

IDA LUPINO Y DOROTHY ARZNER, PIONERAS DE HOLLYWOOD

CATORCE FILMS EN EL
"MES DE LA HISTORIA DE LA MUJER"

Del sábado 15 al domingo 30 de marzo se llevará a cabo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) un ciclo denominado *Ida Lupino y Dorothy Arzner, pioneras de Hollywood*, celebrando el "Mes de la historia de la mujer". El programa está integrado por ocho largometrajes dirigidos o codirigidos por Dorothy Arzner, la primera realizadora del Hollywood clásico, y otros seis realizados por Ida Lupino, a su vez una auténtica estrella de Hollywood. Arzner y Lupino fueron pioneras en el terreno de la dirección cinematográfica en una era en la cual la silla de los cineastas estaba destinada, casi sin excepciones, a los realizadores varones. El ciclo está organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con Fundación Cinemateca Argentina.

Dorothy Arzner (1897-1979) fue un caso único en la historia del cine estadounidense: la única mujer que consiguió construir una carrera profesional como directora en la época dorada de Hollywood. Su primer trabajo en la industria cinematográfica fue como estenógrafa en los estudios Players-Lasky (luego rebautizado Paramount), transcribiendo guiones,

abriéndose camino hacia trabajos de mayor responsabilidad: redactora de sinopsis, continuista de rodaje y, finalmente, montadora. Fue en la sala de montaje donde Arzner se ganó una reputación en la industria de Hollywood, trabajando en 52 películas y colaborando asiduamente con el realizador James Cruze. En la célebre *Sangre y arena* (1922), de Fred Niblo, Arzner no sólo realizó una brillante labor como editora, sino que se encargó del rodaje de la segunda unidad en las escenas de las corridas de toros. Arzner dirigió unas quince películas a lo largo de la década de los 30 y comienzos de los 40, y trabajó con estrellas de Hollywood como Clara Bow, Katharine Hepburn, Fredric March, Rosalind Russell, Claudette Colbert, Maureen O'Hara y Joan Crawford, en comedias y melodramas que prestaban una especial atención a los personajes femeninos. Olvidada durante demasiado tiempo, su figura fue reivindicada en la década de 1960 por el feminismo y, en tiempos más recientes, ha sido justo objeto de varios homenajes.

“Las consistentes preocupaciones temáticas de Ida Lupino ligadas a la opresión de los roles de género; su aguda crítica de las instituciones sociales estadounidenses en el contexto de la sociedad de posguerra y el consumismo estadounidense; su coraje, ingenio y poder de negociación profesional y artístico constituyen una importante historia de autoría feminista que no ha sido completamente articulada por los académicos y críticos. En nuestra mirada sobre su vida –en su rol de actriz, guionista, productora y directora, no solo de películas sino también en la televisión– esperamos darle a Lupino el lugar más destacado en la historia del cine estadounidense (y europeo) que ella merece”. (Therese Grisham y Julie Grossman en *Ida Lupino, directora –Su arte y resiliencia en tiempos de transición*).

Sábado 15

A las 15 y 21 horas

Miércoles 19

A las 18 horas

Sangre y arena

(*Blood and Sand*; EE.UU., 1922)

Dirección: Fred Niblo.

Montaje y Dirección de segunda unidad:

Dorothy Arzner

Con Rodolfo Valentino, Lila Lee,

Nita Naldi.

(108'; DM).

Adaptación de la clásica novela de Vicente Blasco Ibáñez sobre el ascenso y caída de Juan Gallardo, un ambicioso torero sevillano. Uno de los problemas que presentaba el rodaje de *Sangre y arena* era conseguir un doble para Rodolfo Valentino en la secuencia de la corrida de toros. La entonces montajista Dorothy Arzner tuvo la innovadora idea de construir la secuencia en la sala de montaje, utilizando abundante material de archivo de tres corridas de toros madrileñas, para luego filmar primeros planos de Valentino (dirigidos por ella) que ensamblaran perfectamente con el material de archivo. El resultado fue un éxito.

“Valentino se había consagrado con el papel de gaucho argentino en *Los cuatro jinetes del apocalipsis*, con el de pseudoárabe en *El sheik*, y ahora en *Sangre y arena* como torero español. Valentino era un objeto sexual para las mujeres, actuaba para las mujeres y éstas eran sus más leales admiradoras. Podía ser amenazador y rapaz en sus caracterizaciones, y otras veces exhibir una vulnerabilidad que atraía los instintos maternales de sus seguidoras”. (Michael Morris, *Madam Valentino*. Circe Ediciones, 1999).

