

"LA UMBRÍA": UN GUIÓN CINEMATOGRAFICO

(Nota preliminar, fragmentos y secuencias gráficas)

POR ANGEL SÁNCHEZ

Quienes, después de una lectura atenta de "LA UMBRIA", hemos expurgado elementos residuales, fijando la atención en las acotaciones al texto, comprendimos que el material de la obra de A. Q. era perfectamente cinematográfica. Que, de un texto a veces melodramático en exceso, podría hacerse un trasvase icónico para lograr una película confesional y despojada. Una visión filmica para el Cincuentenario, en un lenguaje artístico que posiblemente Alonso Quesada no hubiese desdeñado utilizar en nuestros días.

Así me vino la idea de sacar el guión cinematográfico de "LA UMBRIA" a partir del mismo texto, en su reedición del pasado año. No tenía noticias de una adaptación teatral de Pancho Guerra, estrenada en el Teatro "Pérez Galdós" y posteriormente en Madrid, que empezaba en la cena, con Paquita Mesa de protagonista y decorados de Santiago Santana. Posiblemente no quede el libreto de aquella representación (que alguien debería investigar como la única ocasión en que se adaptó para la escena el texto de A. Q.), pero queda un dato muy significativo: las escenas del comedor iban acompañadas de las voces grabadas por parasicólogos en sesiones espiritistas.

Sin apoyatura de adaptación anterior, y en la creencia de que se trataba de un embrión fílmico de magnífica entidad, comencé a mentalizar la película. Las acotaciones al diálogo escénico suministraban un sistema descriptivo de localizaciones geográficas, caracteres somáticos y psicológicos, que iban a servirme de apoyatura situacional. Utilitariamente, resultaba muy especial el sistema de adjetivación empleado por A. Q., elementos de una poética melancólica entre el morbo y el fatum: "extática", "oprimida", "lívido", "remoto", "doliente", "febril", "inquieto", "yerto", "suspirante", "anublado", "anhelosa", etc. La atmósfera de agotamiento, de morbo agónico, que da las acotaciones, estaba francamente opuesta a la Naturaleza fiera y vital de las localizaciones, en Agaete. El **pathos** orgánico de los colores de A. Q. revertía en la acción textual coagulando en cierto modo la exasperación de los personajes. Entonces pensé imágenes que produjeran un clima de expresión **remota**, distanciando la localización exuberante de los gestos y palabras congeladas de los hermanos de "LA UMBRIA".

En su estructura, mi guión sigue el desarrollo del texto de Alonso Quesada haciendo abstracción de escenas muy largas sostenidas sobre el mismo tema, eliminando intenciones arcaizantes, canarizantes y personajes de menor entidad. En César, el perro-conciencia de la familia, he querido ver al hermano que huye pero que queda en él ejerciendo una primogenitura vigilante. De ahí la importancia de mantenerlo en algunos diálogos, con una amistosa voz en off, voz herida como la de sus hermanos. Las primeras y las últimas imágenes enriquecen el original con un artificio para herrar bestias, su presencia enmarca un contrapunto sadiano a la acción. De esta forma la cinta discurre de manera cíclica entre el ruido de las cadenas, que abre la proyección, y el borboteo del mar en las escalinatas del muelle, precediendo al fin. También he añadido una referencia al hundimiento del buque "Valbanera", como lugar donde perece Lázaro, el hermano mayor que huye de "LA UMBRIA". En sobreimpresión a la imagen de su huída aparece la página de periódico donde se da la dolorosa noticia en las Islas. Otras invenciones para la película han sido de carácter crístico. La idea de convertir un principio de hemotisis de Gabriel en un descendimiento me vino por derivación asociativa en la tensión pasional de las secuencias espectrales anteriores. Conocía un cuadro de Max Ernst de 1928 donde la Virgen María castiga al Niño Jesús ante tres testigos: André Breton, Paul Eluard y Max Ernst. La mano que castiga al niño parece no pertenecer a la Virgen, sino que sale de la pared. A partir de esta idea compuse imágenes de Salvadora inclinada sobre Gabriel, levantándolo de la silla para envolverlo en la cortina, mientras Marta y Gertrudis levantan sus pies y lo envuelven, formando un descendimiento crístico que, forzoso es decirlo, era un homenaje a la "VIRIDIANA" de Buñuel. En otras secuencias la religión se cruza en la irracionalidad de los tortuosos caminos asociativos, pues hay en el personaje de Salvadora un carácter de martirio y en el destino de los Linares el contenido de "fin de una estirpe" difícil de eludir en su pase a la imagen.

