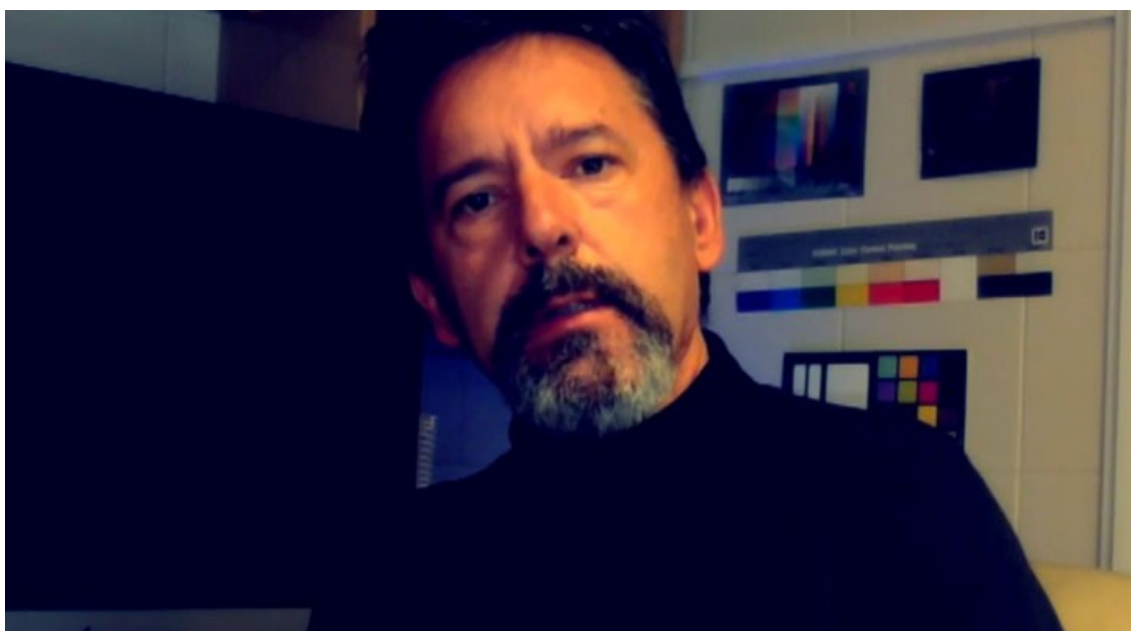

«JUAN PIQUER ES EL ESLABÓN PERDIDO DEL CINE FANTÁSTICO»

Sobre la vida cinematográfica de Juan Piquer Simón, visionario de la serie B española

Makma, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea. Javier Caro

Hace unos días, Luís Esquinas presentaba en Valencia el documental *Simon's Jigsaw*, que narra la vida cinematográfica del insigne director valenciano Juan Piquer Simón. El lugar elegido para tan nostálgico y pedagógico evento fueron los no menos pedagógicos Aragó Cinema, que cual Ave Fénix han regresado a la vida después de haber sido un fantasma al principio de la Avenida del Puerto de Valencia. Parte de un pasado glorioso en cuanto a número de salas en la ciudad y cine. La presentación de la proyección corrió a cargo de Jorge Adsuara, gran conocedor de la figura de Piquer y coordinador del libro que más y mejor recoge las andanzas quijotescas de este magnífico director: *Juan Piquer Simón. Mago de la serie B*, un libro que repasa pormenorizadamente la curiosa y extraña cinematografía (en un país como el nuestro, todo lo que huela a atrevimiento y valentía es extraño en el cine) del verdadero rey del Exploit español. Sin duda un visionario.

Luís Esquinas nos atendió un momento para contestar unas preguntas, pues el documental ofrece una extensa radiografía del cine de Piquer, amén de su ilusión por él, no olvidándose de contextualizar el momento donde estas producciones salieron a la luz y sin olvidar, ni menospreciar, el calado que obtuvo en el mercado internacional. Con todo, queremos hacerle un tercer grado para indagar en el parto de tan interesante y riguroso trabajo.

¿Por qué eliges la figura de Piquer Simón?

