

DES-LITERALIZANDO CONCEPTOS

Nora Spivak

Asociación Argentina de directores de Arte (AADA)

Correo: noraspivak@gmail.com

PUERTA: viene del latín *porta*. Según Pedro Felipe Monlau (1808-1871), *porta* viene de *portare* (portar, llevar), pues cuando se fundaba una ciudad se trazaba su recinto con el arado y el encargado del plano llevaba o *portaba* aquel instrumento, levantándolo en el sitio donde debía estar la entrada o la *puerta*.

Fuente: *Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana*
Pedro Felipe Monlau – 1856

Luego de haber visto la película “La leyenda del Rey Cangrejo” (2021), de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, cuya Dirección de Arte estuvo a cargo de Fabrizio D’Arpino, Fabio Ferrara y Marina Raggio se puede decir: ¡Por fin cine! O cine en su plenitud.

Con inspiración y sabor a cine de antes, “La leyenda...” es cine en estado puro. Donde en el inicio, como documental, reúne en una mesa a lugareños que comparten recuerdos y cuentan con palabras dichas una y otra vez, de generación en generación, diciendo, cantando y enriqueciendo la leyenda como un cuento que todos quieren escuchar, cargado de sueños, romanticismo, deseo y ambición. Entonces se hace ficción.

Narra una historia de príncipes y pueblo, de ricos y pastores. La película, que se exhibe con todo su potencial visual/sonoro, es leyenda de aventuras y de amor, trágica y poética, que se desliza por lugares distantes y opuestos pero todos cargados de misterio y deseo. Con imágenes que traen a pintores y pintoras como Pieter Brueghel, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Diego Velázquez, Rembrandt, John Singer Sargent, la película despliega un mundo de sobrecogedora belleza.

En la narración, en el andar por los caminos hay un quiebre, una apertura que también es un cierre, un límite, un “no pasar”, “no ingresar”. Un lugar que fue paso, y ya no lo es. Un no-paso que es la marcación de la autoridad y el poder. Las ovejas, el pastor y las gentes de un lado, el príncipe y su guardia del otro. Y sucede la tragedia. Hay adentro y afuera, dos imponentes hojas de madera lo indican, coronadas con un sello distintivo y un marco que sostiene la estructura. A eso llamamos **puerta**.

2

A modo diferente de un muro, la puerta, apertura instalada para celebrar la entrada, también la impide. La puerta del príncipe, dueño del tiempo y el espacio, reloj y límite de los habitantes. En la película *El molino y la Cruz* (2011), Dir. Lech Majewski, Dir de Arte Marcel Slawinski / Katarzyna Sobanska, el molino instalado en la cima de un promontorio marca el inicio de cada día y el transcurrir del tiempo, es decir, el poder supremo (el molino y el molinero son la representación del tiempo). En *El Laberinto del Fauno* (2006), Dir. Guillermo del Toro, Dir. de Arte Eugenio Caballero, el sistema de relojería con enormes engranajes dispuestos en otro tipo de molino, instalan y definen al personaje autoritario en el lugar, como dueño de la vida y de la muerte en tiempos de la posguerra civil española. En *La leyenda del Rey Cangrejo*, el diseño de arte propone la puerta alta e imponente que es la que define el “orden”. Es la corporización del poder. Es el punto del conflicto que dispara la leyenda hasta el final.

Santiago del Estero Film Fest, Internacional de Cine (SEFF) es un Festival competitivo, de alcance internacional, de cortometrajes y largometrajes, que se desarrolla en Santiago del Estero, Argentina. Este año, 2022, se lleva a cabo la quinta edición del 20 al 25 de Junio.

Desde la mirada de la DIRECCIÓN DE ARTE, éste fue nuestro veredicto:

La Asociación Argentina de Directores de Arte (AADA), con un jurado integrado por Laura Caligiuri, Ernesto Molina y Vedia y Nora Spivak, se complace en entregar el Premio a la Mejor Dirección de Arte en la Categoría Largometrajes Nacionales del 4 Festival Internacional de Cine de Santiago del Estero (SEFF), a Fabrizio D'Arpino, Fabio Ferrara y Marina Raggio por su trabajo en la Película La leyenda del Rey Cangrejo.

Por la sensibilidad que despliega. Porque las imágenes, que viajan entre un lugar de ahora y un mundo de antes, regalan un dispositivo visual evocando lugares y tiempos, mitos, cuentos imaginarios e historias familiares. Porque cuentan la leyenda en cada plano en idioma pictórico y poético.

Porque la propuesta estética que bucea y recoge inspiración en universos de autores, estilos y géneros, construye un lenguaje nuevo y propio donde la imagen resulta tan responsable como la historia. Porque esta película es arte que habla cuando se muestra.

3

Integrar este jurado por la AADA para la 5ª edición del SEFF, fue revelador y enriquecedor por el compromiso de tener que profundizar y compartir miradas observadoras, críticas y detalladas de la **dirección de arte** en cada una de las películas seleccionadas en la competencia.

