

APUNTES BREVES PARA UNA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
(SOBRE LA TRILOGÍA FÍLMICA DE RAÚL PERRONE
"LABIOS DE CHURRASCO", "GRACIADIÓ" Y "5 P'AL PESO")

Prof. Julio C. Vivares
Enero de 2000

APUNTES BREVES PARA UNA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
(SOBRE LA TRILOGÍA FÍLMICA DE RAÚL PERRONE
"LABIOS DE CHURRASCO", "GRACIADIÓ" Y "5 P'AL PESO")

Prof. Julio C. Vivares
Enero de 2000

SOBRE HISTORIAS Y PERSONAJES

El lenguaje expresivo de Raúl Perrone (el "Perro" como lo llaman sus amigos) conmueve por su deliberada simpleza - no carente de profundidad - en el abordaje de las historias que encarnan sus personajes, casi siempre jóvenes (pibes de barrio) desocupados, sin esperanzas y sin futuro, víctimas de la soledad, la incompreensión y de la depresión económica de los 90'.

Con una concepción *minimalista*, la cámara demarca, espía y expone tramos de la vida de los personajes, en donde cada uno de ellos es lo que hacen y dicen, así de simple, así de transparentes y así de reales.

SOBRE LA ESTRUCTURA GENERAL

Cada escena de la trilogía, claramente puntuadas (por ejemplo en *Graciadió* con un cuadro rojo), va articulándose con las siguientes, pero no en un orden o sentido lineal sino estructural, a la manera de los mosaicos bizantinos. Una escena puede preceder a otra totalmente diferente sin relación o continuidad aparente, pero engarza y completa su sentido en el armado final.

SOBRE EL JUEGO DEL TIEMPO

En toda la trilogía pareciera que no hay pasado ni futuro, sólo un presente persistente. Un tiempo circular, al que siempre se vuelve. La cámara recorta un fragmento de la realidad, del instante, como escisión dada en un momento que encierra todos los momentos, y se atreve a mostrarlo tal como es, aún con las pseudo imperfecciones surgidas de la naturalidad y espontaneidad de situaciones y diálogos. Por momentos el espectador ajeno o desprevenido sobre el lenguaje propuesto, presiente que está frente a un "documental". En realidad Perrone se mueve con destreza dentro de la técnica del "Docufilm".

SOBRE LAS LOCACIONES Y ESCENARIOS

Ituzaingó es el lugar de residencia real del Perro y es también la localidad en que se desarrollan las tres historias: un barrio, que más que un simple barrio de Buenos Aires, es el mundo.

Los escenarios son naturales. No hay decorados artificiales. Predominan las tomas en exteriores "para no pelear con el iluminador y para ahorrar luz", según el propio decir del Perro.

SOBRE EL SONIDO Y LA MÚSICA

Perrone descrea del sonido limpio y claro, lo considera "antinatural" y poco creíble. Él mismo señala: "Utilizar sonido directo. Si es muy bueno, ensuciarlo", y para enfatizar su concepción subraya deliberadamente la última palabra (ver su *decálogo al final del texto*).

APUNTES BREVES PARA UNA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

(SOBRE LA TRILOGÍA FÍLMICA DE RAÚL PERRONE
"LABIOS DE CHURRASCO", "GRACIADIÓ" Y "5 P'AL PESO")

Prof. Julio C. Vivares
Enero de 2000

La música es siempre rocanrol, sobre la cual también dirá: "y si pasa algún auto o ladra algún perro en el momento de la toma de sonido y ensucia la grabación, mejor".

LA METÁFORA VISUAL

Quizá es en *Graciadió* - la segunda pieza de la trilogía - donde puede apreciarse más claramente el *juego de lo metafórico* del lenguaje de expresivo de Perrone, ya que éste impregna todo el film:

- Los personajes se muestran siempre atrapados en su propia y limitada realidad dentro de una sociedad que los margina de antemano. El "desconcierto ante el camino a seguir", la "falta de rumbo", quedará patentada en la frase del protagonista: "...Entonces decíamos que era para allá..."
- Un cielo nublado, tormentoso, pero sin lluvia deja abierta la esperanza de un tiempo siempre mejor.
- El protagonista no logra, a pesar de reiterados intentos, encender su propio fuego, aunque tendrá siempre alguien cerca (una mujer) que lo hará.
- Una pregunta y respuesta final encierra el mensaje social que anima la obra. La dirección, el camino, la salida, que no acertaban hacia la derecha o hacia la izquierda como dilema direccional a sus vidas, la encuentran hacia arriba. Entonces los tres despegan de su angustiante realidad por medio de una bella metáfora visual. Arriba siempre está el cielo, y quizá la salida...

