

BASILIO MARTÍN PATINO Y LA REFLEXIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA COPLA

Isleny Cruz Carvajal
URJC / UCM

Introducción

El objetivo central de esta exposición es el de analizar la reflexión histórico-política que propone el documental *Ojos Verdes* (Basilio Martín Patino, 1996) a través de sus líneas narrativas y composición de materiales heterogéneos. Se parte de los antecedentes y de la orientación ensayística del autor abordando especialmente las relaciones entre la música y el *pensamiento fílmico*. La base del análisis son los vínculos existentes entre la materia documental, la narración de trasfondo histórico-cultural y la forma que adopta la obra al estructurarse como descubrimiento y, al mismo tiempo, como reflejo de la copla misma.

Este trabajo se inscribe en el ámbito del proyecto de investigación titulado *El ensayo en el audiovisual español contemporáneo* (Ref. CSO2015-66749-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Sentimientos de la Historia

A modo de brevísimo recordatorio, conviene subrayar que la obra de Martín Patino abarca cinco décadas de innovación constante, desde los años cincuenta y hasta 2012, en el campo de la ficción y en el del documental. Muy especialmente, en la integración de ambos al servicio de una representación histórica que pasa, podría decirse, por la investigación de los sentimientos tanto como de los documentos con los que podemos componer y reflexionar sobre la imagen de la Historia.

Las relaciones de Martín Patino con la copla como “sentimiento histórico” se remontan a la célebre recopilación de archivo que dio forma a *Canciones para después de una guerra* (de 1971), obra en la que el repertorio de temas populares de la década de

los cuarenta se contraponen, en el montaje, a los documentos visuales. La consecuencia es una reflexión compuesta por 52 canciones “contrapunteadas” con el testimonio visual y fotográfico de la época.

“[...] donde la autonomía en el tratamiento de una canción –y, a la vez, la maestría en el uso de las técnicas de montaje– alcanza su más alta expresión es probablemente en el largo segmento dedicado a <La bien pagá> , que constituye uno de los pasajes más logrados, tanto de *Canciones para después de una guerra* como de cuantos ensayos similares se han realizado antes y después de ella” (Pérez, 2002: 19-130).

Ojos Verdes

Lo que hay de Historia en las canciones, y específicamente en la copla, surge de nuevo 25 años después en la obra de Martín Patino, con motivo de *Ojos Verdes*, una de las varias falsificaciones documentales que forman parte de la serie *Andalucía, un siglo de fascinación*, realizada desde comienzos y hasta mediados de los años noventa, y que marca uno de los capítulos finales en la trayectoria de este gran autor dentro de los caminos reflexivos de la no ficción.

La forma de esta pieza es documental aunque los elementos para narrarla y estructurarla son falsos. Esto facilita la integración orgánica de un material de archivo protagónico extraído de veinte películas sobre copla realizadas entre 1935 y 1959, época dorada de esta expresión musical. Otros recursos complementarios son documentos de correspondencia oficial, fotografías, archivos de televisión y una amalgama de objetos dignos de llenar un museo de la copla, idea que, de hecho, se propone en el desarrollo argumental.

Los hilos conductores principales son manipulados por personajes con testimonios e historias ficticias. En primer lugar, un Marqués de Almodóvar que podría ser el protagonista de una copla, además de cantarla, y que está interpretado por Amós Rodríguez Rey, flamencólogo y cantaor al que en la vida real le debemos todo el material para el futuro museo. Como segundo conductor narrativo, un amigo diplomático encargado de testimoniar toda suerte de anécdotas que tienen como finalidad, entre otras, contextualizar la figura del marqués en el periodo franquista. Y un tercer personaje, supuesto hermano del marqués, contribuye a encajar datos biográficos que a su vez eslabonan historias de copleras reales.

La canción como búsqueda

Si bien *Ojos Verdes* no puede considerarse un ensayo audiovisual ortodoxo y por convención y características evidentes adopta la denominación de falso documental, cuenta con propiedades ensayísticas dignas de analizar, considerando sus mecanismos de pensamiento y de búsqueda mediante la disposición y manipulación de sus materiales.