La primera versión que hice, demasiado literaria y con escenarios ilusorios, quedó en entredicho desde que encontré las localizaciones originales en el Valle de Agaete y Puerto de las Nieves. La atmósfera de estos lugares se demostró imprescindible para avanzar en una segunda versión de identidad más real. Conversaciones e informaciones de la gente de estos lugares han completado el clima necesario a la creación. Detalles a veces insospechados, como cuando me indicaron la diferencia sustancial entre **velo**, **manto** y **crepón** en el luto canario, fueron un dato importante para la concepción de planos.

La secuencia final parte del instante en que Salvadora oculta su cara en el manto, una vez ha desaparecido Horacio. Sucede una escena de martirologio que también pudiera ser considerada como un sueño febril de la protagonista antes de su extinción. Esta secuencia puede pasar por la mayor licencia filmica que me he tomado con respecto al original de Alonso Quesada, pero sigo considerándola como básica en el desarrollo de mi visión icónica de "LA UMBRIA".

Poco más sobre el material que sigue. Son fragmentos del guión técnico tal como deberán ser rodados, sin los cambios que *découpage* y montaje originen a posteriori. Las secuencias dibujadas documentarán al

lector sobre la opción estética que el guión impone. A veces un plano constará de más de una viñeta para mayor comodidad del director de fotografía.

A nivel general creo que Alonso Quesada aceptaría hoy el pase en imágenes de "LA UMBRIA" realizado con contención y despojamiento, cuando un director capacitado, armonioso y lleno de respeto por la vida, obra y muerte de Rafael Romero levante, en tres bobinas, el homenaje cinematográfico que nuestro mejor poeta merece y necesita.

Marzo '75

Fragmentos del guión

.

PLANO A-37

Plano medio y travelling lateral, siguiendo a Gabriel, que va a sentarse junto a la hermana. Salvadora, de perfil:

—**Aún es temprano. La abuela no estaba vestida.**

Gabriel, tristemente:

—**¡Cómo tardan!**

Se oyen pasos sobre las hojas secas del camino exterior a la quinta.

PLANO A-38

En primer plano la cabeza de Gabriel. En plano general, a través de la verja de entrada se ve la figura de Horacio que se detiene y mira el interior del jardín, pensativo. Viste de capitán de goleta. Viendo que Salvadora no está sola se aparta del campo de cámara.

PLANO A-39

Plano medio. Sentados en el banco, los hermanos. Gabriel, por lo bajo:

—**Salvadora, mira al camino...**

La hermana tiembla y cierra los ojos.

Salvadora: — **¡Calla! ¡No digas nada! ¡Que no nos vea!**

Gabriel: **Nos vió. Estuvo mirándonos por la verja.**

Salvadora abre los ojos:

—**¡Mucho tiempo?**

Gabriel: —**Hasta que tú te volviste.**

PLANO A-40

Primer plano de Salvadora. Vuelve a cerrar los ojos. Los abre, llorosos, con una sonrisa. Gabriel también sonríe a su lado y la hermana coloca sus manos sobre la cabeza del niño.

