

Filmoteca de Castilla y León

CICLO BASILIO MARTÍN PATINO

Sesenta años de las I Conversaciones
Cinematográficas de Salamanca (1955-2015)

CICLO BASILIO MARTÍN PATINO

Sesenta años de las I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca (1955-2015)

El director salmantino (Lumbrales, 1930) fue uno de los promotores más destacados de las **I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca**, celebradas en 1955, en el ámbito de la Universidad de Salamanca.

La presencia de directores, profesores y estudiantes en esta reunión y sus análisis y conclusiones sobre el estado de la cinematografía de entonces, marcaron el camino de futuro de lo que se denominó nuevo cine español para aquella generación de directores y para la sociedad de la época.

El ciclo revisará su filmografía, que se conserva prácticamente completa a pesar de la diversidad y complejidad de sus materiales, con motivo del sesenta aniversario de las conversaciones de cine. Las copias proceden de su productora *La Linterna Mágica*, Filmoteca Española y la Filmoteca Regional, que custodia gran parte de su legado cinematográfico y su importante colección de aparatos de *precine*, expuesta de manera permanente desde 1999.

CICLO BASILIO MARTÍN PATINO

SESIONES

MARZO

MIÉRCOLES, 4

IMÁGENES SOBRE UN RETABLO (1955)
TARDE DE DOMINGO (1960)
EL NOVENO (1961)
IMÁGENES Y VERSOS A LA NAVIDAD (1962)
TORERILLOS '61 (1962)
PASEO POR LOS LETREROS DE MADRID (1968)

MIÉRCOLES, 11

NUEVE CARTAS A BERTA (1965)

VIERNES, 13

DEL AMOR Y OTRAS SOLEDADES (1969)

MIÉRCOLES, 18

CANCIONES PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA (1971)

VIERNES, 20

QUERIDÍSIMOS VERDUGOS (1973)

MIÉRCOLES, 25

CAUDILLO (1974)

VIERNES, 27

LOS PARAÍDOS PERDIDOS (1985)

ABRIL

MIÉRCOLES, 8

MADRID (1987)

VIERNES, 10

LA SEDUCCIÓN DEL CAOS (1991)

LUNES, 20

OCTAVIA (2002)

MARTES, 21

EL GRITO DEL SUR. CASAS VIEJAS (1995)
ESPEJOS EN LA NIEBLA (2008)

Sala de Cine, 20.15 h.

Entrada: 1,20 €.

Filmoteca de Castilla y León

IMÁGENES SOBRE UN RETABLO (1955)

Dirección, guion y montaje: Basilio Martín Patino, Luciano González Egido, Manuel Bermejo.

Fotografía: Francisco Sánchez, en blanco y negro.

Producción: Seminario de Cine de la Universidad de Salamanca.

Duración: 19'.

Recorrido –mudo y en blanco y negro- por las cincuenta y tres tablas del siglo XV del retablo de la catedral vieja de Salamanca, en las que el pintor el italiano Nicolás Florentino recrea escenas de la vida de Cristo.

Dado por perdido por el propio Patino, un copión en 16 mm. de este cortometraje fue encontrado y depositado en la Filmoteca de Castilla y León por dos profesores de la Universidad de Salamanca. Se pretende contar una historia autónoma –sin recurrir al orden cronológico- y darle un sentido narrativo a una sucesión de imágenes fijas, algo que Patino ensayará de forma recurrente en trabajos futuros como *Torerillos '61* o *Canciones para después de una guerra*.

TARDE DE DOMINGO (1960)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Chang Pao-Ching, en blanco y negro.

Montaje: Basi Soriano, Ana Romero Marchent.

Intérprete: Matilde Marcos.

Producción: Escuela Oficial de Cinematografía.

Duración: 27'.

