

ENTREVISTA | Viene a Chile el autor de "Amores perros" y "Babel" a dar curso de escritura cinematográfica

Una lección de cine con GUILLERMO ARRIAGA

En dos semanas Arriaga será jurado en el festival de San Sebastián 2011.

2011 PRODUCTIONS

Es uno de los escritores cinematográficos y directores más importantes de América Latina y sus películas han impactado la forma de hacer cine en el último decenio. El creador de las premiadas "Amores perros" y "Babel" habla en esta entrevista sobre la actual crisis creativa de Hollywood y sobre las lecciones que impartirá en octubre en Santiago, en un curso que promete tanto o más éxito que el de Robert McKee.

EVELYN ERLIJ

Mientras trabaja sin pausa en un nuevo proyecto y se apresta para la firma de contratos de su próximo trabajo como productor, Guillermo Arriaga no sólo tiene en mente posibles historias a escribir en el futuro. También se las arregla para seguir practicando la docencia, una de sus viejas pasiones. Dos semanas atrás, de hecho, llenó un auditorio en Bogotá con más de mil 300 personas que fueron a escuchar sus lecciones sobre cómo escribir historias. Y será esa veta de académico la que lo traerá a Chile el 28 y 29 de octubre, fechas en que dictará un curso de escritura de cine, tal como lo hiciera en años anteriores Robert McKee.

"Llevo 30 años dando clases. Fui director de carrera en Comunicación, en la Universidad Iberoamericana acá en México; he enseñado en maestrías y licenciaturas, siempre sobre cómo construir historias", cuenta desde Ciudad de México el escritor de las aplaudidas cintas "Amores perros" (2000), "21 gramos" (2003) y "Babel" (2007), quien también debutó en la dirección con "Camino a la redención" (2008), protagonizada por Charlize



Theron y Kim Basinger.

La influencia de Guillermo Arriaga en el cine contemporáneo es innegable, y así como desde el estreno de "Amores perros" comenzó a hablarse del "nuevo cine latinoamericano", hoy cineastas de todo el mundo —entre ellos el premiado director alemán Fatih Akin— lo citan como una de sus principales influencias. Entre sus distinciones se cuenta la nominación al Oscar en la categoría Mejor guión por "Babel", el premio al Mejor guión en el Festival de Cannes por "Los tres entierros de Mel-

qufades Estrada" (2005), dirigida por Tommy Lee Jones, y la nominación de "Camino a la redención" al León de Oro de Venecia.

Sus películas se caracterizan por tener historias no lineales, donde el destino entrecruza la vida de personas que a simple vista no tienen nada que ver entre sí. La violencia, el drama y la tragedia son parte esencial de sus historias: en "Amores perros", Octavio (Gael García) pelea perros para ganar dinero y escaparse con la mujer de su hermano que está embarazada; en "21 gramos", Benicio del Toro es un ex

convicto que asesina en un accidente de auto a un padre y sus hijas y escapa del lugar.

A pesar de esto, Arriaga afirma que sus películas son optimistas. "Siempre he dicho que las más son *feel-good movies* (películas para sentirse bien), porque son personajes que van por abismos terribles y la vida les pone obstáculos casi imposibles de superar, pero los superan y siguen adelante", explica el escritor, quien hoy es parte de la élite que puede darse el lujo de hacer cine de autor en Hollywood.

"21 gramos"
El segundo trabajo de Arriaga con el director mexicano Alejandro González Iñárritu.



"Babel".
Por este
filme Arriaga
postuló al
Oscar en la
categoría de
Mejor guión.

CENTRAL FILMS

"Hay una escasez de ideas en la capacidad de ficcionalizar", opina Arriaga.

—¿Cómo has logrado no ceder a las presiones de los grandes estudios?

"Una ventaja que tengo es que llegué viejo a este negocio, de 39 años, y tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. Nunca me han pedido que cambie una sola línea de lo que he escrito. Hablé con Stacey Sneider, presidenta de Universal Pictures, quien dio la luz verde para hacer '21 gramos' y le pregunté por qué hicieron esa película. Ella dijo 'porque esta historia debe ser contada'. Los estudios también quieren buenas tramas".

—Se dice que el cine está en crisis porque se están haciendo muchos *remakes*, segundas y terceras partes. ¿Crees que hay una escasez de ideas en el cine de hoy?

"Yo creo que hay una escasez de ideas en la capacidad de ficcionalizar en la sociedad en general, no sólo en Estados Unidos. Hay períodos en los que se tiene más que decir, donde las circunstancias económicas, políticas y sociales crean un ambiente propicio para ficciones y reflexiones, como fueron los años 70 en Estados Unidos o como fue el cine iraní de los 90 y principios de este siglo. Pero nunca ha sido fácil encontrar buenas historias en ningún lugar del mundo. No po-

demostramos tomar el ejemplo de Estados Unidos como el ejemplo de todas las cinematografías; lo que pasa es que el mercado está dominado por el gran comercio de los estudios y las grandes distribuidoras, lo que no significa que todos sean *remakes*. En Chile o México no se hacen *remakes*".

