huston, 1948).

Las ideas centrales del film son la defensa de la amistad, la lealtad inquebrantable a los amigos, la asunción de responsabilidades en favor de la comunidad, el amor verdadero, la

necesidad de romper los compromisos incompatibles con el amor, el apoyo a los débiles, la ayuda a los enfermos y heridos, la búsqueda de la libertad, el

elogio del espíritu aventurero, etc. En el film laten las ideas y las concepciones de Hawks, siempre presentes en mayor o menor medida en sus realizaciones.

Lunes 29 de mayo a las 20 horas
Al borde del abismo (*The big sleep*)

1946, 115 minutos

Dirección y producción: Howard Hawks. Guion: William Faulkner, Leigh Brackett, Jules Furthman, basado en novela de Raymond Chandler. Música: Max Steiner. Fotografía: Sid Hickox. Montaje: Christian Nyby
Protagonistas: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone.

Un general millonario y excéntrico tiene dos hijas que están involucradas en asuntos más bien turbios. Decide entonces llamar al detective privado Philip Marlowe (Bogart) para que resuelva sus problemas familiares. Cuando Marlowe empieza a investigar, descubre muy pronto que las diversas ramificaciones del asunto lo convierten en una auténtica maraña.

Poco más se puede pedir: el maestro Howard Hawks en la dirección, Sid Hickox encargado de la fotografía, una banda sonora del gran Max Steiner... y Bacall y Bogart en la pantalla. A partir de la brillante novela de Raymond Chandler -sembrada de diálogos insuperables-, tres de los mejores guionistas de Hollywood -entre ellos William

Faulkner- adaptaron este clásico que se transformó en una cima del género negro.

La película, obra de crímenes, misterio e intriga, es un film de cine negro que contraviene algunos de sus cánones: no hay una sino dos mujeres fatales, no usa flashbacks ni voz en off, el héroe no es una persona desesperada, etc. Presenta una detallada exploración del submundo del crimen, tráfico de drogas, venganzas, juegos ilegales y extorsión, que recrea en ambientes densos, oscuros y opresivos. La trama es compleja y enrevesada: deja sin desarrollar líneas de acción, personajes y situaciones, en algunos casos intencionadamente y en otros para evitar problemas de censura. La química de Bogart y Bacall llena la pantalla de sensualidad y se erige en uno de los atractivos del film. La reiterada presencia de la muerte explica y justifica el título de la obra.

Se hicieron dos versiones de la obra. La primera fue montada en 1945. A ella se añadieron algunas escenas y se alteraron otras, con lo que se obtuvo la versión que se estrenó en 1946. Ésta incide más en la relación Bogart/Bacall, se hace más ininteligible pero es más rica en sutilezas y sugerencias.

Lunes 5 de junio a las 18 horas
**Los caballeros las
prefieren rubias** (*Gentlemen
prefer blondes*)

1953, 91 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Sol C. Siegel. Guion:

Charles Lederer sobre obra de

Anita Loos. Música: Leo Robin, Jule

Styne. Fotografía: Harry J. Wild.

Montaje: Hugh S. Fowler

Protagonistas: Jane Russell, Marilyn

Monroe, Charles Coburn, Elliott

Reid, Tommy Noonan

Lorelei y Dorothy son dos cantantes que hacen un cruce-ro desde los Estados Unidos a París. Una rubia y otra morena, con su belleza y encanto seducirán a todo el pasaje. Las dos tienen el mismo objetivo: casarse con un millonario. Pero hay un inconveniente: Lorelei tiene un novio, cuyo padre contrató un detective para que la siguiera.

Es una de las pocas películas de Hawks protagonizada por mujeres, en este caso por dos

mujeres. Ambas son independientes, decididas, liberadas, toman sus propias decisiones, se defienden solas y manejan su propia vida. Se muestran superiores a los hombres, a los que saben manipular, controlar, convencer, dominar y seducir a su conveniencia. Al servicio del humor, el film adopta una posición ambigua de exaltación de la figura de la nueva mujer de la posguerra y de denuncia del matriarcado predominante en la sociedad americana.

La película fue una de las instancias que definieron y fijaron la imagen de Marilyn como diosa del erotismo y del sexo, de la que ella quiso, pero no pudo desprenderse. El film constituyó uno de los grandes éxitos de Marilyn junto con el tema musical principal *Diamonds Are a Girl's Best Friend* paradigmático y síntesis de los intereses de Lorelei. Film clásico de la comedia americana de los 50.