La anécdota de una chica encerrada en casa durante una larga tarde de domingo sirve para hacer una reflexión sobre la soledad de la protagonista, la dependencia de su entorno familiar y cultural y la absoluta incapacidad de romper con todo ello

Práctica académica realizada con pocos medios técnicos, pero que permite a Patino ensayar complejos movimientos de cámara y atrevimientos que dejan ver los primeros pasos de una determinada forma de expresión, de una forma de hacer cine que irá perfilando con sus siguientes trabajos.

EL NOVENO (1961)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Chang Pao-Ching, en blanco y negro.

Montaje: Basi Soriano, Ana Romero Marchent.

Intérprete: Matilde Marcos.

Producción: Escuela Oficial de Cinematografía.

Duración: 27'.

Reportaje “en vivo” que recoge la fiesta popular celebrada en la localidad salmantina de San Felices de los Gallegos para conmemorar la resolución judicial que en 1852 libera al pueblo del pago a la casa ducal de Alba de la novena parte de los beneficios de la tierra.

Documental recuperado gracias a que su productor, Manuel Hernández Sanjuán, deposita el material original en la Filmoteca de Castilla y León desde donde se procede a la obtención de una copia nueva. Estamos ante un cortometraje en el que Patino se interesa por registrar una serie de imágenes que se desarrollan ante su cámara de forma espontánea y sin un guion previo, organizándolo después de forma significativa y acentuando los detalles humanos de la celebración.

IMÁGENES Y VERSOS A LA NAVIDAD (1962)

Revista Imágenes nº 937

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Christian Anwander, Ángel Gómez, en blanco y negro.

Montaje: Rafael Simancas.

Música: Popular.

Producción: No-Do (Revista 'Imágenes').

Duración: 10'.

Cortometraje para la revista cinematográfica 'Imágenes' en el que se combinan fragmentos de poemas de Juan Ramón Jiménez, Góngora, Valdivieso, Rubén Darío y Rafael Alberti con villancicos y una locución que subraya la diferencia entre la interpretación rebuscada que hace el arte contemporáneo de la Navidad y la espontaneidad con que la tratan los niños.

El elemento fundamental de este trabajo de encargo es el montaje, es decir, el juego intencionado que hace Patino de las imágenes, la música, los poemas y la narración.

TORERILLOS '61 (1962)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Christian Anwander, Ángel Gómez, en blanco y negro.

Montaje: Rafael Simancas.

Música: Popular.

Producción: No-Do (Revista 'Imágenes').

Duración: 10'.

Combinando imágenes rodadas en vivo con estilo de reportaje -usando para ello recortes de periódico y otros materiales de archivo- junto a otras de ficción, hacen de este cortometraje una crónica teñida de subjetividad de la vida de los maletillas que buscan una oportunidad por los campos de Salamanca.

Torerillos '61 presenta una serie de características que con el tiempo serán definitorias del cine de su autor: la contraposición de imágenes para buscar “la otra cara de las cosas”, el interés por ofrecer una visión personalizada de cierta realidad desvelando aspectos poco gratos o la huida expresa de cualquier tipo de complacencia estética

PASEO POR LOS LETREROS DE MADRID (1968)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino, José Luis García Sánchez.

Fotografía: José Luis Alcaine, en blanco y negro.

Montaje: Izquierdo, Parrondo.

Producción: Cirfilms.

Duración: 27'.

Recorrido por distintos barrios de Madrid mostrando las características de sus calles, rastreando en su historia y aproximándose, con sentido del humor, a los luminosos y reclamos publicitarios de sus comercios, consiguiendo imágenes insólitas de la ciudad y sus gentes.

Dirigida junto a José Luis García Sánchez, para presentarla a un concurso de Televisión Española y rodada en 16 mm, el mayor interés de esta obra reside en los nuevos ensayos de montaje que Patino introduce en una estructura de documental.

NUEVE CARTAS A BERTA (1965)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Luis Enrique Torán, en blanco y negro.

Montaje: Pedro del Rey.

Música: Carmelo Bernaola.

Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba, Mary Carrillo, Elsa Baeza, Antonio Casas, Nicolás Perchicot, José María Resel, Lepe, Miguel Palenzuela, Yelena Samarina, Iván Tubau.