Un elemento troncal es la propia canción *Ojos Verdes*, que por sí misma crea una estructura por la que desfilan desde Conchita Piquer hasta nuevas generaciones y estilos distintos dentro de la copla, como si la canción fuese descubriendo la historia de su propio género.

Las reflexiones y confrontaciones más reconocibles son las conducidas por personajes reales, a su vez representativas de posturas ideológicas enfrentadas y gracias a las que se cuestiona el papel sociopolítico que juega la copla en su periodo de mayor esplendor.

Semejante a la escritura fílmica que sostiene *Canciones para después de una guerra*, en *Ojos Verdes* el montaje determina el sentido de redefinición de las imágenes de archivo. En este caso, sin embargo, tiene como efecto descontextualizarlas y producir una falsedad que permite la convivencia de componentes ficticios en interacción con componentes reales, algo imposible en otro contexto. Uno de los momentos más emotivos producidos por este trucaje es el encuentro que supuestamente tiene lugar entre el protagonista y Miguel de Molina, en el que relata su detención y los malos tratos a los que en una ocasión fue sometido por las autoridades del régimen.

Y cerramos con el pensamiento y el sentimiento, por partes iguales. Definiendo la apertura de toda propuesta ensayística, *Ojos Verdes* deja abierta la reflexión para un espectador que tal vez descubra en la copla mucho más que una canción popular vinculada a una época oscura... Para reconocer en ella la emoción que subyace como telón de fondo en toda experiencia histórica: clave estética y poética de las mejores obras de Basilio Martín Patino.

Referencias Bibliográficas

- ALMODÓVAR, A.R. (1997). "Ojos Verdes". El País Andalucía. En:
<http://www.basiliomartinpatino.org/critica/ojos-verdes-el-pais-andalucia/>
- BLÜMLINGUER, CH. (2007). «Leer entre las imágenes», en Weinrichter, A. (ed.), *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*, Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra, Pamplona, págs. 50-63.
- CASTRO DE PAZ, J.L. Y CERDÁN, J. (2007). «Tra(d)iciones y traslaciones del ensayo fílmico en España. (Algunas ideas en torno a la condición autorreflexiva de nuestro cine desde una perspectiva histórica)», en Weinrichter, A. (ed.), *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*, Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra, Pamplona, págs. 110-124.
- CATALÀ DOMÈNECH, J.M. (2014). *Estética del ensayo: La forma ensayo, de Montaigne a Godard*, Universitat de València, Servei de Publicacions, Valencia.
- CRUZ CARVAJAL, I. (2015). *Correspondencias entre el ensayo literario y el ensayo audiovisual. Análisis de tres autores: Marker, Ospina y Siminiani*, Tesis Doctoral, UCM, Madrid.
- GARCÍA MARTÍNEZ, A.N. (2006). «La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual», en *Comunicación y Sociedad*, Revista de la Facultad de Comunicación, Vol. 19, nº. 2, Universidad de Navarra, Pamplona, págs. 75-106.
- GARCÍA MARTÍNEZ, A.N. (2013). *Realidad y representación en el cine de Basilio Martín Patino: montaje, falsificación, metaficción y ensayo*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona.
- HEREDERO, C.F. (1998). "La Historia como representación y el espejo apócrifo". *Archivos de la Filmoteca* nº30, Madrid.
- LÓPEZ, M. (2015). *El falso documental. Evolución, estructura y argumentos del fake*. Madrid: UOC.
- MÍNGUEZ, N. (2013). "El falso documental y los límites de la no ficción". En *Ficción y no ficción en los discursos creativos de la cultura española* (pp. 153-174). Madrid: Iberoamericana/Vervuert.
- ORTEGA, M.L. (2005). *Nada es lo que parece. Falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del documental en España*. Ocho y Medio, Madrid.
- PÉREZ MILLÁN, J.A. (2002). *La memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual*, 47 Semana Internacional de Cine, Valladolid.
- PONS, J. DE P. (2010). "Andalucía, un siglo de fascinación". *Encadenados*. En http://www.encadenados.org/n37/patino_10.htm