Gabriel: —**¿Te acuerdas cuando venías y me traías los barcos? Tú eres mi hermanita más buena.**

Salvadora: —**Me quieres mucho. ¿Verdad, chiquillo?**

Retocesó hasta el plano medio. Gabriel se levanta y va hacia el perro, alegre:

—**A la que más quiero.**

PLANOS

A-32 / 37

LA UMBRIA

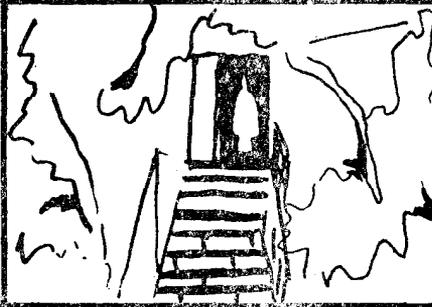
- EXTERIOR -

SECUENCIA JARDIN.

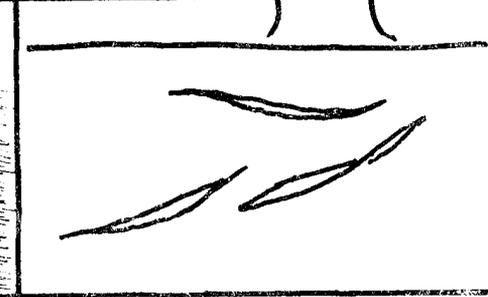
PLANO MEDIO. VUEVE HACIA GABRIEL ESTE, EN CUCLILLAS, LO LLAMA: «¡CÉSARI!» LE RODEA LA CABEZA CON AMBAS MANOS. EL HOGICO ROZA LA MANO «¡QUÉ PAJA TIENES LA BOCA!»

PLANO MEDIO. EL PERRO SIMULA MORDERLO EN LAS MANOS. GABRIEL SE INCORPORA: «¡QUITA! NO SEAS BRUTO!» CON VOZ DE MANDO: «¡ANDA, VAMOS A LAS ROSAS!»

PLANO ENTERO. APARECE UNA SILUETA EN EL PORTAL. VOZ DE SALVADORA: «¡GABRIEL, HERMANO!» TEMA MUSICAL.

PLANO MEDIO. RAMA DE EUCLIPTUS MOVIDA POR LA BRISA. VOZ DE LA HERMANA: «¡GABRIEL!» CAEN HOJAS SECAS. LE RESPONDE: «¡SALVADORA!»

PRIMER PLANO DE GABRIEL CON LA MIRADA EN DIRECCION A LA SILUETA DE SU HERMANA. MELANCOLIA.

PRIMER PLANO. EL VIENTO ARRASTRA HOJAS SECAS DE EUCLIPTUS POR EL SUELO. TERMINA EL TEMA MUSICAL.

Mientras Gabriel juega con el perro llega Gertrudis. Delgada, más sombría que su hermana, siempre sonríe.

.....

PLANO B-9

Toma panorámica general que partiendo del mar sigue por el farallón azul de Tamadaba y desciende hacia el camino viejo de Las Rosas. En picado. Aparecen los cuatro hermanos y la Abuela, algo rezagada. Sólo esta última lleva el manto sobre la cabeza. Avanzan subiendo la cuesta, hacia la fuente. Es media tarde; Marta y Gertrudis llevan de la mano a Gabriel. Salvadora se adelanta y sube hasta una roca, sobre el camino. Mientras, las hermanas y el niño se acercan, felices, a la fuente.

La Abuela se detiene, apesadumbrada.

PLANO B-10

Plano entero. Salvadora, de pie, casi dando la espalda a la cámara. En el fondo, la Abuela se sienta en un poyo, a orillas del camino.

Abuela: **¿Qué miras tan fijamente, Salvadora?**

Salvadora (señalando): —**El mar, abuela...**

Abuela (sigue abúlica y ahora con cierta impaciencia):

—**¿Qué piensas, Salvadora?**

Salvadora: —**No sé, abuela, miro el mar, nada más...**

Corre hacia la fuente por una vereda. La abuela se levanta y la sigue.

PLANO B-11

Plano medio. Los hermanos, junto al agua. Gertrudis pone la mano en la corriente.