Producción: Eco Films; Transcontinental Films Española.

Duración: 95'.

El estudiante salmantino Lorenzo Carvajal regresa a casa después de un viaje a Inglaterra en el que ha conocido a Berta, hija de exiliados españoles. A lo largo de las cartas que escribe a la joven, Lorenzo explica sus estados de ánimo en medio de una realidad que ahora le resulta tremendamente insatisfactoria tras haber descubierto otras formas de vida. Una familia anclada en el pasado, una ciudad apegada a las tradiciones más conservadoras, el hastío y la rutina -de la que también forma parte su novia- provocan una crisis en Lorenzo de la que ya no saldrá indemne

Con una gran presencia de elementos literarios, dividido en capítulos y apoyándose en la voz en *off*, el primer largometraje de Patino tiene un hilo argumental sencillo que pone en escena con una estructura narrativa compleja en la que hallamos recursos que el director salmantino había tanteado en sus anteriores trabajos (alteración de la velocidad, fotos fijas, largos planos con movimientos complejos) todo ello para articular un relato en el que pretende romper la verosimilitud naturalista y hacer ver al espectador que está asistiendo a un proceso de manipulación consciente.

DEL AMOR Y OTRAS SOLEDADES (1969)

Dirección: Basilio Martín Patino.

Guion: Juan Miguel Lamet, Basilio Martín Patino.

Fotografía: Luis Cuadrado, en color.

Montaje: José Luis Matesanz. Música: Carmelo Bernaola.

Intérpretes: Lucía Bosé, Carlos Estrada, María Massip, María Aurelia Capmany, Alfredo Mañas, Joaquín Jordá, Carmelo Bernaola, Matilde Muñoz Sampedro, Rafael Bardem, Paloma Cela.

Producción: Eco Films; Cesáreo González P.C.

Duración: 103'.

Historia cotidiana de un matrimonio convencional formado por Alejandro y María, él procedente del medio rural, ha llegado al éxito profesional pagando el precio de convertir el idealismo de su juventud en una dócil integración en el sistema y ella, perteneciente a una familia acomodada, descubre que el amor no es sino otra forma de soledad. Sus desavenencias, sus intentos fallidos de comunicación y sus conflictos constituyen el eje de una acción centrada en el punto de vista del personaje femenino.

El segundo largometraje de Patino estará condicionado por un argumento planteado en su mayor parte por el productor, por los caprichos de la censura -que obligará a modificar numerosos pasajes del guion original- y por sometimientos de todo tipo que harán que el director reaccione contra este tipo de cine condicionado por un monstruoso engranaje de producción y que le llevará a retirarse hacia otros terrenos, como el del montaje, desde donde logrará realizar una obra más personal y creativa.

CANCIONES PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA (1971)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: José Luis Alcaine, en color y b/n. e imágenes de archivo.

Montaje: Basilio Martín Patino, José Luis Peláez, Rori Sainz de Rozas.

Música: Manuel Parda y canciones populares.

Producción: Julio Pérez Tabernero P.C.

Duración: 103'.

Película de montaje compuesta por imágenes documentales, rodadas durante la posguerra española y extraídas de diversos archivos oficiales como el de No-Do, junto a fragmentos de ficción, recortes de prensa y anuncios publicitarios combinados y organizados en torno a canciones populares de la época con los que dar una visión personal y llena de matices de los años posteriores a la Guerra Civil.

Radiografía de una época, documento descarnado sobre aquellos años, este largometraje nace de la idea del poder de una canción para evocar sentimientos. Y es así, desde el acercamiento emocional, como Patino realiza una revisión de nuestra historia organizando un discurso donde acumula impactos en vez de ofrecer un mensaje inequívoco, es por eso que Canciones no ha perdido su fuerza y se ha convertido en una lección de lenguaje cinematográfico y en un alegato universal contra la guerra y la miseria.

QUERIDÍSIMOS VERDUGOS (1973)

Dirección: Basilio Martín Patino.

