

FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

40 AÑOS DEL TRATADO DEL ELÍSEO:
CICLO FRANCO ALEMÁN

PREESTRENOS

FESTIVAL DE CINE AUSTRALIANO

DIVERCINE

EL NUEVO DOCUMENTAL VENEZOLANO

MARIN KARMITZ:
UN HOMBRE DE IMAGEN

DOMINGO INFANTIL

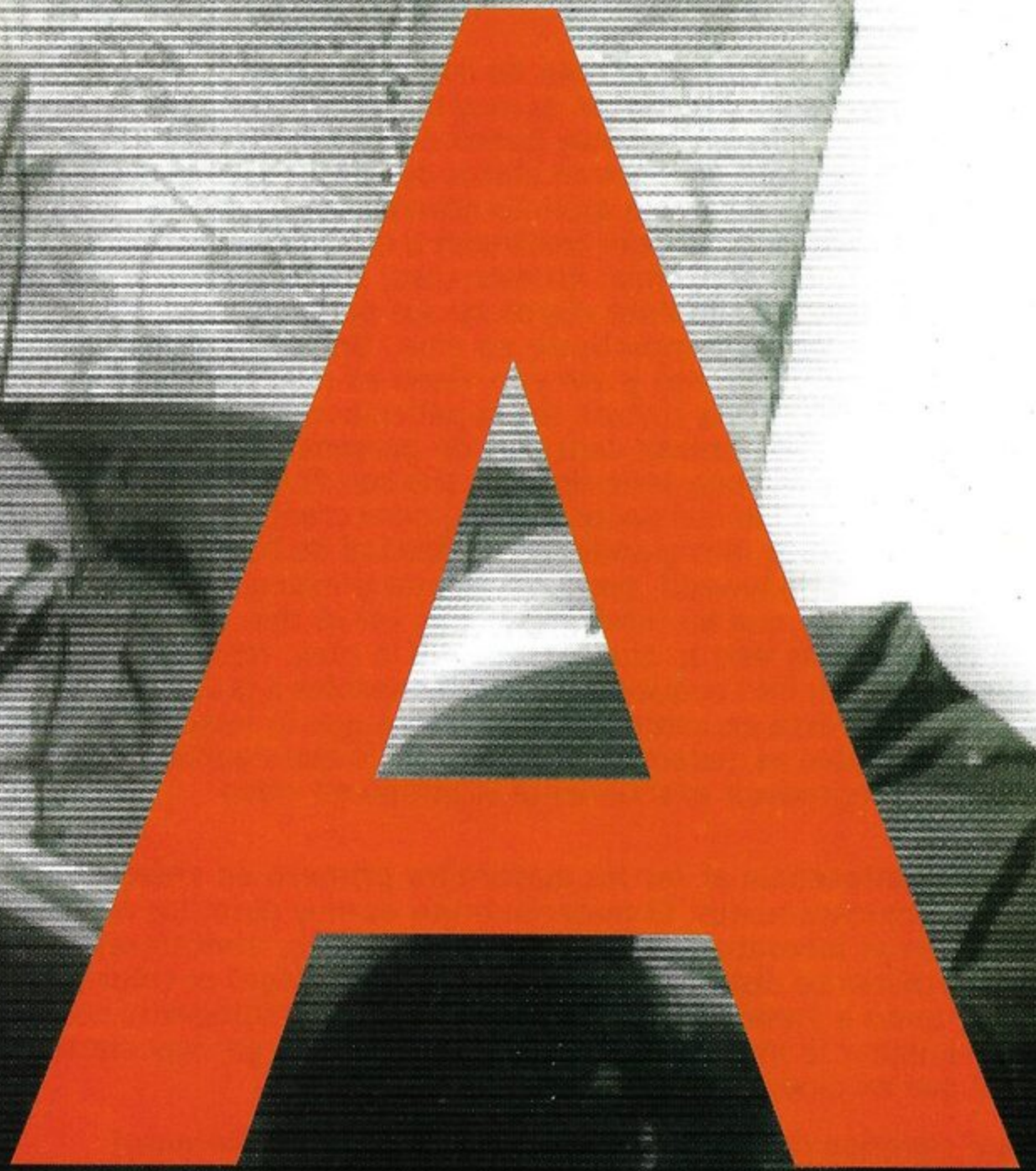

EMBAJADA DE ESPAÑA

JACOBO
PENZO
2003

**Cinemateca
Nacional**
de Venezuela

ENTREVISTA

LUIS ARMANDO ROCHE

POR LORENA PINO

Apasionado por la ópera y la música tradicional venezolana, por el teatro y el cine, por Francia y Venezuela, Luis Armando Roche, cineasta, ha logrado una fusión entre las melodías de Bach y el ritmo del arpa, entre la dramaturgia de las tablas y la del celuloide, con los contrastes y analogías de una visión cosmopolita, pero a la vez de profunda esencia local.