Lunes 5 de junio a las 20 horas

Vitaminas para el amor

(*Monkey Business*)

EEUU, 1952, 97 minutos

Director Howard Hawks. Productor

Sol C. Siegel. Guión Ben Hecht,

Charles Lederer, I.A.L. Diamond.

Fotografía: Milton Krasner.

Con Cary Grant, Ginger Rogers,

Marilyn Monroe, Charles Coburn,

Hugh Marlowe.

Barnaby (Grant) es un químico que está trabajando en una investigación para descubrir la píldora de la eterna juventud. Prueba las fórmulas en chimpancés de laboratorio, uno de esos animales escapa y accidentalmente mezcla los elementos consiguiendo descubrir la fórmula correcta. Barnaby toma el brebaje sin saber el efecto, de repente se siente ágil como un adolescente nuevamente. Pero cuando su esposa (Rogers) también toma una dosis aún mayor y regresa a la infancia se inicia la confusión. Una de las brillantes comedias dirigidas por Hawks (*Domando al bebé*) del género

screwball (alocado), defendida con brío por los tres protagonistas, Grant, Rogers y una secretaria muy especial: Marilyn Monroe.

Howard Hawks recupera la *screw ball comedy*, que tanto éxito tuvo en la década de los 30, en un film que guarda paralelismo con uno de sus grandes éxitos (*Domando al bebé*).

Cary Grant está como nunca en el papel de un despistado científico que busca arduamente la pócima de la eterna juventud. Un juguetero mono y montón de inequívocos darán lugar a una sucesión de hilarantes y disparatadas aventuras, en las que se verá inmiscuido el profesor, su prometida (Ginger Rogers), todo el grupo científico y hasta su sexy secretaria (una joven Marilyn haciendo sus primeros roles en el cine).

Hawks transmite al film un tempo endemoniado y las escenas se van sucediendo vertiginosamente, dejando en el espectador una sensación de risa constante.

Lunes 12 de junio a las 18 horas

***Río rojo* (Red river)**

1948, 133 minutos

Dirección y Producción: Howard Hawks. Guion: Borden Chase, Charles Schnee. Música: Dimitri Tiomkin. Fotografía: Russell Harlan. Montaje: Christian Nyby. Protagonistas: John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, Walter Brennan, Coleen Gray, Harry Carey, John Ireland, Noah Beery Jr.

Terminada la Guerra de Secesión (1861-1865) y después de haber sobrevivido a una matanza de los indios, el ganadero Tom Dunson (John Wayne) y su hijo adoptivo Matthew Garth (Montgomery Clift) proyectan trasladar diez mil cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. Nadie hasta entonces había intentado una operación de tal envergadura.

Ver *Río Rojo* es una clase que enseña a amar el nostálgico y épico género del western. El maestro Hawks contó con un reparto inmejorable -en el que destaca el debut del gran Montgomery Clift- para dar vida a unos vaqueros que conducen el ganado en un largo viaje de millas y polvo, de aventuras y cambiantes relaciones humanas. De entre los clásicos del western, sin duda uno de los mejores.

Como western itinerante narra un viaje que deviene una odisea de dificultades, es-

caramuzas, tensiones, peleas, deserciones, etc. La épica del relato se basa en las dimensiones y el dramatismo del esfuerzo humano que supone la aventura pionera de abrir la ruta ganadera (Chisholm Trail) entre Texas y Kansas (hecho real) y en la gesta de trasladar en un único viaje 9 mil cabezas de vacuno. La atmósfera de tensión y enfrentamientos, construida con inusual eficacia, alcanza la tragedia en diversos momentos (estampida del ganado, amenazas de muerte del padre...).

El relato focaliza la atención en el enfrentamiento entre el hijo y el padre, en cuyo fondo laten dos líneas argumentales propias de una tragedia clásica: la necesidad del hijo de matar (simbólicamente o realmente) al padre y la necesidad del padre de alcanzar la inmortalidad (o la pervivencia) a través del hijo. Dunson es inflexible, excéntrico, tozudo, irascible y orgulloso: es a la vez héroe y villano. Matt es leal, comprensivo, crítico y razonable.