Guion: Basilio Martín Patino, con aportaciones de las obras de Daniel Sueiro 'El arte matar' y 'Los verdugos españoles'.

Fotografía: Acacio de Almeida, Alfredo Fernández Mayo, Augusto Fernández Balbuena, en color y b/n. Montaje: Eduardo Biurrún.

Música: Johann Sebastian Bach.

Intervienen: Antonio López Sierra, Vicente Copete, Bernardo Sánchez Bascuñana, Mario Vinuesa, Antonio Ferrer Sama, José Velasco Escassi, Andrés Sánchez Cascos, Jesús Sánchez Tello, José Luis Albiñana.

Producción: Adolfo Oliete.

Duración: 104'.

A través de largas entrevistas y conversaciones con los tres últimos 'ejecutores de sentencias' del franquismo, Patino nos acerca a unos personajes que son, a la vez, víctimas y verdugos, marginados y represores. El documental se mueve en torno a tres puntos: la pena de muerte, sus ejecutores inmediatos y los distintos tipos de víctimas, las de los crímenes y las de las sentencias judiciales

Queridísimos verdugos pretendía ser la primera parte de un proyecto elaborado junto al escritor Daniel Sueiro sobre las distintas formas "legales" de matar. Con una estructura compleja, elaborada con una disposición de ritmos y equilibrios extraídos de la música de J. S. Bach, el documental es un testimonio estremecedor de las alcantarillas de la justicia en los últimos momentos del franquismo. La película, rodada y montada en la clandestinidad, permaneció oculta hasta la llegada de la democracia.

CAUDILLO (1974)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Alfredo Fernández Mayo, en color y b/n. e imágenes de archivo.

Montaje: Basilio Martín Patino, José Luis Peláez.

Música: Canciones de Charles Haden, Pete Seeger, Woody Guthrie y populares.

Locución: Carlos Revilla, Héctor Alterio, Ian Gibson.

Producción: Retasa.

Duración: 109'

Película de montaje, que revisa parte de la biografía del general Franco a partir de archivos procedentes de diversas productoras internacionales. El documental no está estructurado de forma cronológica sino en grandes bloques temáticos que abordan diferentes aspectos de la personalidad del dictador y los acontecimientos que marcaron a la sociedad española del momento.

Caudillo es una aportación decisiva en la evolución del cine español, supone para el director un ajuste de cuentas con la historia, un exorcismo que le permita entender realmente que ocurrió con la 'Cruzada' dirigida por Franco. El resultado es un gran mosaico, una obra de montaje con multitud de planos, rótulos sobreimpresos, virados, superposición de fragmentos musicales, sonidos originales, comentarios y diálogos, un intento complejo para intentar recomponer una parte fundamental de nuestra historia reciente.

LOS PARAÍOS PERDIDOS (1985)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: José Luis Alcaine, en color.

Montaje: Pablo G. del Amo. Música: Carmelo Bernaola.

Intérpretes: Charo López, Alfredo Landa, Miguel Narros, Juan Diego, Ana Torrent, Francisco Rabal, Juan Cueto, Amancio Prada, Walter Haubrich, Francisco Hernández.

Producción: La Linterna Mágica.

Duración: 87'.

Una mujer -Berta- que ha crecido en el exilio, vuelve a sus raíces para estar con su madre agonizante. Su regreso la obliga a hacer un primer balance de su vida y a buscar, infructuosamente, afectos en las personas de su alrededor. A partir de su desolación, que desgrana al hilo del texto de Hölderlin que está traduciendo, Berta se obsesiona con acabar la obra de restauración de la casa familiar y asegurar la conservación del legado literario de su padre, y lo hace por lealtad con todos aquellos que murieron sin que las circunstancias de la vida les permitieran llevar a cabo sus sueños.