Yo llegué a Juan Piquer Simón casi sin querer en el año 1977, cuando vi por primera vez Viaje al Centro de la Tierra. Una película que me impactó por su calidad y por su peculiar estilo, introduciendo toda una caterva de monstruos que para un chaval de 10 años era muy atractiva. Con el tiempo, yo ya más mayor, me fueron cautivando películas de terror como Slugs, muerte viscosa y Mil gritos tiene la noche. Ya por aquel entonces me había convertido en un amante del cine de terror. Pero eso es parte del pasado. Fue cuando leí la noticia en la prensa de la muerte de Juan Piquer Simón, cuando se me removió el alma al descubrir que un director que me fascinaba, había fallecido. Cuando hablé con la gente de su muerte, me di cuenta tristemente de que nadie le conocía. Sí conocían algunas de sus películas, pero no sabían quién era él. Me entristecí aún más. Al poco tiempo descubrí que Jorge Adsuara había escrito un libro sobre él Juan Piquer Simón. Mago de la Serie B y quizás fue el punto de partida para plantearme la posibilidad de hacer un documental sobre él para intentar contar a la gente lo que fue este director en el cine Fantástico y de Terror. Me puse manos a la obra y después de mucho trabajo y tras más de 20 entrevistas, nació el documental The Simon's Jigsaw.

¿Qué crees que hubiera sido del cine fantástico sin la contribución de Piquer en España?

Yo creo que Piquer es el eslabón perdido del género en España. Seguramente sin su cine, el cine fantástico español actual tal y como lo conocemos no se habría producido. Él incorpora al género algunas claves como: el desarrollo de los efectos especiales, la incorporación del merchandising en la promoción de sus películas, la incorporación de actores de habla inglesa y de renombre para tener una mayor

proyección internacional, poner en valor una escuela de técnicos que empiezan a desarrollar su labor en España (Basilio Cortijo, Juan Mariné, Colin Arthur, Marisa Pino, Paco Prósper, Emilio Ruiz,..) que, aunque habían trabajado en otros muchos géneros, encontrarán en el cine de Juan una forma de desarrollar su talento aún más y sobre todo la factura de la imagen, una imagen de gran calidad y adaptada a la forma de mirar anglosajona (recordad que mucha gente que veía sus películas, no sabía que eran de un director español). En fin creo que su cine es esencial para entender el cine de género en España.

De entre todas las personas que entrevistaste, ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Dejaste muchas entrevistas fuera?

La verdad es que todas las personas a las que entrevisté me resultaron tremendamente interesantes y enriquecedoras, pero para mí, hay dos que me llamaron la atención especialmente. La primera fue la de Juan Mariné que como todos ya sabéis es una leyenda viva de nuestro cine y que creo que es el mejor operador/director de fotografía español de todos los tiempos. Pero lo mejor de Juan Mariné no es su experiencia profesional, sino su valor personal. Pasamos horas hablando de su vida, de cómo llegó

al cine, de sus primeros años como ayudante, de su experiencia en la Guerra Civil. En fin, esa entrevista no la olvidaré en toda mi vida. Otra entrevista que cualquier amante al cine hubiera pagado por hacer fue la de Colin Arthur. Como veréis en el documental Colin es todo un personaje y además tiene un bagaje profesional que da vértigo. Poder hablar con una persona que ha trabajado con Stanley Kubrick en películas como 2001: una odisea del espacio o El Resplandor, fue todo un lujo y contó muchas cosas interesantes sobre la forma de trabajar de Juan Piquer. Pero todas las entrevistas fueron entrañables e interesante y por eso están en el documental. La intervención final de Isabel Piquer para mí también fue muy importante. Siempre quedan fuera entrevistas que por tiempo o por producción no he podido incorporar al documental. Mucha gente me pregunta por Ian Sera, y yo simplemente les contesté que fui incapaz de encontrarle. Eso mismo me pasó con otra gente, pero en algún momento tenía que parar y el documental estaba creciendo hasta llegar a las dos horas de duración, aunque voy a preparar una versión más comercial. Lo que sí puedo decir es que las entrevistas que están en el documental convierten a este en una obra de arqueología cinematográfica que espero que guste al público que ama al género y la obra de Juan Piquer.

La última época de Piquer aparece menos en el documental, ¿Cuál es tu época favorita y cuál crees que ha sido la más relevante?

La última etapa aparece algo menos en el documental porque, aunque es verdad que la iniciativa de Juan de crear una factoría de cine en Valencia fue fantástica a nivel de producción y seguramente la semilla que daría lugar a la actual 'Ciudad de la Luz', a nivel cinematográfico es la más floja. También es verdad que en esa etapa Juan estuvo dirigiendo la Mostra de Valencia, lo que le apartó temporalmente de la dirección. Yo creo que el valor de esta etapa es el intento de Juan de retornar a sus orígenes, de hacer ese cine de aventuras de su primera etapa. Como dice la propia Teresa Sancho (productora de las películas de Valencia) en el documental, "no tuvimos ningún éxito económico" y "las películas se estrenaron en cines de tercera o cuarta". Pero aunque no es una etapa muy brillante de Juan, había que hablar de ello y además las personas con la que trabajó en Valencia son una gente fantástica.