Con amplia formación en el área audiovisual y el respaldo de una trayectoria con más de diecisiete documentales, Luis Armando Roche, Premio Nacional de cine 1999, cuenta con cuatro largometrajes de ficción: **El cine soy yo** (1977), su ópera prima, **El secreto** (1988), **Aire libre** (1996) y su más reciente producción **Yotama se va volando** (2003). Precisamente, sobre esta película, tuvimos la oportunidad de conversar con este realizador, quien además reflexionó sobre el futuro del cine en Venezuela y las oportunidades que llegan de la mano de las nuevas tecnologías.

¿Cómo se ha enfrentado al reto de rodar un filme en medio de las limitaciones financieras actuales?

El cine como medio de fijación es muy costoso. Precisamente, *Yotama se va volando* se realizó en video, en Mini Dv-Pal, que ofrece muy buena calidad, posteriormente se pasó en su totalidad al formato cine. Al trabajar en video, se ahorran costos del material original, de revelado, de las copias de trabajo, etc., pero no sólo se trata de un aspecto económico, pienso que uno puede prepararse con los actores de tal forma que ellos no se sientan amarrados a un determinado corte de las tomas. Otro aspecto es la libertad, que va ligado a la economía. En este caso, surgió una dinámica muy interesante a la hora de filmar, los actores estaban totalmente claros de sus personajes, no tenían que usar el cerebro, sino más bien el corazón, que es muy importante en cine. Uno tiene que estar abierto a la improvisación, a lo que se presenta en el momento y eso con video es muy fácil de hacer. La economía está relacionada con la libertad, mientras más costosa sea la película menos libertad hay. Cuando se hacen co-producciones, con grandes capitales, entran cantidad de personas foráneas y generalmente se vuelve todo una mezcla espantosa y se ven una serie de hilos que son ficticios que no ayudan a la dramaturgia de la película. Al poder hacer un cine con pocos medios, pero creativos, en ese momento hay libertad. En nuestro medio, uno de los valores más grandes es la libertad de hacer lo que nos da la gana, eso no se puede hacer en Francia, ni en Hollywood, porque hay unas presiones increíbles. Por otra parte, en video uno puede ver de inmediato lo que ha filmado, puedes ver el tipo de iluminación, puedes ver la escena, en este caso con dos cámaras veía lo que hacía una o la otra. No tenía que esperar un día por el revelado. Además, las cámaras son más pequeñas, son muy sensibles a la luz, puedes trabajar más rápidamente, son livianas. Mucha gente está en contra de esto, dicen que la imagen no es igual a la de cine, pero eso es falso, la imagen de video es matemática, al analizar lo que significa el celuloide de una película, matemáticamente tu puedes reproducir exactamente lo mismo en video.

¿Notó la diferencia al ver los materiales primero en video y luego en cine?

Sí, pasé muchos sustos. El material bruto es muy duro, los negros son como grises, después que lo pasas a cine en el laboratorio, vemos que tiene grano, atmósferas, contrastes que te convierten el video en algo totalmente distinto. Es importante lo que logró el colorista, Philippe Capel del laboratorio GTC de París, junto a Ramón Suárez, el gran director de fotografía cubano. Además, el video ofrece una forma de manipular la imagen impresionante. Sin embargo, hay ciertos parámetros que hay que establecer al igual que en cine.

