

Sin dólares no hay ataúdes. 50 ejemplos del western mediterráneo de Rafael de España.

Por FRANCESC SÁNCHEZ BARBA

Rafael de España nos ofrece una nueva aportación al tema del *western* realizado principalmente en el sur de Europa que enlaza con una obra de referencia como es *Breve historia del western mediterráneo* publicada en 2002. La propuesta que puede identificarse de entrada por sus tintes divulgativos y más sintéticos, no está exenta de detalles novedosos que, recogidos como si de un entomólogo se tratara -o de un cazarrecompensas siguiendo el rastro de un malhechor si se prefiere-, añade datos y no pocos hallazgos sobre tal o cual título, rodaje o versión y más de un desmentido o revelación suministrada a menudo por aquellos que intervinieron en la producción de esas películas o, también, de algunas iniciativas museísticas o

documentales igualmente integradas en el libro.

Una vez más hay que valorar, por encima del interés de los espectadores, la definición del objeto de estudio. No es sólo una cuestión relacionada con la Historia del cine sino con la propia Historia de una Europa que, pese a ser penetrada por los modelos hollywoodienses, reintroduce paisajes y personajes que aportan mucho más que una deformación del modelo o producción subgenérica ya que alimenta y explora temáticas y perspectivas novedosas. Los paralelismos entre las emigraciones mediterráneas hacia el Nuevo continente desde las décadas finales del siglo XIX y las producidas con anterioridad hacia el Oeste norteamericano, también con gentes venidas o expulsadas desde el Viejo Continente alargan los paralelismos y, siguiendo el celebrado y oportuno título del libro, nos da -a los europeos del sur- *vela en este entierro*.

El lector descubrirá que, ciñéndose a un marco aportado desde la fructífera colección, con la selección y posterior análisis de 50 filmes en un máximo de tres páginas, se profundiza en las claves de esa producción de los años 60 y 70 que hoy en día se reivindica también como elemento creativo asociado a la propia memoria de los que participaron de una u otra manera. Así ocurre con, por ejemplo, el patrimonio de poblados enteros contruidos con las aportaciones de equipos técnicos, actorales y de colaboración en nuestras tierras o con algunas señas de identidad específicas y directores renombrados como Joaquín Luis Romero Marchent o Eugenio Martín.

La erudición de Rafael de España tiene, como el objeto de estudio escogido, muchas caras y perspectivas y el tema de los orígenes en mayúsculas

es también tratado en profundidad lo que lleva, una vez más, al apasionante debate de la delimitación y los límites de los géneros y de sus variantes y mutaciones. Sorprenderá en ese sentido el análisis profundo de guionistas y directores con amplia trayectoria en un cine considerado de calidad que aprovechan ese *boom* producido principalmente entre 1964 y 1973 para introducir cuestiones complejas como las revoluciones antiimperialistas y coloniales, la discriminación de los indígenas y de los campesinos, la perspectivas de género y de la identidad o los valores ante los desafíos de un período de cambio y de reivindicación como lo demuestra el perceptible impacto del ciclo de revoluciones del 68-69 en los temas y tratamientos de algunas de esas cintas.

La complejidad del tema de las coproducciones, a menudo con versiones diferentes para cada uno de los países intervinientes son tratados tras una investigación rigurosa de alguien que, como el autor, está acostumbrado a revisar guiones en los archivos de la administración y que conoce de primera mano las filmotecas de los países protagonistas y que, en la medida de lo posible, ha hablado con muchos de los protagonistas de esas obras. El autor nos da las claves para entender la composición de los equipos técnicos y artísticos, pero también el análisis detallado de las diferentes partituras -otro elemento diferenciador y positivo- como sólo un buen conocedor de la música podría aportar. Eso sí, el escritor nos interpela desde su pluma ágil para hacernos sentir partícipes de una conversación informal donde aparecen anécdotas y comentarios o se plantean enigmas de difícil resolución apuntándose hipótesis sobre aquello aún desconocido. Destaquemos aquí la capacidad de, como un auténtico detective, seguir las trayectorias

personales y vivenciales de muchos actores que recalcan en alguno de los filmes y que, anticipándose a un admirador de esa producción como es Quentin Tarantino, nos habla de personajes que aparecen, a menudo antes de algún episodio trágico en la vida real, para enfundarse el ropaje de buscadores de fortuna o defensores de la justicia. Así, el trabajo minucioso de la adecuación y documentación sobre las armas, nos sorprende para indicarnos que aquí se va a hablar de temas y cosas serias: como el indigenismo y el maltrato de México y de sus campesinos y trabajadores, como la denuncia de banqueros y autoridades a menudo al servicio de los poderosos, de conflictos medioambientales o de luchas por los recursos tan familiares para las regiones del sur devastadas por los terratenientes o de la corrupción y la violencia que anticipa la de los cárteles transnacionales de la droga. Los rituales y estereotipos son retomados para, además, ofrecer revisiones de temas y motivos clásicos como los de las tragedias griegas o shakesperianas. Y la violencia se transcribe en la pantalla de manera inusual propia de estados modernos que torturan sistemáticamente en las jefaturas o en los cuarteles de las guerras coloniales. Se analizan igualmente algunas puestas en escena novedosas heredadas en parte de modelos japoneses y no tanto de los clásicos de Hollywood.

Hasta aquí los grandes temas, pero cada film es una ventana abierta para hablar de estudios, iniciativas, especialistas y proyectos algo tronados cuya aportación italiana, no sólo de Leone, es innegable. Rafael de España se maneja bien en varios idiomas y nos ofrece un estudio serio de las implicaciones de cada título o frase que puede censurarse o alterarse con intencionalidades más o menos ocultas. La cuestión de las sagas y las

referencias o la creación de los héroes no es un tema menor que ya se ha tratado en sus estudios sobre la Antigüedad. Rivalidades entre guionistas, apelaciones a raíces y términos propios que nos llevarán por Alemania, Francia u otros países. Se pueden degustar influencias y estilos diferentes, patrones y retos de diferentes autores. ¿Qué puedo aportar al género? ¿Cómo enriquecer, subvertir...? ¿Qué fideliza a mis espectadores o cómo puedo abrir nuevos mercados? Bienvenidos al *melting pot* en estado puro: abandonemos con este libro los mitos fundacionales y centrémonos en dramas más cotidianos y en la violencia que se hace mucho más inquietante.

DE ESPAÑA, Rafael: *Sin dólares no hay ataúdes*. Barcelona: Editorial UOC, 2019. 190 páginas.