Mi época favorita del cine de Juan son los años 80 y además creo que es donde están todas las películas que yo considero más relevantes y representativas de su forma de hacer cine. No tenemos que olvidar tampoco el año 1977 en el que se estrena Viaje al centro de la Tierra que algunos consideran la mejor película de Juan ya que entronca con ese cine fundamentado en lo literario. Pero la etapa dorada del su cine va desde Supersonic Man del año 1979, hasta La Grieta 1989, pasando por Mil gritos tiene la noche 1982 o Slugs, muerte viscosa 1987, sin olvidar, alguna simpática película como Misterio en la Isla de los monstruos de 1980.

¿Cómo has visto la reacción de la crítica, el público y la familia Piquer?

Yo creo que la reacción de todo el mundo hacia el documental ha sido muy positiva, lo que me ha hecho muy feliz, ya que el único objetivo del documental ha sido acercar a

todo el mundo la figura de Juan Piquer desde el cariño y la admiración. Pero me hizo muy feliz cuando pude ver la cara de satisfacción de Isabel Piquer en la proyección de Madrid. Ese momento para mí fue muy importante y lo recordaré siempre. La familia, tanto Isabel como su madre Colette, me han agradecido mi trabajo sobre la obra de Juan Piquer.

¿Saldrá el documental en DVD, tendrá algún extra que se haya quedado fuera?

Espero poder sacar el documental en DVD o Bluray. Ya ha habido alguna editorial interesada en hacerlo, aunque seguramente habrá que esperar hasta final de año para verlo. Este año 2016, vamos a proyectarlo en algunos festivales nacionales y espero que internacionales. Pero la edición en DVD, sin duda tendrá alguna sorpresa para los amantes del cine de Juan Piquer.

¿Cuánto tiempo te ha llevado el rodaje?, ¿tuviste algún apoyo institucional, acaso nunca se han puesto en contacto contigo desde Valencia para interesarse por tu trabajo?

El rodaje ha sido largo y ha durado cerca de un año. Es verdad que tiene muchísimas entrevistas y material de investigación. Pero lo que más duro ha sido el montaje, ya que ensamblar tantas entrevistas para darle coherencia a un discurso basado en pequeñas piezas ha sido muy complicado. Recordad que es un documental que carece de voz en off y que todo lo que se cuenta se escucha de la voz de sus protagonistas, incluido Juan Piquer, gracias a la entrevista que Sergio Blasco le hizo en vida. Además hay cosas curiosas como las maquetas de la nave de Supersonic Man a las que podremos ver surcando el espacio o los Story Board realizando por Emilio Ruiz para sus películas. Creo que todo un lujo.

A nivel institucional desde Valencia no he recibido ningún apoyo, aunque me puse en contacto con ellos. Me dijeron que no había ninguna ayuda para este tipo de producciones y ahí quedó la cosa. Tengo que decir que, sin embargo, Filmoteca Española me ha ofrecido todo su apoyo en la búsqueda de materiales gráficos para la realización de este documental. Además hay que dejar constancia en esta entrevista de que todos los que parecen en el documental han colaborado y algunos de ellos aportando materiales que están en el documental y que lo enriquecen. Quiero dar las gracias a todos ellos por su ayuda.

¿Cómo ha sido la presentación del documental en Valencia, la tierra de Juan?

Ha sido emocionante, entrañable. He tenido de nuevo la ocasión de poder ver a muchos de aquellos que colaboraron en el documental. El trabajo que ha hecho Jorge Adsuara en la organización del evento en coordinación con Aragón Cinema, ha sido fantástico. La respuesta de la gente creo que fue muy positiva por lo que fue un momento de felicidad inolvidable. También agradecer a programas de radio como Cine l'Atalante o la Claqueta Metálica (Miguel Angel Plana) que han promocionado este estreno que creo que ha

funcionado bastante bien. Parece ser que en el futuro podrá haber otro pase de mi documental, lo que agradezco de antemano.

¿Por qué crees que se ha olvidado desde la industria o la academia de cine la figura de Piquer y de tantos otros directores de la época?