Sábado 15

A las 18 horas

Sábado 22

A las 15 horas

Miércoles 26

A las 18 horas

Las diablillas del convento

(*The Trouble with Angels*; EE.UU., 1966)

Dirección: Ida Lupino.

Con Rosalind Russell, Hayley

Mills, Binnie Barnes.

(112'; DM).

Mary y Rachel son las alumnas más traviesas del internado St. Francis y su imaginación no tiene límites cuando se trata de enloquecer a las monjas. La Madre Superiora intentará hacer de ellas dos alumnas ejemplares.

En una década en que dirigía exclusivamente series de televisión, Lupino volvió inesperadamente al cine para dirigir su último largometraje: *Las diablillas del convento*. Una comedia de vibrantes colores, muy en el estilo de las producciones Walt Disney de la época, hoy en día se ha convertido en un film de culto. “En varias escenas la dirección de Lupino da pruebas de una modernidad de estilo asombrosa (...) Sobre todo la escena final, con una planificación de gran claridad y una precisión casi *langiana*, resulta emocionante” (Bertrand Tavernier y Jean Pierre Coursodon).

Domingo 16

A las 15 y 21 horas

Sábado 22

A las 18 horas

Ultraje

(*Outrage*; EE.UU.; 1950)

Dirección: Ida Lupino.

Con Mala Powers, Tod Andrews, Robert Clarke.

(75'; DM).

Ann Walton es una joven a punto de casarse cuya vida se ve alterada trágicamente: una noche sufre una violenta violación. Absolutamente traumatizada, la muchacha huirá de su casa.

“Las heroínas de Ida Lupino no intentan cambiar el mundo. Carentes de estructura ideológica, sin dominio alguno del lenguaje ni de las ideas, son incapaces de hacerlo. Todas estas mujeres luchan para sobrevivir sin comprender realmente qué les ocurre. Visiblemente, no están armadas ni preparadas para afrontar la vida (Lupino llegó a afirmar que sus propios conocimientos estarían sujetos con alfileres), una vida que atraviesan como sonámbulas, perdidas, mutiladas (como niños autistas), carentes de reacción. En torno a ellas, la sociedad no es necesariamente hostil (el policía de *Ultraje* es torpe, pero intenta hacer bien su trabajo y arrinconar al violador), sino casi siempre meramente culpable de pasividad, incapaz de una reacción justa: tras la violación, la protagonista de *Ultraje* se da cuenta de que sus vecinos y colegas reaccionan únicamente como curiosos. Su forma de actuar les asemeja a los personajes contaminados de *La invasión de los ladrones de cuerpos*”. (Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Coursodon, *50 años de cine norteamericano*).

Domingo 16

A las 18 horas

Jueves 27

A las 15 y 21 horas

Chicas que trabajan

(*Working Girls*; EE.UU., 1931)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Judith Wood, Dorothy Hall, Frances Dee, Paul Lukas.

(77'; DM).

Dos muchachas de Indiana, la inocente Mae Thorpe y su hermana June, más astuta, se mudan a una pensión para mujeres en Nueva York. Mientras June disfruta de sí misma y de los regalos

que recibe de su novio saxofonista, Mae se enamora de un abogado de la alta sociedad. La mejor de las cuatro colaboraciones entre Arzner y la dramaturga y guionista Zoë Akins, *Working Girls* demuestra los audaces extremos a los que podía llegar el cine del Hollywood Pre-Código.

“*Chicas que trabajan* es una película feminista en la que Arzner utiliza una sensibilidad *camp* y *queer*, al igual que en su film posterior *Craig’s Wife* (1936). En ambos films aparece una crítica mordaz de la institución del matrimonio, vista como uno de los pocos canales posibles que tenían las mujeres para ascender socialmente en la Norteamérica de la Gran Depresión”. (Gwendolyn Audrey Foster, *Senses of Cinema*).

Martes 18

A las 15 y 21 horas

Viernes 28

A las 18 horas

Matrimonio y señorío

(*The Bride Wore Red*; EE.UU., 1937)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Joan Crawford, Franchot Tone, Robert Young.