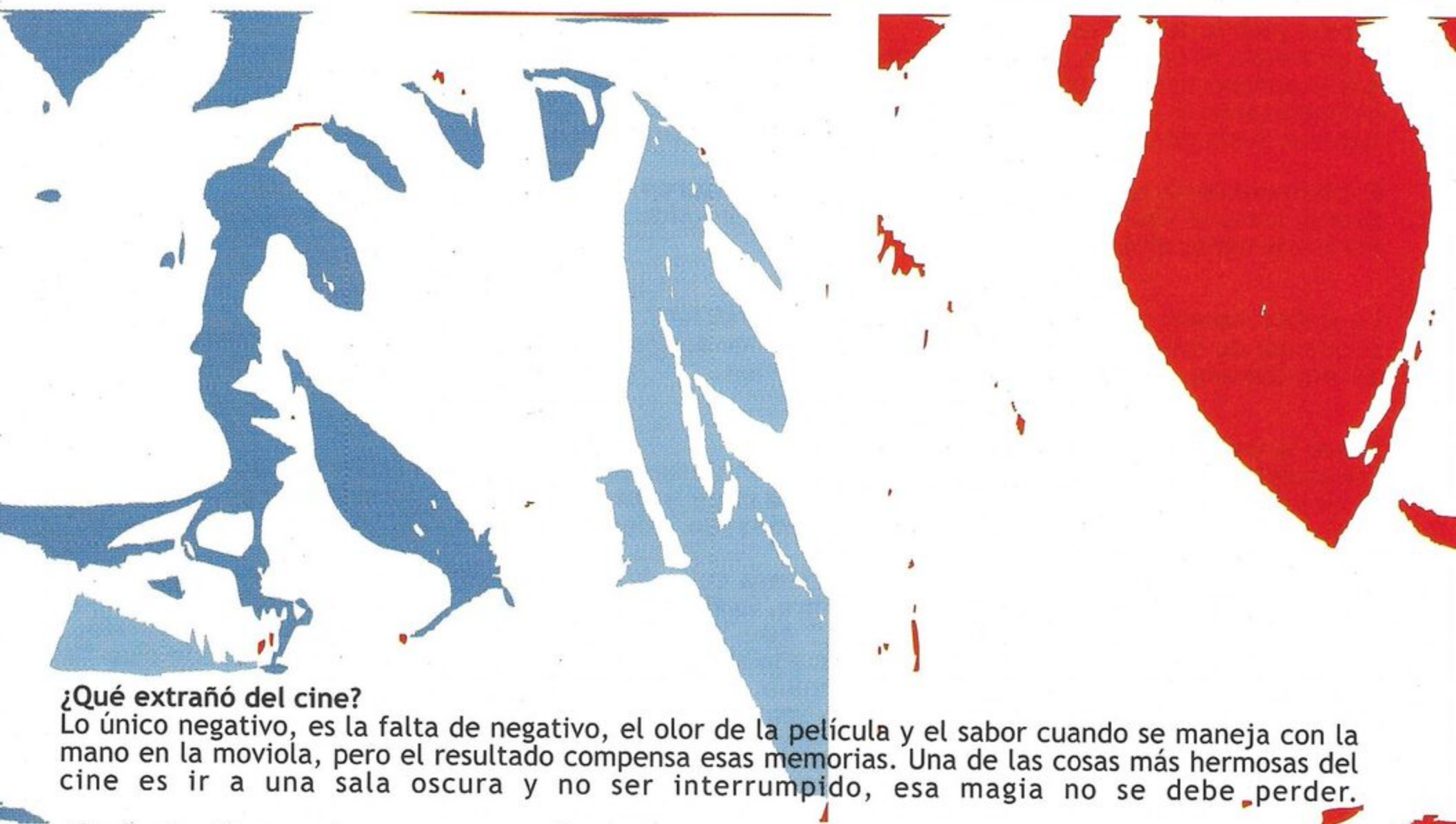
¿Qué significa para un cineasta trabajar con este formato?

Fue una experiencia increíble, yo fui tímido con la película, pude hacer más, pero me di cuenta que el resultado es extraordinario. Me sorprendió al principio que yo pudiera trabajar en video y que otras personas más jóvenes no se atrevieran, hacer cine es un riesgo y quizá por eso lo hice, uno ya ha corrido muchos riesgos en la vida, lástima que no me atreví a más, en la próxima película voy a tener muchísima más libertad.

¿Conoce de otras experiencias similares en Venezuela?

Sí, Elia Schneider con *Punto y raya* fue la primera en realizar en el país un largometraje en video. Fuera de Venezuela, sé que las últimas películas de Ripstein y Subiela fueron en video, además tan sólo en el laboratorio GTC en Francia están haciendo 65 películas al año en este formato. Vale destacar el caso de Suiza, Canadá y Estados Unidos en este sentido.

¿Qué extraño del cine?

Lo único negativo, es la falta de negativo, el olor de la película y el sabor cuando se maneja con la mano en la moviola, pero el resultado compensa esas memorias. Una de las cosas más hermosas del cine es ir a una sala oscura y no ser interrumpido, esa magia no se debe perder.

¿Qué significa estrenar una película venezolana en un momento como el actual?