La fotografía, de Russell Harlan resalta la grandeza, belleza y peligrosidad del paisaje. Compose un gran espectáculo visual. Excelente interpretación de Wayne (John Ford lo reconoce como actor a partir de este filme y empieza a otorgarle roles más complejos). La obra es una de las cimas del western clásico.

La producción, dirigida por Howard Hawks, es incluida por el American Film

Institute en el AFI's Top 10, de las diez mejores del género Western.

Lunes 12 de junio a las 20:15 horas
Río Bravo

1959, 141 minutos

Dirección y Producción: Howard Hawks. Guion: Leigh Brackett, Jules Furthman. Música: Dimitri Tiomkin. Fotografía: Russel Harlan. Montaje: Folmar Blangsted
Protagonistas: John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ricky Nelson, Claude Akins, Ward Bond

El sheriff Chance (John Wayne) encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con la colaboración de dos ayudantes: un alcohólico (Dean Martin) y un viejo tullido (Walter Brennan), a los que se une un joven y hábil pistolero llamado Colorado (Ricky Nelson). Todos ellos se encierran en la oficina del sheriff para impedir que el preso pueda ser liberado antes de que llegue la autoridad estatal para llevárselo.

Howard Hawks es, probablemente, la prueba más evidente de que nunca se hizo mejor cine que cuando éste se consideraba un oficio artesanal. Responsable de obras maestras en casi todos los

terrenos, ésta es la correspondiente al género por excelencia: el western. Se sintió tan a gusto contando la historia de un sheriff que debe defender la legalidad con la ayuda de un alcohólico, un viejo, un jovencito inexperto y una mujer, que la repitió -con ligeras variaciones- dos veces más: en *El Dorado* (1967) y en *Río Lobo* (1970). Pura sabiduría narrativa, pura diversión, puro cine. Una obra maestra absoluta.

Un western con todos sus temas clásicos (la oficina del sheriff, la calle principal, el saloon con habitaciones arriba, la taberna, el establo...) y fiel a la manera de narrar del género (tono épico con trazas de drama y gotas de comedia) que, sin embargo, asienta su entereza en las relaciones de los personajes, en la amistad, en la lealtad, en la admiración, en el respeto, en el amor, en la confianza, en la dignidad...

Hawks al comienzo nos regala cuatro minutos mudos magistrales hasta que Wayne espeta: "*¡Joe, queda usted arrestado!*", y el resto son ciento treinta y tantos intensos minutos de tiroteos, ingeniosos diálogos, rondas nocturnas, partidas de póker, enfrentamientos y canciones.

Lunes 26 de junio a las 18 horas

Hatari

1962, 157 minutos

Dirección: Howard Hawks.

Producción: Howard Hawks, Paul Helmick. Guion: Leigh Brackett.

Música: Henry Mancini. Fotografía: Russell Harlan. Montaje: Stuart Gilmore

Protagonistas: John Wayne, Hardy Krüger, Elsa Martinelli, Red Buttons, Gérard Blain, Bruce Cabot

Un grupo de cazadores comandado por Sean Mercer (John Wayne), está cumpliendo en Tanganyka (Tanzania), con los fuertes encargos que les han solicitado de animales de muy variadas especies, cuando al grupo llega Ana María D'Allesandro (Elsa Martinelli) que será llamada Dallas y hará de fotógrafa, y el tirador francés Charles Maurey (Gerard Blain) al que llamarán Chips. Entre todos ellos, sucederán muchas diversiones y aventuras... y una que otra historia de amor.

Todo un clásico del maestro Hawks, los personajes se adueñan de la película, por encima de las secuencias de acción, espléndidamente rodadas, canto a la amistad y a la esperanza, a la aventura como concepto vital, al compañerismo como modo de vida.

Hatari tiene el característico estilo visual de Hawks dando una lección de fluidez narrativa a todo el film donde la acción va a un ritmo rápido y siempre ligada al futuro inmediato de la historia sin utilizar prácticamente elipsis. Hay que recordar que Hawks nunca utilizó en su obra flashbacks, dándole así mucha importancia a su estilo narrativo fluido y rápido. También cabe mencionar el humor del film, que hace que sea al mismo tiempo una comedia y una cinta de aventuras, haciendo así un estilo que cada vez utilizó más en sus films, como demostró años más tarde en el western *El Dorado*. Las secuencias de las partidas de caza están muy bien realizadas, haciendo que parezcan prácticamente un documental, pero en el film son mucho más importantes las relaciones de los personajes, que están muy bien desarrolladas como siempre en la obra de Hawks. Es un film divertido y emocionante, magníficamente contado por un maestro al que hoy en día con toda justicia si que se le considera uno de los grandes.