SOBRE PERSONAJES Y ACTORES

Perrone dibuja con la cámara personajes de la vida real - oficio éste que conoce muy bien - y los exhibe pero no los juzga, los respeta y los acepta en su real condición como parte inexorable del paisaje urbano. Así el amigo con coche nuevo, el policía, *Sandrito* el loco lindo del barrio, el poeta urbano de entrecasa, todos ellos seres marginales y totalmente anónimos, alcanzan en su lenguaje la jerarquía de "entrañables".

Los personajes no desbordan en el sentimentalismo. La nostalgia que impregna ciertas escenas está siempre enmarcada y contenida, casi sin tristeza.

El lenguaje *improvisado*, sobre lineamientos básicos preestablecidos pero no escritos, otorga frescura y autenticidad a los diálogos.

Actores y actrices poco conocidos dan mayor fuerza, contundencia y credibilidad narrativa a la historia.

A veces me pregunto si Perrone cuenta historias o sólo cuenta circunstancias de encuentros y desencuentros. Acaso la vida real no es eso, muy poco de historias y mucho menos de grandes historias, pero sí bastante de encuentros, por lo general casuales, que sólo generan, en el mejor de los casos, simples anécdotas. De allí la fugacidad de ciertos personajes. No obstante siempre hay un amigo del alma. Alguien dispuesto a acompañar y a consolar sin retaceos. Esta trilogía de Perrone hace culto a esa amistad sin interés.

APUNTES BREVES PARA UNA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
(SOBRE LA TRILOGÍA FÍLMICA DE RAÚL PERRONE
"LABIOS DE CHURRASCO", "GRACIADIÓ" Y "5 P´AL PESO")

Prof. Julio C. Vivares
Enero de 2000

PERRONE O EL CINE DE ACA EN LOS 90

En el mes de enero del 2000, tuve la oportunidad de viajar a Ituzaingó - localidad ubicada en el Oeste de la provincia de Bs. As. - y conocer personalmente a Raúl Perrone. Pude también presenciar, con algunos de mis alumnos, una de sus clases colectivas sobre su técnica y concepción cinematográfica.

Conversé con él, entre otras cosas, sobre su filmografía, y se entusiasmó. Asentía con la cabeza algunos de mis comentarios. Recuerdo también sus frases contundentes: - *"sé que lo que hago me hace feliz y lo voy a seguir haciendo a toda costa, sobre cualquier soporte, con la poca o nada de guita que tenga, con la ayuda de mis amigos, incluso vendiendo el televisor, pidiendo fiado, laburando gratis, pero voy a mostrar aquello que veo y me interesa"*.

Y en esto creo que radica su acierto expresivo. Un "Dogma" argentino sin dogma. Un lenguaje netamente urbano, que fiel a sí mismo, recortó un pedazo de los 90´.

"Gracias por atenderme
y hacerme tostadas
con café con leche fría
como a mí me gusta.

Yo soy un estúpido pero no importa.
Vos sos un búho deforme, paralítico,
con tu culito de pava gigante,
inmenso y descomunal.

Bardearé tus labios de churrasco,
de almohadón,
de balcón,
de mostrador.

Todas las estupideces que digas
me rebotan cual espejo que refleja tu de imagen de espanto.

Yo te lo digo de buena onda.

Ojo, no te comas cualquiera.

Porque... bueno, te quiero mucho".

Del film "Labios de Churrasco"

APUNTES BREVES PARA UNA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
(SOBRE LA TRILOGÍA FÍLMICA DE RAÚL PERRONE
"LABIOS DE CHURRASCO", "GRACIADIÓ" Y "5 P'AL PESO")

Prof. Julio C. Vivares
Enero de 2000

Copia del decálogo confeccionado por Perrone