Hemos llegado a un desinterés total por nosotros mismos, que no nos interesa ver nuestra memoria. Somos una mente colonizada, a todos los demás les encanta ver su cine, pero aquí el espectador no exige verse retratado y si a uno no lo apoya el público ni los distribuidores... Hay buenas iniciativas como la del Circuito Gran Cine y los esfuerzos del CNAC, pero al público hay que educarlo... En este momento, creo que el mejor cine en el país es el de cortometraje, si esa tendencia sigue y mejora la distribución, puede haber a futuro un gran cine.

¿Podría mencionar lo más destacado de los largometrajes que preceden a Yotama...?

En *El cine soy yo*, siempre me impresionó el tema del "todero" venezolano, somos muy atrevidos, eso se necesita en el arte, necesitamos un punto de locura. También hay una mezcla de realidad con irrealdad que me interesa mucho. Esta película me trajo muchas satisfacciones, trabajé con mi hijo, conocí a Asdrúbal Meléndez y trabajar con él fue una experiencia maravillosa, el conocimiento de Juliet Berto me marcó totalmente, su manera de actuar, de improvisar...

El secreto es otra cosa, uno pasa por una serie de procesos, uno se preguntaba si quería hacer cine comercial o de autor. Esta película tiene una intención comercial, pero no hizo ni más ni menos que las otras, aunque sí tuve que hacer concesiones que hoy en día no estoy dispuesto a hacer.

Aire libre es una especie de locura total, una cosa tan grande, pesada en co-producción. En el aspecto temático vemos que el venezolano tiene una autoestima muy baja, no vemos nuestras bondades y en esta película alguien de afuera tiene que venir a decirnos lo que tenemos.

En pocas palabras, ¿qué unidad encuentra al revisar sus anteriores trabajos?

Hay una gran diferencia entre lo que yo era en esos años y lo que soy ahora, pero hay cierta unidad. Me sorprende mucho cuando veo el primer documental que hice *Raymond Isidoro y su casa*, el cual presenta la historia de un hombre que fabricó su casa con objetos que recogía de la calle y todo lo hizo por amor a su mujer, esa es la primera película que hice y eso tiene mucho que ver con todos mis filmes... esas cosas del amor, el amor más allá de la muerte como en *Bach en Zaraza*, como está en *Aire libre* -aunque se trate de amistad- en *El secreto*, en *El cine soy yo*.

Otra constante en toda mi obra es la importancia de descubrir a ese ser excepcional del común, me llamó la atención descubrir esos personajes como hice en *El Indio Figueredo*, en *Cruz-Diez*, en *Víctor Millán*...

¿Cuáles son sus proyectos?

En primer lugar estrenar *Yotama se va volando*, me gustaría hacer teatro de nuevo, me permite trabajar mucho con los actores, es algo más factible económicamente. Tengo un proyecto de hacer un CD de canciones latinoamericanas para niños y otro de canciones venezolanas para niños, también me gustaría hacer ópera... sin embargo, estoy en un proceso de transición, en el caso del cine pienso que hay que inclinarse por las nuevas tecnologías.

¿Cómo podría definir este filme?

El comienzo es como un cuento... "érase una vez en Caracas, un valle lleno de contrastes...", yo pienso que la película es como una fábula, la fábula es la forma más poética de llegar a una realidad más profunda. Es importante el uso del video por parte de uno de los personajes, se utiliza al principio casi como un juguete, trata de utilizarse contra la secuestradora y termina siendo el testimonio de un hombre muerto.

El planteamiento temático podría calificarse de absurdo...

Bueno, como la vida, pero más que absurda, sería insólita... Son cosas que pueden ser posibles, pero no necesariamente probables.

La ambientación, el uso de los colores y la iluminación...

El director de fotografía es Vitelbo Vásquez, quien me acompaña desde *El cine soy yo*, también el decorado es muy logrado, se integra por completo a la acción.

Sobre la transformación de los personajes...

Esa transformación sucede cuando hay personas en situaciones extremas, en este caso hay algo que sabe el viejo Emilio que nosotros no sabemos, él va a morir y quiere conocer mejor a la otra persona, quiere comunicarse y ese es uno de los problemas de nuestro mundo, la falta de comunicación.

La comunión de estilos diferentes y tradiciones culturales está siempre presente en sus películas, está muy claro en *El cine soy yo*, en *Aire Libre*, lo vimos claramente en *Bach en Zaraza* y en *Yotama*... también hay un personaje "de mundo" que llega a una extraña casa cerca de un barrio... En los largometrajes es más fácil desarrollar esa síntesis, en *Yotama*... lo logré. Un personaje dice "yo nací cerquita de Coro" y resulta ser que Emilio, un hombre que ha viajado, es del mismo pueblo que Yotama. Eso es lo extraordinario, que todos somos iguales, que es simplemente el sentimiento humano lo que vale.