Obra de madurez, dotada de autonomía frente a sus anteriores trabajos y, al mismo tiempo, consecuencia de ellos, Los paraísos perdidos permite, veinte años después, conocer cómo es y qué ha sido de Berta Carballeira desde que el joven Lorenzo Carvajal la idealizara en sus cartas, para ello Patino cambia el papel conductor de aquellas misivas por los fragmentos del *Hiperión* de Hölderlin con el que trata de explicar la posición vital y los estados de ánimo de la protagonista. Una vez más el director salmantino opta por una forma muy personal de combinar texto e imagen, usando un tono narrativo y un estilo muy poco habituales en el cine del momento.

MADRID (1987)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Augusto Fernández Balbuena, en color.

Montaje: Juan Ignacio San Mateo. Música: Carmelo Bernaola.

Intérpretes: Rüdiger Vogler, Verónica Forqué, María Luisa Ponte, Luis Ciges, Ana Duato, Ricardo Cantalapiedra, Gregorio Nieto, Félix Dafauce, José María Pou, Antonio Gamero.

Producción: La Linterna Mágica.

Duración: 114'.

Hans, cineasta alemán, pretende hacer un programa de televisión sobre Madrid y la Guerra Civil, para ello quiere reconstruir las imágenes de lo que desapareció, conocer su pasado y las formas de vida que articulan el presente. El contacto con el material histórico, su integración en los acontecimientos de la ciudad, la relación con su equipo y sus desavenencias con la productora desencadenan una crisis personal y creativa que pondrá en peligro la conclusión de su trabajo.

Lo que comienza siendo un encargo del gobierno de la Comunidad de Madrid para reforzar las señas de identidad específicas de la capital, termina siendo una meditación sobre su propio trabajo, un ensayo que arroja luz sobre la actitud con la que Patino se enfrenta al medio audiovisual a finales de los años ochenta a partir de dos líneas: el uso de los materiales de archivo y la dramatización de un leve hilo argumental que le permite, en esta ocasión, reflexionar sobre el oficio de cineasta.

LA SEDUCCIÓN DEL CAOS (1991)

Dirección: Basilio Martín Patino.

Guion: Pablo Martín Pascual, Basilio Martín Patino.

Fotografía: Augusto Fernández Balbuena, en color.

Edición: Fernando Pardo López.

Música: Manuel de Falla, Emilio Cebrián.

Intérpretes: Adolfo Marsillach, Kiti Manver, Rosalía Dans, Antonio Campillo, Lidia de Miguel, Ricardo Solfa, María Galiana, Emilio García Guitián, Luis Martín, Carmen Martín Gaité.

Producción: La Linterna Mágica para TVE.

Duración: 98'.

Trama en clave de crónica de sucesos que comienza con el descubrimiento de lo que parece un crimen pasional, continúa con el proceso judicial contra el acusado –el escritor Hugo Escribano- y las declaraciones de los testigos, todo ello bajo la presión constante de los medios de comunicación. A la vez, y a través de los capítulos que el acusado ha realizado para la televisión, se irá reflexionando sobre los engaños que conforman la sociedad contemporánea.

Pensado como una serie de siete programas, motivos presupuestarios de TVE hacen que se convierta en un largometraje –premiado como mejor programa de ficción de 1991 en Cannes- de extraordinaria complejidad argumental y gran cantidad de recursos visuales donde Patino pone de manifiesto tanto las carencias como las grandes posibilidades del medio televisivo, en una reflexión que se prolonga hasta una civilización, la nuestra, construida a base de engaños.

OCTAVIA (2002)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: José Luis López Linares, en color.

Montaje: Martin Eller.

Música: Giovanni Battista Pergolesi.

Intérpretes: Miguel Ángel Solá, Margarita Lozano, Antonia San Juan, Blanca Oteyza, Menh-wai Trinh, Javier Batanero, Jacinto Molina, Cecilia Lavilla, Aurora Bautista, Mónica Cervera.

Producción: La Linterna Mágica; Consorcio Salamanca 2002.

Duración: 125'.