PLANO B-12

Primer plano. Detalle del agua deslizándose por los dedos de Gertrudis. Movimiento hacia los rostros de los niños. Sonríen.

Marta: —**¡Abuela, mira el agua!**

Gabriel: —**Mira, parece una luz que corre!**

PLANO B-13

Plano medio. La abuela, sentada a la sombra de los eucaliptus.

Gertrudis (en off): —**¡Abuela! ¿No quieres ver el agua?**

Abuela: —**No, hija, no. No se agiten mucho.**

PLANO B-14

Plano medio. Los hermanos, sentados en las rocas, juegan con el agua.

Gabriel: —**¿No se acaba nunca la fuente, Salvadora? ¿Siempre corre?**

Salvadora (trionfante): —**¡Siempre!**

Gabriel (se acerca y coge agua en sus manos): **Entonces voy a beber.**

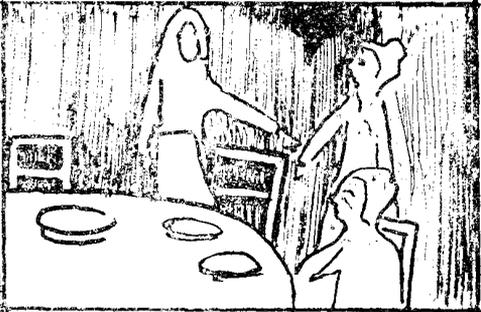
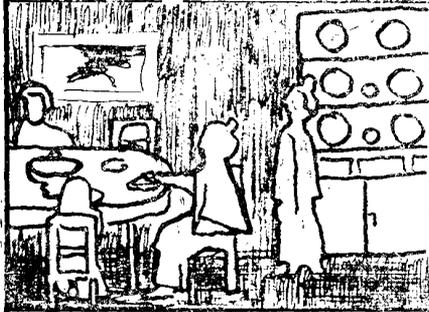
Salvadora, que ha estado distraída, doblando el manto, se vuelve, espantada:

—**¡Oh, no! (atenuando, suplicante) ¡No bebas de esa agua!**

Marta: —**Bueno... ¿qué importa beber?**

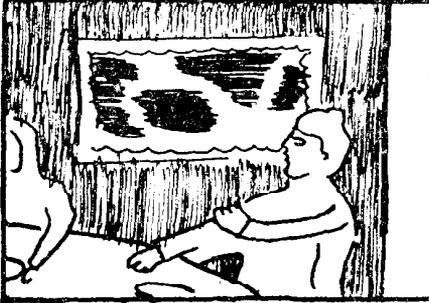
PLANOS
D. 17/20

LA UNBRIA
- INTERIOR -
SECUENCIA COMEDOR

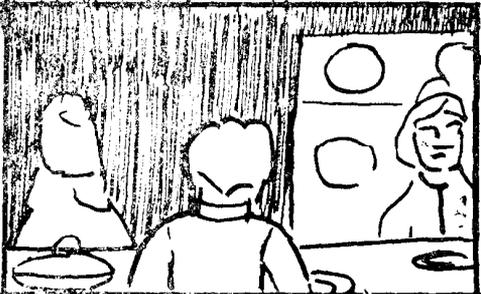
PLANO ENTERO. SALVADORA SE HA ENTRETENIDO MIRANDO LA ALACENA Y VA A SENTARSE. ENSIMISMADA, FRÍA.

PLANO MEDIO. EL ESPECTRO DE DOÑA MARÍA SE LEVANTA Y TOMÁNDOSE DE LA MANO LA CONDUCE A SU SILLA.

TRAVELLING LENTO HACIA SALVADORA. SE SIENTA, EXTÁTICA. CON VOZ INOCENTE, HERIDA, DICE: « HAY ALGUNA VENTANA ABIERTA. AHORA HE SENTIDO YA FRÍO EN LAS MANOS »

ENCADENANDO CON ANTERIOR, PLANO MEDIO DE ESPECTRO DOÑA LUTSARDA. CLAVA SU MIRADA EN EL PECHO DE MARTA, DE ESPALDAS.