Es una película sobre el amor...

El nombre de "Yotama" comenzó con un graffiti en la calle "Yotana cambiaste el sentido de mi vida", esa frase me quedó y comencé a jugar con las palabras Yotana, Yotama... en lo que parece más bien como una contracción de "Yo te amo". Todas las películas están dedicadas a mi mujer y al hacerlo presento una referencia a la pieza musical de *Bach en Zaraza*: "...más allá, más acá de la muerte... que viva el amor..." eso viene un poco del surrealismo, de una obra maestra que plantea el amor de dos personas que morían y seguían enamoradas... yo creo que el amor trasciende definitivamente lo físico.

EL DIRECTOR

Nacido en Caracas, Venezuela, en 1938. Luis Armando Roche pertenece a una notable familia venezolana, cuyo padre: Don Luis Roche, urbanista -creador de urbanizaciones como Altamira y La Florida- y cineasta aficionado con títulos como *Ciudad de la eterna primavera* y *Bandidos de agua dulce*. Sin duda, la influencia paterna va a orientar la vocación de Luis Armando quien realizó estudios de Producción y Dirección de cine en el Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, París. Ha realizado cursos complementarios sobre cine en la University of Southern California y la University of California, L.A. Fue asistente de dirección de los largometrajes *Bolívar*, de Alessandro Blasetti; *The Adventurers*, de Lewis Gilbert; *Murphy's War*, de Peter Yates y *Popsy Pop*, de Jean Herman. Miembro fundador de la Cinemateca Nacional de Venezuela (1966), fundador y crítico de la revista *Cine al Día*, profesor del curso sobre cine *Luis Buñuel, of relity and dreams* en The Institute of Long Life Learning at Dartmouth ILEAD, en Dartmouth College, New Hampshire, EUA (1993). Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC (1995-97) y Presidente de la Comisión de Estudio de Proyectos del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CNAC (1996-97). Junto al Teatro Itinerante de Venezuela dirigió y realizó la puesta en escena de la pieza de teatro de Jean Claude Carrière y Antonio Diaz-Florian *La controversia de Valladolid* (1997). Entre los múltiples premios que se le han otorgado por sus trabajos cinematográficos están: el Premio Municipio Libertador 2002 y el Premio a la Calidad (CNAC 2001) por el documental *Virtuosos* (2001); el Premio Mejor Película Latinoamericana en Los Ángeles, 1978, por el largometraje *El cine soy yo* (1977); el Premio del Concejo Municipal de Caracas al Largometraje *Aire Libre* (1996) por Mejor Música, Mejor Fotografía y Mejor Sonido; e igualmente por este mismo film la Mención Especial de la Oficina Internacional Católica de Cine en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana y la Mención Especial de Honor en el Festival Internacional de Cine de Bogotá. En 1998 Luis Armando Roche es nombrado Presidente de Honor en el II Festival de Cine Franco-Hispano de Miami y en 1999 se le otorga el Premio Nacional de Cine.