Tras una larga ausencia Rodrigo Maldonado regresa a su Salamanca natal para participar en un congreso de servicios de inteligencia, llega cargado de cicatrices y desencuentros y con la convicción de que su largo periplo, en el que creyó poder cambiar el mundo, solo le ha conducido al fracaso. La vuelta a los lugares de su infancia supone también el reencuentro con Manuela –la hija que tuvo con una sirvienta de la casa- y con Octavia, hija de ésta y de un guerrillero colombiano, que trata de huir como puede de un mundo que no entiende.

Coproducida con el Consorcio Salamanca 2002, Octavia es una película de enorme densidad visual y sonora donde se desarrolla una historia sobre la libertad -y sus obstáculos- y la ebriedad del poder. Con este largometraje Patino pretendía dar por finalizada su creación audiovisual, por lo que construye su historia con absoluta libertad, sin preocuparse en exceso por la armonía del conjunto y forzando de manera consciente los límites de lo ortodoxo.

EL GRITO DEL SUR. CASAS VIEJAS (1995)

Pertenece a la serie 'Andalucía, un siglo de fascinación'

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Fotografía: Luis Cano, en color y b/n.

Edición: Fernando Pardo. Música: Dimitri Shostakovich.

Locución: Luis Porcar, Iván Fernández, Lourdes Ribas.

Intérpretes: Reginald Shave, Lorenzo Gil, Carmelo Sánchez, Antonio Matos, Manuel Gil, Antonio González, Ana Villafruela, Gonzalo Figueroa, Antonio Pérez, Pedro Miguel López.

Producción: La Linterna Mágica para Canal Sur TV.

Duración: 61'.

Documental incluido en la serie que la televisión autonómica andaluza promueve sobre temas relevantes de la cultura y la historia de Andalucía. En esta película se revisa la rebelión campesina de carácter anarquista que tuvo lugar en 1933 en la pequeña localidad gaditana de Casas Viejas que sería brutalmente reprimida por las fuerzas del orden.

Patino se acerca a un hecho histórico nunca esclarecido desde el que consigue armar un película con un esquema sencillo, pero revestido de unas formas muy elaboradas. Caminando por las fronteras del documental y la ficción, el director salmantino ofrece un enfoque caleidoscópico en el que presenta a testigos directos de los acontecimientos, historiadores e imágenes rodadas en el lugar de los hechos, con todo ello pondrá en cuestión la credibilidad de cualquier testimonio sobre la historia.

ESPEJOS EN LA NIEBLA (2008)

Dirección y guion: Basilio Martín Patino.

Argumento: El libro de Macu Fernández 'Centenares'.

Fotografía: Pedro Alvera, Juan Ugarriza, en color y b/n.

Montaje: Martin Eller, Pedro Alvera.

Música: Federico Tensi, Cristóbal Rodríguez Moure, Gabriel Calvo, Johan Strauss.

Locución: Lourdes Francia, Macu Vicente, Pedro Alvera.

Producción: La Linterna Mágica.

Duración: 68'.

A través de la historia de Inés Luna Terrero, perteneciente a una familia de terratenientes salmantinos del Abadengo, y de los campesinos a los que expulsan de sus tierras, este documental propone un acercamiento a la Salamanca de comienzos del siglo XX, desde donde se propone una reflexión sobre las tensiones sociales y económicas que aquejan a todo el país.

Dividido en ocho capítulos y realizado para ilustrar la exposición del mismo nombre organizada por el Círculo de Bellas Artes, esta producción con numeroso material de archivo –producciones de Patino y archivos como el de la Filmoteca de Castilla y León-, no pretende ilustrar la Historia con imágenes, sino organizar un ensayo expositivo donde Basilio Martín Patino trata de romper certezas, indagar en lo desconocido y, una vez más, confiar en la interacción con el espectador.

Con la colaboración de

**Ayuntamiento
de Salamanca**

**Diputación
de Salamanca**

**Junta de
Castilla y León**

www.filmotecadecastillayleon.es

Gonzala Santana, 1
37001 Salamanca
923 212 516
filmoteca@jcyl.es