Este tipo de cine, todo lo que es el Fantaterror Español, ha sido denostado en España. Yo creo que la culpa de todo es nuestro complejo de inferioridad. Estamos yendo al cine a ver producciones infumables, de baja calidad pero que con una buena promoción llegan a un público poco exigente. Pero ver la etiqueta cine español y además de géneros considerados menores, no lleva gente al cine y no se recibe el apoyo suficiente por parte de la administración. Yo creo que hay que reivindicar este tipo de género y superar el síndrome Miró, que creo que sigue en el inconsciente colectivo español. Hemos tenido muy buenos directores de género en España, por cierto muy valorados en otros países, y ya es hora de que se les dé su lugar. Yo desde aquí, reivindico a estos directores y a su cine. Espero poder ver algún día que todos ellos, incluidos Juan Piquer, recuperan el lugar que por mérito les corresponde. Hasta entonces, seguiremos trabajando, aportando nuestro granito de arena, para que esto ocurra.

¿Cómo fue el momento de encontrar las imágenes en video de Mariné, que ilustran tan bien el rodaje de La Grieta?

Fue en una de mis visitas a Juan Mariné y a Concha, en las que teníamos largas conversaciones como ya he dicho, siempre interesantes sobre todo tipo de temas. Ese día estábamos hablando del copiado de películas de 35 mm en negativo color a digital para su posterior restauración. Como apunte decir que Mariné ha construido un sistema para poder recuperar todo este material y ese día me hizo una demostración. Es sorprendente ver cómo un hombre con 96 años está al día de las últimas tendencias de la tecnología digital. A lo que iba. De pronto me dice, “siéntate, que quiero enseñarte una cosa”, e introduce un DVD en el reproductor. Yo como siempre, con la máxima atención, empiezo a ver imágenes del rodaje de La Grieta y de Slugs, muerte viscosa. Veíamos a Juan Piquer trabajar en diferentes secuencias de estas películas. Se me ponían los dientes largos de pensar cómo podrían quedar aquellas imágenes en el documental. Al detener la reproducción, Juan me miró preguntándome qué me parecían, a lo que yo le dije que eran fantásticas. Se hizo el silencio y me acerqué a él y, muy cerca, le dije: “¿me dejarías meter estas imágenes en mi documental?”. Él contestó que sí, que por supuesto podría usarlas para ello. Ese día fue un día muy feliz y nunca agradeceré lo suficiente toda la ayuda que Juan y Concha me han prestado. A este material se sumaron fotos de los rodajes, fotocromos. Un ejemplo a seguir, siempre.

Estás trabajando en el documental sobre la película de culto Escalofrío. ¿Por qué te interesó y qué podremos ver en él?

Juan además de dirigir muchas películas, también realizó una tarea como productor. Al terminar el rodaje de Viaje al Centro de la Tierra surge la posibilidad de producir una

película pequeña y le encargan el guión y la dirección a Carlos Puerto. En el documental podemos ver a Carlos Puerto hablando del rodaje y a Pedro del Rey (el mejor montador del cine español de todos los tiempos) hablando del montaje. Ese material, yo ya lo tenía. La aparición en mi vida de una pieza esencial de Escalofrío como es Sandra Alberti, me dio el último empujón para preparar este documental. Además Escalofrío se ha convertido en una película de culto de lo que algunos vienen a llamar terror satánico. Eso fue de nuevo el principal motivo de hacer este documental, recuperar para el público una película que sin duda debe tener su sitio en la historia de este género y que, sin embargo, creo que es una gran desconocida. Ya sólo faltaba una cosa, disponer de imágenes de la película para poder utilizarla en el montaje. Le conté el proyecto a Isabel Piquer, a la que le pareció excelente la idea. Le pregunté sobre los derechos de esta película y me dice que son de ella, y que me los cede para la realización del documental. Ya estaban todas las piezas. Se rodó la entrevista a Sandra Alberti y ahora estamos en el proceso de montaje. Espero que la podamos estrenar pronto.

Luís, ¿crees que harán algún remake de alguna película de Piquer?

No creo. Esas películas tuvieron su momento. Hay cosas que es mejor no tocarlas. Yo prefiero quedarme con las originales. Creo que se podrían hacer con más medios, ya que son memorables algunas cosas a nivel visual utilizando los nuevos medios de tecnología digital, pero les faltaría el alma de su director, de Juan Piquer, que fue sin duda único.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de información sobre Piquer y su cine, fue fácil o difícil?

Yo lo tuve bastante fácil, los autores de libros como el citado 'Juan Piquer Simón. Mago de la serie B' de Jorge Adsuara y 'Juan Piquer Simón. Un titán en el confín de la tierra', me facilitaron mucho la labor. Eso sumado a muchas entrevistas que pude recuperar y de las conversaciones mantenidas con aquellos que le conocieron o trabajaron junto a él. Lo difícil fue casi qué quitar de todo el material del que disponía. Además también pude obtener casi toda su filmografía para poder revisarla, lo que me facilitó el traslado a un cine de otro tiempo, que sin duda es un cine de gran calidad y mérito.