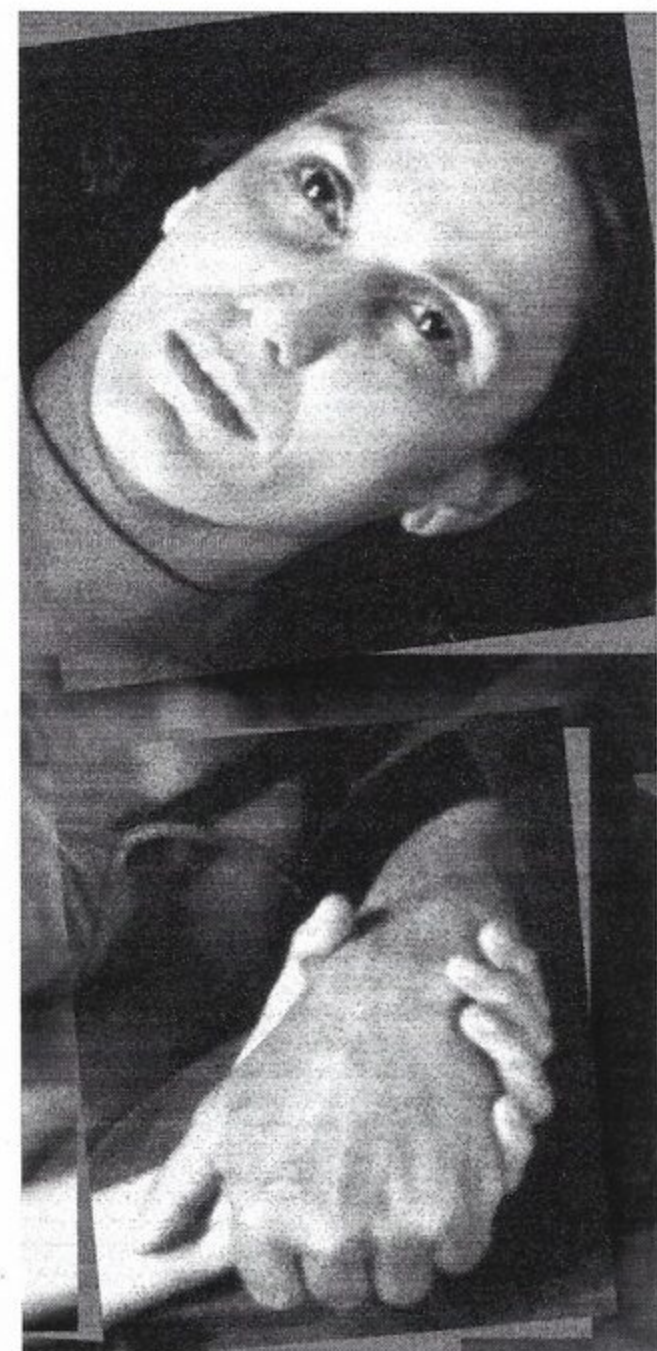
FILMOGRAFÍA

CORTOMETRAJES Y MEDIOMETRAJES:

- 1964 Vamos a ver dijo un ciego a su esposa sorda
Genevillers Puerto de París
- 1967 La fiesta de la Virgen de La Candelaria
Los locos de San Miguel
- 1968 Víctor Millán
Los tambores de San Juan
Tamunangue (Director de fotografía)
- 1970 La bulla del diamante
- 1971 Carlos Cruz-Diez
- 1972 El indio Figueredo
Minas y metalurgia
- 1974 Una singular posta científica
- 1975 Como islas en el tiempo
Mérida no es un pueblo
Doce horas
- 1976 Hacer nuestro, nuestro petróleo
Tecnconsult
Avícola
- 1977 Doce horas
- 1997 La controversia de Valladolid (Video de la ópera teatral de Jean Claude Carrière/Antonio Díaz-Florián.
Versión de L. A. Roche con el Itinerante de Venezuela)
- 2001 Virtuosos
Bach en Zaraza
- 2003 Ópera Cósmica (Video sobre el montaje teatral de L.A. Roche de cantos gregorianos siglo XI,
"Ordo Virtutum", de Hildegard Von Bingen).

LARGOMETRAJES:

- 1977 El cine soy yo
- 1988 El secreto
- 1996 Aire Libre
- 2003 Yotama se va volando

MARTES 3/6
4:15, 6:15 y 8:15 pm

YOTAMA SE VA VOLANDO

Venezuela-Francia, 2003

El filme pone en escena el encuentro de dos mundos paralelos: el de una debutante de asaltante y el de un músico retirado. La relación de ellos dos comienza durante una disputa al borde de la muerte. La tensión divulga las características de los personajes, y hace surgir las auténticas relaciones humanas que se esconden, y donde el miedo y el odio termina por ceder frente a las más elementales emociones humanas.

Dirección: Luis Armando Roche. **Guión:** Luis Armando Roche, Carlos Brito y Jacques Espagne. **Producción:** Marie Françoise Roche para ARSIETE C.A. **Fotografía:** Vitelbo Vásquez. **Música:** Federico Ruiz. **Montaje:** Giuliano Ferrioli. **Montaje:** Manuel Márquez y Yuri Ferrioli. **Intérpretes:** Beatriz Vázquez, Asdrúbal Meléndez, Edgar Ramírez, Martha Tarazona, Oriana Meléndez. 90 min.

DETRAS DE LAS CÁMARAS DE YOTAMA SE VA VOLANDO

Venezuela, 2003

Dirección: Luis Armando Roche. **Producción:** Marie Françoise Roche para ARSIETE C.A. **Fotografía y sonido:** Vladimir Bibic, Luis Armando Roche y Manuel Márquez. **Montaje:** Manuel Márquez. 12 min.