Memorable partitura del compositor Henry Mancini, se hizo célebre el tema *Paso del elefantito*.

Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre

Juan José Mugni

Director

Director: Fernando Couto

Asistente de Dirección: Ingrid Rodríguez

Director de Escena: Jorge Medero

Jefe de Escenario: Pedro López

Jefe de Maquinaria: Máximo Silva

Maquinaria: Óscar Parea - Manuel Novoa - Jorge Cabrera - Carlos Antúnez

Jefe de Luminotecnia: Batlle da Cunha

Sub Jefe de Luminotecnia: Leo Britos

Luminotecnia: Pedro Alemán - Daniel Santana - Daniel Antúnez

Jefe de Sonido: Alejandro Fuksbrauner

Sonido: Jorge Pareja - Walter Brancatti - Rubinson Pinales - Julio Pallotta

Jefe de Sastrería: Teresita Rodríguez

Sastrería: Graciela Pérez - Sheila Silvera - Patricia Lara - Rita Zeballos

Jefe de Utilería Teatral: Rogelio Pérez

Utilería: Javier Polvarini

Jefe de Utilería Musical: Julio Zerboni

Coordinadora Técnica: Gabriela Arriaga

Asistente de Coordinación: Julia Lemos

Coordinadora de Sala: Lorena López.

Asistente de Atención al Público: Diego Pérez.

Asistente de Producción: Carmen de Vera.

Asistente de Camarines: Fermín Castillo.

Boletería: Verónica Pascale.

Mantenimiento: Eduardo Bianchi.

Relaciones Públicas: Rita Corbo

Secretaría: Gabriela Da Costa - Julio Santos

Relaciones Públicas y Comunicación Institucional del Sodre

Director: Marcelo Ceriani

Prensa: Magela Camelo y Julio Zuasnábar

Diseño Gráfico: Elena Maldonado, Jorge Sayagués

Se advierte a los espectadores que por disposición de la Intendencia de Montevideo está prohibido encender fuego, hacer ruido, arrojar desperdicios y cubrirse la cabeza en la sala. En caso de alarma, debe mantenerse la serenidad y salir sin correr por la puerta más próxima. El Auditorio Nelly Goitiño tiene cobertura médica de UCM.

Comentarios y sugerencias: salang@sodre.gub.uy

Temporada de Cine Arte del Sodre 2017

Howard Hawks

Lunes de abril a junio,
Auditorio Nelly Goitiño, 18 de julio 930

- 24 de abril, 18 horas
Scarface
con Paul Muni
- 24 de abril, 20 horas
Sólo los ángeles tienen alas
con Cary Grant y Rita Hayworth
- 8 de mayo, 18 horas
Domando al bebé
con Cary Grant y Katharine Hepburn
- 8 de mayo, 20 horas
Ayuno de amor
con Cary Grant y Rosalind Russell
- 15 de mayo, 18 horas
El sargento York
con Gary Cooper
- 15 de mayo, 20:15 horas
Bola de fuego
con Gary Cooper y Bárbara Stanwyck
- 29 de mayo, 18 horas
Tener y no tener
con Humprey Bogart y Lauren Bacall
- 29 de mayo, 20 horas
Al borde del abismo
con Humprey Bogart y Lauren Bacall
- 5 de junio, 18 horas
Los caballeros las prefieren rubias
con Marilyn Monroe, Jane Russell
- 5 de junio, 20 horas
Vitaminas para el amor
con Cary Grant, Ginger Rogers, Marilyn Monroe.
- 12 de junio, 18 horas
Río rojo
con John Wayne y Montgomery Clift
- 12 de junio, 20:15 horas
Río Bravo
con John Wayne, Dean Martin
- 26 de junio, 18 horas
Hatari
con John Wayne y Elsa Martinelli

SODRE
ARCHIVO NACIONAL DE
LA IMAGEN Y LA PALABRA