El cine es literatura

Arriaga —autor de varias novelas, entre ellas "Un dulce olor a muerte" (1994) y "El búfalo de la noche" (1999)— es uno de los pocos escritores de cine que se preocupa de no ser llama-

mado "guionista", una palabra que detesta y que prefiere reemplazar por autor de libros cinematográficos. Para él, la distancia entre la escritura literaria y la escritura de cine es más bien ficticia, lo cual se comprueba, por ejemplo, en que dentro del público que asistió a los cursos de Robert McKee en Chile había una gran cantidad de novelistas, muchos de ellos de larga trayectoria.

"Un amigo me preguntó '¿cuándo vas a volver a la literatura?' y le dije 'pues nunca me fui'. ¿Por qué a Shakespeare o a Eurípides no le decían '¿cuándo te fuiste de la literatura?'.

Los detalles de sus charlas en Chile

El curso de Guillermo Arriaga, organizado por la productora Magallánica de Mario Velasco y Patricio Lynch —la misma que trajo a Robert McKee—, tendrá lugar el 28 y 29 de octubre, de 10:30 a 18:00 horas, en el Salón Fresno de la Universidad Católica, y tiene un costo de \$180.000. Más información en <http://www.magallanica.com>.



"AMORES PERROS". — Marcó el cine de América Latina y el mundo. Fue nominada a un Oscar en 2000.

ALTA ENTERTAINMENT

¿Por qué la dramaturgia de teatro sí es literatura y por qué la dramaturgia de cine no lo es? Se dice que es porque la película se hace y se construye, pero una obra de teatro también, y no por eso deja de ser literatura. Creo que todo lo que he escrito es literatura, es parte de un corpus de obra".

—Unas de las lecciones de McKee es crear historias pensando en la sensibilidad del público.

"Con Robert nos caemos muy bien, es un tipo muy interesante y afable. Pero no creo que haya que pensar en el público, creo que hay que pensar en el diálogo con ese ser invisible que está al otro lado. Una virtud rara en un escritor es que logre encontrar el orden interno de una historia. Es quizás la habilidad más importante de un escritor, pero muy poca gente la tiene. Lo que hace McKee es darle orden interior al desorden que traes, darte mapas para ordenar. Yo tengo mucho orden interior. No necesito mapas, pero los que se pierden sí los necesitan".

— En ese sentido, ¿en qué se diferencia tu curso del de McKee?

"Si tengo alguna ventaja es que yo escribo, entonces puedo dar ejemplos

de cómo resolví ciertas escenas y diálogos. Yo también tengo mis propios mapas, no para mí, sino para mis estudiantes. Tengo reflexiones sobre cómo construir un personaje y cómo llevarlo. Doy muchos tips, sugerencias y consejos en base a lo que me he enfrentado. Llevo escenas mías y explico cómo resolví ciertos conflictos".

—¿Cómo funciona tu proceso creativo?

"Por lo general son historias que se han anidado dentro de mí por años, y van madurando lentamente hasta que llega el momento de escribirlas. Poco a poco voy encontrando a través de la imaginación cómo esa historia puede ir creciendo en cierta dirección o me ocurren cosas en la vida que me aportan ideas. Por ejemplo, '21 gramos' está inspirada en mi experiencia con una afección al corazón. El doctor me dijo que si se complicaba, había necesidad de hacerme un trasplante y siempre estuve obsesionado con qué haría yo con un corazón trasplantado. No sabía qué hacer con esa historia, que me pasó a los 24 años. Tiempo después vi a un tipo atropellado, muerto. Le sacaron la cartera y adentro había una foto de una señora con una niña de un año sentada en su regazo. Son esas las experiencias personales que voy proyectando en mis películas".

—Has dicho que tus personajes son despreciables, todo lo contrario de lo que espera el público.

"Lo que dicen los maestros en Hollywood es que hay que hacer a los personajes *likable*, tienen que ser aceptados, queridos. Yo creo que tienen que ser interesantes. Casi siempre hago personajes deleznales, horribles, que conforme va avanzando la película vas identificándote con ellos y hasta los vas perdonando. El personaje de Charlize Theron en 'Camino a la redención' es fría, manipuladora, pero poco a poco vas entendiendo de dónde viene eso. Y al final quieres que esa mujer tenga esperanza. Creo que estos personajes atraen al público porque tocan verdades básicas del ser humano: amor, muerte, pérdida, esperanza, ilusión, deseo, lucha".