(103'; DM).

El conde Armalia cree que la suerte al nacer es todo lo que separa a pobres y ricos. Para probar su teoría, decide enviar a la cantante Anni Pavlovitch a un hotel de lujo durante dos semanas. Con fastuosas ropas y su impostado nuevo estado, Anni descubre que le gusta la vida de los ricos. Y también se da cuenta que necesita casarse rápidamente con un marido adinerado para continuar con su nuevo estilo de vida.

“Arzner logra lo que probablemente ningún director masculino habría conseguido: confeccionar la película en torno a la indumentaria de Joan Crawford, a su forma de lucir los vestuarios. Este enfoque de Arzner resulta muy apropiado, pues en la carrera cinematográfica de Joan Crawford la vestimenta tenía una importancia equiparable a la del guion y la interpretación del personaje”. (Fred Lawrence Guiles, *Joan Crawford: The Last Word*).

Martes 18

A las 18 horas

Domingo 30

A las 15 y 21 horas

No deseado

(*Not Wanted*; EE.UU., 1949)

Dirección: Ida Lupino y Elmer Clifton.

Con Sally Forrest, Keefe Brasselle,

Leo Penn.

(91'; DM).

La joven Sally Kelton es seducida por Steve Ryan, un pianista. Pronto se entera de que está embarazada. “Sin concesiones al melodrama o al alegato social, *No deseado* es, quizás, la obra maestra de Ida Lupino” (Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Coursodon).

“Originalmente, no iba a dirigir la película. Solo iba a producirla. Teníamos a un maravilloso director veterano, Elmer Clifton, para dirigirla.

A tres días de empezado el rodaje, Clifton tuvo un problema cardíaco. Como estábamos filmando la versión del guion escrita por mí, me hice cargo también de la dirección” (Ida Lupino, entrevistada por Patrick McGilligan. *Film Crazy: Interviews with Hollywood Legends*).

Miércoles 19

A las 15 y 21 horas

Sábado 22

A las 21 horas

El bígamo

(*The Bigamist*; EE.UU., 1953)

Dirección: Ida Lupino.

Con Joan Fontaine, Ida Lupino,

Edmond O'Brien.

(80'; DM).

Harry e Eve Graham están tratando de adoptar un niño. En la agencia de adopción sospechan algo extraño. Empiezan a investigar a Harry y descubren que tiene una segunda vida con otra mujer.

“Lograr que el personaje de la primera esposa fuese completamente comprensiva hacia el bígamo era un desafío que me interesaba mucho.

(...) Me vi forzada a dirigir y actuar al mismo tiempo. Joan Fontaine me quería como directora, pero insistió en que además interpretara a la otra mujer, ya que tener a dos estrellas femeninas le agregaba valor comercial a la película” (Ida Lupino, entrevistada por Patrick McGilligan)

Jueves 20

A las 15 y 21 horas

Jueves 27

A las 18 horas

Tuya para siempre

(*Merrily We Go to Hell*; EE.UU., 1932)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Sylvia Sydney, Fredric March,

Cary Grant.

(83'; DM).

Jerry, un periodista alcohólico, se dispone a escribir su primera obra teatral, apoyado por su esposa Joan. Aunque la obra resulta un éxito en Broadway, después del estreno el matrimonio comenzará a resquebrajarse.

Tuya para siempre fue el último film de Arzner bajo su contrato con Paramount Pictures (1922-1932), período considerado por la historiadora feminista Judith Mayne como el más versátil de su carrera.

“El aspecto humanista del cine de Arzner es la esencia de su arte; incluso los personajes secundarios de sus películas están pincelados con extraordinario detalle. En su cine la dura realidad se combina con un cierto lirismo que suscita del trabajo con sus actores. (...) La maestría de Arzner en el terreno de la comedia queda demostrada en el inicio de *Anybody's Woman* (1931) y en la secuencia del anillo de *Tuya para siempre*”. (Francine Parker, *Approaching the Art of Arzner*).

Jueves 20

A las 18 horas

Sábado 29

A las 15 y 21 horas

La muerte en acecho

(*The Hitch-Hiker*; EE.UU., 1953)

Dirección: Ida Lupino.

Con Edmond O'Brien, Frank Lovejoy,

William Talman.

(71'; DM).