MARTA VUELVE LA CABEZA HACIA LA DERECHA, DONDE ESTÁ GABRIEL: « A MÍ ME DUELE EL PECHO. ES EL AIRE. GABRIEL, VE Y MIRA SI LA VENTANA ESTÁ ABIERTA »

DESPLAZAMIENTO DE CÁMARA A LA DERECHA. GABRIEL, DE ESPALDAS, SE LEVANTA Y VA HACIA EL VENTANAL.

Gabriel: —**Tengo sed.**
Salvadora: —**No bebas, ya ves que no quiero...**
Gabriel: —**No beberé, Salvadora.**

PLANO B-15

Primer plano de Gertrudis. Arranca unas hierbas y se levanta.
Gertrudis: —**El agua pura no hace daño.**
Salvadora (en off): —**Déjenlo ustedes y no digan nada...**
Gabriel (en off): —**Buena, yo aguantaré la sed un ratito.**
Gertrudis va hacia un grupo de árboles. La cámara la sigue en toma móvil hasta que se oculta entre unos troncos.

.....

PLANO C-21

Primer plano, retrocediendo a medio. Marta se echa en la cama y se cubre medio cuerpo con la manta. La brisa agita los visillos.
Marta: —**Cierra la ventana...**

PLANO C-22

Plano medio. Marta, en primer término, de perfil. Salvadora cierra la ventana y permanece junto a ella.
Salvadora: —**El médico dijo que la dejáramos abierta.**
Marta (subiendo la manta): —**Pero hace frío.**
Salvadora (se va acercando de frente a la cama):
—**Ve a dormir. Yo aguardaré. Si el niño no despierta me acostaré después** (vuelve la mirada al ventanal, se inmoviliza) **La luna parece que nos abandona y se aleja.**
Marta: —**¡Calla, hermana! Hablas dormida como una sonámbula.**
Salvadora (se sienta sobre la cama): —**Parece que una mano silenciosa disgrega nuestra vida en la sombra.**

PLANO C-23

Primer plano. Marta en la cama.
Marta: —**Mis ojos no aguantan más. Tengo sueño. Pero no sé si es sueño o miedo...**
Salvadora (en off): —**¡Mira la luz sobre el mar!**
Marta: —**Será el sol. Está amaneciendo.**

PLANO C-24

Plano medio a entero. Salvadora se levanta y va a la ventana. De perfil junto a los cristales. Sombría y angustiada.
Salvadora: —**No es la luz del sol. Son... nuestros ojos... que tienen cada día más luz. La luz se alarga hasta el horizonte del mar y lo ilumina...**

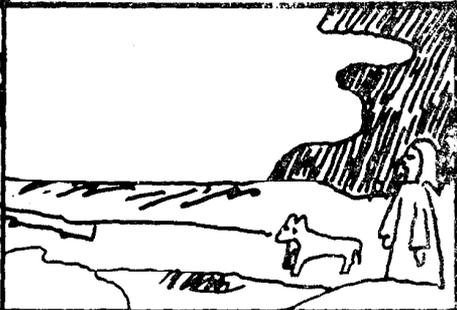
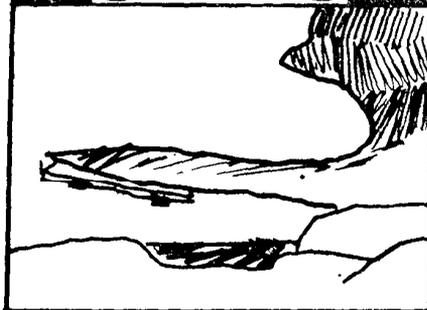
.....

PLANO D-24

Plano medio. Las hermanas, indecisas.
Marta: —**Vamos juntas a buscarla.**
Gertrudis: —**Yo voy contigo, Marta.**
Salvadora: —**¡No, no me dejen sola!**
Se ha erguido, trágica. Los cortinajes, movidos por el viento, se agitan.

