

**JOÃO
CÉSAR
MONTEIRO**

EL CINE FRENTE
AL ESPEJO

Angélica García Manso

ANGÉLICA GARCÍA MANSO

JOÃO CÉSAR MONTEIRO
EL CINE FRENTE AL ESPEJO

Cáceres
2010

GARCÍA MANSO, Angélica

João César Monteiro / Angélica García Manso - Cáceres: Universidad de Extremadura,
Servicio de Publicaciones, 2010

236 pp.; 17 x 24 cms.

ISBN: 978-84-7723-897-3

1. Monteiro, João César - Biografía. 2. Cine - España - Biografías. I. Tít. II. Universidad de
Extremadura, Servicio de Publicaciones. ed.

92 Monteiro, João César.

Motivo cubierta : Detalle del cartel de la película *Vai e Vem*, diseñado por
Miquel Barceló. Reproducción autorizada por el autor.

Diseño cubierta : Liqueed Estudio Creativo (Cáceres)

© Angélica García Manso

© Universidad de Extremadura y FilMOTECA de Extremadura, para esta 1ª edición.

Edita:

Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Plaza de Caldereros, nº 2, 2ª Planta • 10071 Cáceres (España)
Tel. (927) 25 70 41 • Fax: (927) 25 70 46
E-mail: publicac@unex.es
<http://www.unex.es/publicaciones>

I.S.B.N.: 978-84-7723-897-3

Depósito Legal: CC-922-2010

Impreso en España -Printed in Spain

Impresión: Imprenta Tomás Rodríguez

C/ Ríos Verdes, s/n. Cáceres

Tfno: 927 24 93 48

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
---------------	---

PRIMERA PARTE

JOÃO CÉSAR MONTEIRO: BREVE APROXIMACIÓN A LA VIDA Y LA OBRA DEL CINEASTA

1.- Biografía	17
2.- Clasificación del <i>corpus</i> filmico de Monteiro	31
3.- Poética fílmica	49

SEGUNDA PARTE

LA FLOR DEL MAR: UN PUENTE HACIA LA TETRALOGÍA DE DIOS

I.- Contextualización del filme	65
1.- Argumento	65
2.- Personajes	68
3.- Identificación de espacios en el filme	74
4.- Periodización de la trama	76
II.- Análisis de las citas cinematográficas	77
1.- Películas imbricadas en la trama	78
2.- Otras películas	110
3.- La presencia de la Pintura en <i>La Flor del Mar</i>	120
4.- El motivo de la diosa Columbia	131

TERCERA PARTE
VA Y VIENE, O EL CIERRE DEL CÍRCULO ARTÍSTICO Y VITAL

I.- Contextualización del filme	139
1.- Argumento	139
2.- Personajes	145
3.- Identificación de espacios en el filme	150
4.- Periodización de la trama	151
II.- Análisis de las citas cinematográficas	154
1.- Películas imbricadas en la trama	154
2.- Otras películas	178
EPÍLOGO	197
APÉNDICES	205

El legado filmico de João César Monteiro dos Santos (1939-2003) es, probablemente, junto al de Manoel de Oliveira, uno de los más reconocidos y prestigiosos dentro del panorama cinematográfico portugués de las últimas décadas.

Autor de una filmografía no demasiado extensa, pero sólida y singular, el director luso ha sabido configurar un universo cinematográfico absolutamente genuino en el que la fusión de lirismo y sátira así como una voluntad provocadora, transgresora, constituyen su principal sello de identidad. Su cine y su personalidad, polémicos ambos, han suscitado tanta idolatría como animadversión, jamás indiferencia.

Entre sus méritos como cineasta despunta de forma especial el de ser el creador de la denominada "Tetralogía de Dios", un conjunto de cuatro películas protagonizadas por "João de Deus", uno de los *alter ego* de Monteiro. João de Deus padece un desequilibrio mental crónico que lo obliga a permanecer internado en un hospital psiquiátrico. Desde su celda, y como vía de evasión de su aislamiento en el sanatorio, el personaje crea una existencia paralela, mas imaginaria, en la que las vivencias se construyen en función de múltiples y variados referentes cinematográficos. Así pues, la Tetralogía constituye el relato de un paciente ingresado en un manicomio, y cada uno de los cuatro largometrajes que integran dicho ciclo representan diferentes episodios de esa vida ficticia y cinematográfica elaborada por la trastornada mente del protagonista. Si bien se trata de filmes autónomos, la consideración del conjunto permite llevar a cabo un seguimiento biográfico, cronológico y espacial del personaje que confiere plena coherencia a la sucesión, de la siguiente manera:

En la película inaugural, *Recuerdos de la Casa Amarilla* (*Recordações da Casa Amarela*, 1989), João de Deus se presenta como un desempleado que malvive en una pensión de Lisboa y cuyo precario modo de vida se inspira en los protagonistas de *Umberto D.* y de filmes de Charles Chaplin como *El vagabundo*, *El peregrino* o *La quimera del oro*. La desatención que el personaje demuestra hacia su anciana madre y el hecho de que le extraiga dinero sin ningún miramiento proceden directamente de la relación materno-filial planteada en *Pickpocket*. Por otra parte, padece un delirio de grandeza que lo lleva a asemejarse al Capitán von Rauffenstein de *La gran ilusión* y al actor teatral que interpreta a Adolf Hitler en *Ser o no ser*, al tiempo que comparte las

La 1ª edición de este libro, *João César Monteiro. El Cine frente al espejo*, de Angélica García Manso, coeditado por la Filmoteca de Extremadura y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, se terminó de imprimir el 29 de septiembre de 2010 festividad de San Miguel.

Angélica García Manso

Angélica García Manso (Cáceres, 1981) es Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, con la primera Tesis Doctoral sobre cine portugués defendida en España. Sus investigaciones giran en torno a la relación del cine con las demás artes, con la iconografía y con la mitología. Sobre esta temática ha publicado más de una veintena de artículos en prestigiosas revistas de ámbito nacional e internacional, ha impartido numerosas ponencias invitadas y ha dirigido diversos ciclos y cursos de cine.

Es miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC), así como del Movimiento para el Estudio y la Crítica del Cine y el Audiovisual en el siglo XXI (MECCA XXI).

La Universidad de Extremadura, por mediación de su Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y la Filmoteca de Extremadura, desde la creación de ésta en 2003, han

venido manteniendo una estrecha colaboración, principalmente en torno a una de las áreas de funcionamiento de este centro, la de la organización de actividades cinematográficas. Cursos y ciclos de proyecciones con reconocimiento académico para los estudiantes han materializado hasta el momento esta relación, que se amplía ahora con una línea editorial —impulsada desde el Servicio de Publicaciones de la UEX en colaboración con la Filmoteca— destinada a acoger estudios, textos y monografías en torno al mundo del cine, con ese perfil universitario, sea por el carácter de su análisis o por la procedencia de sus autores.

Títulos publicados

**Un río de fuego y aguas:
lecciones sobre mitología y cine**
2006

Francisco J. Tovar Paz

**Retrato de un espejismo:
el cineasta Francisco Camacho**
2008

Francisco J. Martín Camacho

**João César Monteiro:
el cine frente al espejo**
2010

Angélica García Manso