Durante un viaje de pesca, dos amigos levantan a un autoestopista. El hombre resulta ser un psicópata peligroso que se ha fugado de la cárcel. A punta de pistola, los obliga a conducir hacia México. Lupino demuestra un impecable pulso narrativo y un manejo del suspenso que nunca decae. “No todas mis películas tratan sobre temas de mujeres. Dirigí *La muerte en acecho*, basada en un hecho real, el caso de William Cook, el autoestopista asesino. Definitivamente no era una historia de mujeres. Y también hice *El bígamo*, donde la historia es claramente la del hombre” (Ida Lupino, entrevistada por Patrick McGilligan).

Viernes 21

A las 15 y 21 horas

Martes 25

A las 18 horas

Honor entre amantes

(*Honor Among Lovers*; EE.UU., 1931)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Claudette Colbert, Fredric March, Ginger Rogers.

(75'; DM).

Julia Traynor es una secretaria que rechaza los avances de su jefe Jerry Stafford, un millonario que la acosa incansablemente. La muchacha se compromete con Philip, un joven ambicioso que espera progresar en Wall Street. Las cosas se complican cuando Julia descubre que Philip ha ganado fraudulentamente 100.000 dólares de la empresa de Stafford.

“Las películas más interesantes de Dorothy Arzner afrontaron la lucha por la equidad sexual en las relaciones. Sus protagonistas jamás eran sumisas ni aburridas, y valerosamente peleaban batallas sin salida (...) Arzner fue, y todavía sigue siendo, la única mujer que logró construir un corpus de obra coherente dentro del sistema de Hollywood”. (Ally Acker, *Reel Women*).

Viernes 21

A las 18 horas

Miércoles 26

A las 15 y 21 horas

Baile y pasión

(*Dance, Girl, Dance*; EE.UU., 1940)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Maureen O'Hara, Lucille Ball, Louis Hayward.

(90'; DM).

Judy O'Brien forma parte de una compañía de bailarinas y aspira a dedicarse al ballet clásico. Después que su compañera Bubbles deja el grupo para hacer carrera en los cabarets, Judy se verá obligada a aceptar un ingrato trabajo: ser la telonera del espectáculo de Bubbles. *Baile y pasión* es uno de los films más personales, originales y ante todo explícitamente feministas en la obra de la cineasta.

“Dorothy Arzner era un fenómeno cinematográfico en aquellos días. (...) Tanto Lucille Ball como yo quedamos fascinadas por ella. Arzner rápidamente impartió su punto de vista distintivo a la película. Alejándose del enfoque del triángulo amoroso (preferido por el director original del film, Roy Del Ruth), Arzner abordó la historia como una exploración profunda de mujeres independientes y fuertes”. (Maureen O'Hara, *'Tis Herself. An Autobiography*).

Domingo 23

A las 15 y 21 horas

Sábado 29

A las 18 horas

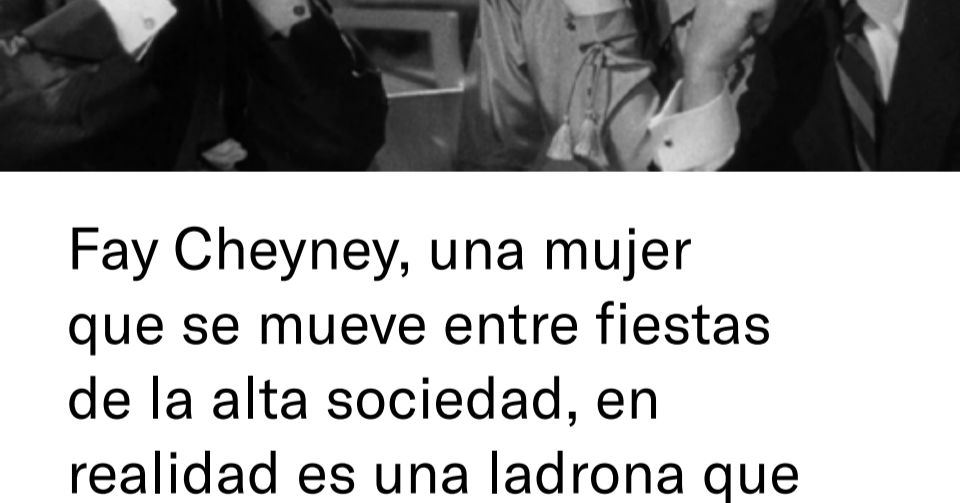
Su última aventura

(*The Last of Mrs. Cheyney*; EE.UU., 1937).