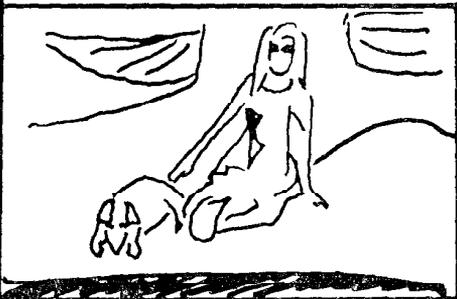
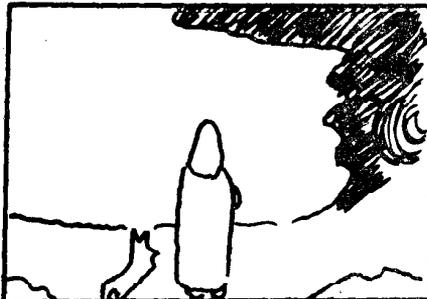
PLANOS
E-2/5

LA UMBRA
- EXTERIOR -
SECUENCIA DE LA MUJER.

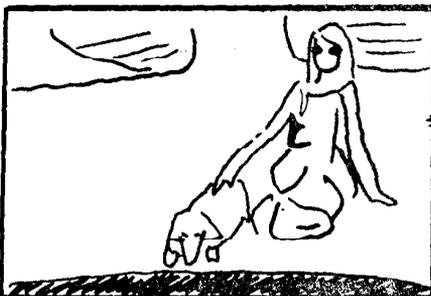
PLANO GENERAL. SOBRE EL PUERTO, EL ROQUE. UN CAMINO. ES EL ALBA. INICIA EL TEMA MUSICAL.

ENTRAN EN CAMPO DE CÁMARA EL PERRO Y SALVADORA. TRAVELLING FRONTAL LENTO HASTA QUEDAR EN PLANO MEDIO.

SALVADORA CONTEMPLA EL MAR. AVANCE DE CÁMARA HASTA SU ESPALDA. SEGUNDOS EN ESTA POSICIÓN, LUEGO ZOOM HACIA EL MAR.

PLANO ENTERO. SALVADORA SE SIENTA JUNTO AL ACANTILADO. EL PERRO, ECHADO, IMPROVISARA. MELANCOLÍA Y PACIFISMO.

SALVADORA, MÍSTICA, HABLA AL PERRO: «¡ QUÉ NOCHE, CÉSAR! » VUELVE A HABLAR CON TONO PREOCUPADO: «¿ QUÉ HABRAN PENSADO EN CASA DE NOSOTROS? TODAVÍA NO SABRAN NADA »

PRIMER PLANO: « YO ESTOY COMO OLVIDADA DE TODO. ESTA NOCHE HA SIDO PARA MÍ COMO UNA LARGA PUENTE DE SUEÑO ». LUE FRIA EN TORNO A CABEZA DE SALVADORA

Salvadora: —¡Oh, ya está!

Va con miedo al ventanal, caminando con las puntas de los pies. Se prende a la cortina con vehemencia y ésta se desprende. El polvo se esparce y la ciega. Hace un gesto de repugnancia.

PLANO D-25

Plano entero. Salvadora, en la ventana. Las hermanas, junto a Gabriel.

Salvadora: —¡No las han limpiado nunca!

Gertrudis: —¡Sacúdelas! El polvo es más terrible que el aire.

Salvadora (acercándose): —Ya no importa... no importa. Se va a morir de frío... Vamos.

Las hermanas envuelven a Gabriel en el cortinaje y lo cargan, con debilidad, una de ellas arrodillada. Recuerda una escena de descendimiento crístico. Debe ser rodada muy lenta. Salen a la galería. Salvadora, al salir, en primer plano, mira al ventanal sin cortina, con ojos de fiebre.

PLANO D-26

Plano entero. Por la escalera de entrada baja Salvadora, lívida, ocultando su huída envuelta en largo manto negro. Baja también la escalinata del cenador. Encadenando con

PLANO D-27

Plano entero. Salvadora corre por el jardín central. Detrás aparece el espectro de D. Olegario, que la alcanza, la sujeta por los cabellos, que se han desatado en la fuga. Al llegar a la escalinata de salida aparece el perro y le pone las patas en el pecho. Salvadora se tambalea.

PLANO E-14

Plano entero. Horacio está bajando por el embarcadero y Salvadora se arrodilla, desplomándose de dolor. El marino se vuelve.

Horacio: —¡Dios mío! ¡Vete, vete, que nos ven!

Sube a la lancha donde lo espera el grumete y éste empieza a remar.

PLANO E-15

Plano medio. Mientras se retira del muelle Horacio hace un cuenco con las manos y se lava los labios, limpiando el beso de la muchacha, con repugnancia. Al acabar se seca las manos sobre una lona que está en la barca. Mira a tierra. Se mira las manos, con estupor. Ha aparecido un ojo en cada mano. La cámara encuadra en primer plano sus manos, tras la espalda. Son ojos de muchacha, que quedarán ya fijos en su piel.

PLANO E-19

Partiendo de Salvadora, arrebujada bajo el manto, panorámica de la costa —de izquierda a derecha— hasta detenerse la imagen sobre el gancho de la grúa. Encadenando con

PLANOS
E-20/22

LA UMBRIA
-EXTERIOR-
SECUENCIA TORMENTO SALVADORA

PLANO MEDIO. DANZA ERRATIL
DE LOS ESPECTROS

PRIMER PLANO CARA ESPECTRO

PLANO MEDIO NIÑA ESPECTRO TOCANDO EL
PIE DE SALVADORA.

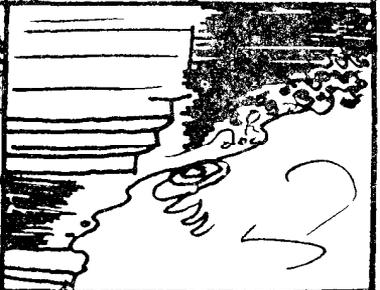

PRIMER PLANO SALVADORA

(GIRADO EN
VIOLETA.
RALENTIZADO)

PLANO GENERAL DE LOS
ESPECTROS GIRANDO ALREDE-
DOR DE SALVADORA EN EL
POTRO DEL TORMENTO.

PRIMER PLANO ESCALON
INFERIOR PUERTO.
BORBOTE DEL AGUA.
REMOLINO QUE SE DESHACE.

ESBRE UN MOVIMIENTO ERRATIL
DEL ESPECTRO QUEDA UNA FIJA
BIFUMINADA Y CON RUIDO DE CA-
DENAS APARECE LA PALABRA FIN

PLANO E-20

Plano entero cambiando a medio. Virado en violeta. Salvadora en el artilugio de herrar bestias. Sobre las cadenas, atada de pies y manos como en un potro de tormento. Viste ligera túnica de cama. Gime y hace movimientos leves de dolor.

PLANO E-21

Plano medio a entero. Toma desde un punto elevado. Alrededor del artefacto se van acercando los espectros, opacos, unos muy quietos, sonrien. Los niños espectros se sientan en el borde y acarician la madera del artefacto. Sólo el espectro de Doña Amaranta da vueltas al grupo.

PLANO E-22

Primer plano del agua en un remolino, junto a la escalinata.

PLANO E-23

Zoom a un gesto del paseo errátil de la albina. Se detiene la imagen igualmente en violeta y aparece en el ángulo inferior derecho la palabra

F I N

Sigue con fondo negro el ruido de cadenas, alternando con el chapoteo del agua en el rellano del embarcadero, mientras pasa el CAST completo. Crédito colectivo de actores secundarios, equipo técnico, montaje, producción, dirección, año de filmación y dedicatoria.