Dirección: Richard Boleslawski, George Fitzmaurice, y Dorothy Arzner.

Con Joan Crawford, William Powell, Robert Montgomery.

(98'; DM).

Fay Cheyney, una mujer que se mueve entre fiestas de la alta sociedad, en realidad es una ladrona que aprovecha sus contactos para planificar robos. Luego de desembarcar en Londres, Fay se convierte en la niña mimada de la sociedad inglesa, impresionando a todos, especialmente al playboy Lord Arthur Dilling, que se enamora de ella.

Su última aventura fue dirigida en su mayor parte por el polaco Richard Boleslawski, que falleció durante el rodaje. A continuación lo sustituyó George Fitzmaurice (realizador conocido por su *Mata-Hari*, con Greta Garbo). Cuando Fitzmaurice cayó enfermo, Dorothy Arzner se encargó de terminar el film. Para Arzner *Su última aventura* supuso el inicio de una larga relación profesional con Joan Crawford, a quien volvió a dirigir en su siguiente comedia, *Matrimonio y señorío*. Muchos años después, en 1958, Joan Crawford contrató a Arzner para dirigir 50 comerciales televisivos de Pepsi-Cola, empresa donde Crawford era una de las vicepresidentas.

Domingo 23

A las 18 horas

Viernes 28

A las 15 y 21 horas

La tragedia del temor

(*Never Fear*; EE.UU., 1950)

Dirección: Ida Lupino.

Con Sally Forrest, Keefe Brasselle,
Hugh O'Brian.

(82'; DM).

La joven bailarina Carol Williams está a punto de casarse con su novio, también bailarín. Sus planes se estropean al enterarse que ella ha contraído poliomielitis. *La tragedia del temor* es uno de los films más personales dirigidos por Lupino, habiendo sido ella misma víctima de la polio a una temprana edad.

“Nuestras películas tenían relevancia social y, al mismo tiempo, eran entretenimiento. Estaban basadas en historias reales, en hechos que el público podía comprender, ya que habían ocurrido de verdad o habían aparecido en los periódicos. The Filmakers, nuestra pequeña compañía, se hizo conocida por este tipo de producciones y por contratar a talentosos desconocidos: actores, guionistas, directores jóvenes” (Ida Lupino, entrevistada por Patrick McGilligan).

Martes 25

A las 15 y 21 horas

Domingo 30

A las 18 horas

Hacia las alturas

(*Christopher Strong*; EE.UU.; 1933)

Dirección: Dorothy Arzner.

Con Katharine Hepburn, Colin Clive,
Helen Chandler.

(78'; DM).

En una fiesta, el parlamentario Sir Christopher Strong, un hombre casado, conoce a la elegante piloto de avión Lady Cynthia Darrington. Poco a poco empiezan una relación que afectará el matrimonio del hombre y las carreras profesionales de ambos.

“Los derechos de la novela de Gilbert Frankau *Christopher Strong* acababan de ser adquiridos por la RKO y el papel de la aristocrática y temeraria aviadora Lady Darrington parecía hecho a la medida de Katharine Hepburn. El productor David O. Selznick pensó que había dado con una combinación perfecta cuando contrató a una de las pocas directoras mujeres, Dorothy Arzner, para dirigir la película. Todos los films de Arzner habían mostrado a mujeres independientes. Sin embargo, entre Hepburn y Arzner se inició una rivalidad competitiva desde su primer encuentro. Selznick quiso

que la película tuviera tres importantes responsables del sexo femenino y contrató a una tercera mujer, Zoë Akins, para que escribiera el guion. (...) Los decorados de *Hacia las alturas* eran de un excelente gusto, y el vestuario –incluyendo un vestido de disfraz de mariposa diseñado por Walter Plunkett, muy ceñido y en reluciente lamé dorado, que Hepburn lucía en la secuencia inicial del baile de disfraces– era impresionante. El film contenía una escena de dormitorio, después de que los amantes hubieran hecho el amor, que resultaba muy efectiva. Pero un retrato en caliente de la pasión sexual no era lo que los seguidores de Katherine Hepburn esperaban ver en las películas de la estrella”. (Anne Edwards, *A Remarkable Woman: A Biography of Katharine Hepburn*).

