

Pandemónium: la filmografía de Román Chalbaud en el cine venezolano. Contexto y análisis¹

Ricardo Azuaga

Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico y Cinematográfico

Escuela de Artes

Facultad de Humanidades y Educación

Universidad Central de Venezuela

Desde *Caín adolescente* (1959) hasta *Pandemónium, la capital del infierno* (1997), la obra de Román Chalbaud se ha convertido en una de las más representativas del cine venezolano. Por una parte, esto se debe a la cantidad de películas producidas por el realizador, pero también a ciertas constantes presentes en las propuestas narrativas, conceptuales y estilísticas presentes en buena parte de su filmografía.

En esta investigación se plantean dos objetivos específicos: contextualizar la obra de Román Chalbaud en el ámbito de la cinematografía venezolana y, tomando como eje el análisis fílmico y cinematográfico de *Pandemónium*, ubicar el filme dentro del trabajo anterior del cineasta. Todo esto con el fin de reconocer el modo como esta película se convierte en un filme radical y de ruptura dentro de la obra del autor y un filme inclasificable dentro de la filmografía nacional.

En el nivel narrativo, *Pandemónium* se presenta como una historia fragmentada, casi episódica, centrada en siete personajes más o menos protagónicos y con dos líneas narrativas básicas. La de Carmín, la madre inescrupulosa capaz de cualquier traición para obtener dinero por cualquier vía ilícita y la de Demetria, La Perra, hija de crianza de Carmín quien, junto a Hermes y Onésimo, sus amantes, planificará el robo del botín de la madre putativa para realizar su único sueño: viajar a Disneylandia para conocer a La Sirenita.

En cuanto a las propuestas conceptuales, el filme presenta una sociedad ingobernable, anterior al 27 de febrero de 1989, cuando se produjo en Venezuela un levantamiento popular conocido como el Caracazo que terminó en innumerables saqueos en todo el país e incontables víctimas mortales. En este contexto, donde todas las instituciones están en crisis y la corrupción social, económica, política y cultural se ha naturalizado, el filme apuesta por el caos como salida festiva a esa ingobernabilidad.

Finalmente, si la estructura narrativa resulta fragmentada, la puesta en escena y sus registros juegan con el caos como estilo. Tanto el desempeño de los actores como su apariencia, la escenografía o la iluminación pueden pasar sin mayores transiciones del naturalismo más clásico a lo grotesco o a lo esperpéntico.

¹ Trabajo presentado como tesis de grado para optar al título de Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. Febrero de 2016. Tutora: Dra. Giulia Colaizzi.

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero es una historia panorámica del cine venezolano que permite ubicar la filmografía de Román Chalbaud en el contexto de la cinematografía nacional. En el segundo capítulo se expone un instrumento de análisis que se centra en el reconocimiento de los tres sistemas fundamentales del cine narrativo: el análisis de las propuestas narrativas, de las propuestas conceptuales o ideológicas y las propuestas estilísticas. Este instrumento parte de los conceptos básicos trabajados por los docentes y estudiantes de la Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico y Cinematográfico de la Escuela de Artes (Universidad Central de Venezuela). En el tercer capítulo se aplican con exhaustividad los conceptos propuestos por el instrumento de análisis a *Pandemónium*, lo que permite reconocer el uso del caos (social) como criterio fundamental para la composición del filme y como eje de su forma fílmica y, por último, un cuarto capítulo donde se utilizan algunos de los elementos de esa misma herramienta para el análisis de buena parte de los filmes anteriores de Chalbaud. Esto permite establecer constantes y diferencias en su filmografía y ubicar la obra del cineasta, y en particular *Pandemónium* en el contexto del cine venezolano.

Bibliografía básica

- Azuaga, R. (2005). Análisis fílmico y cinematográfico: los temas presentes en tres largometrajes de ficción venezolanos. En R. Azuaga (Comp.), *Diversidad en los estudios cinematográficos*. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
- Caropreso Ponce, L. (1964). *Breve historia del cine nacional 1909-1904*. Cúa: Concejo Municipal del Distrito Urdaneta.
- Castro de Paz, J. L. y Cerdán, J. (2011). *Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50*. Madrid: Cátedra.
- Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico y Cinematográfico (2010). *El lenguaje cinematográfico y el proceso de reflexión en el cine*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Material para uso docente.
- Cinemateca Nacional de Venezuela (2000). *Filmografía venezolana. 1973-1999*. Caracas, Cinemateca Nacional de Venezuela.
- Fundación Cinemateca Nacional (1997). *Filmografía venezolana. 1897-1937*. Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.
- Fundación Polar (1992). *Diccionario de Historia de Venezuela*. Caracas, Fundación Polar.
- García de Molero, I. (2007). *Semióticas del cine. El cine venezolano de Román Chalbaud*. Mérida: Ediciones del Vice Rectorado Académico, Universidad del Zulia.
- Hernández, T. (Coord.). (1997). *Panorama histórico del cine en Venezuela*. Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.
- King, M. (1987): *Román Chalbaud: poesía, magia y revolución*. Caracas, Monte Ávila Editores.
- Leiva Español, H. (2009). *Visión de un mundo recreado en símbolos artísticos y estéticos en los filmes *La oveja negra* y *Pandemónium* de Román Chalbaud*. Tesis de maestría, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Marrosu, A. (1977). Sagrado y obsceno. *Cine al día* 21, 20. Caracas: Sociedad Civil Cine al Día.
- Marrosu, A. (1988). Periodización para una historia del cine venezolano (Una hipótesis).

- Anuario ININCO* 1, 7-45. Caracas: Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
- Marrosu, A. (1997). Los modelos de la supervivencia. En T. Hernández (Coord.). *Panorama histórico del cine en Venezuela*. Caracas, Fundación Cinemateca Nacional.
- Marrosu, A. (1998). Pandemónium. *Cine-oja* 29, 2-3. Caracas: Sociedad Civil "Cine al Día".
- Méndez, A y García, I. (2006). Román Chalbaud. *Cuadernos cineastas venezolanos* 6. Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.
- Miranda, J. E. (S/F [1989]). *El cine que nos ve (Materiales críticos sobre el documental venezolano)*. Caracas: Contraloría General de la República.
- Molina, A. (2001). *Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud*. Caracas: Planeta.
- Naranjo, A. (1984). *Román Chalbaud: un cine de autor*. Mérida: Fondo Editorial Cinemateca Nacional, Fondo de Fomento Cinematográfico y Fondo Editorial del Instituto Municipal de la Cultura.
- Paiva, F. (1997). Pandemónium. *Encuadre* 65, 68-69. Caracas: Consejo Nacional de la Cultura.
- Paraguaná, P. A. (1997). Román Chalbaud: The "National" Melodrama on an Air of Bolero. En A. M. Stock (Ed.). *Framing Latin American Cinema. Contemporary Critical Perspectives*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Roche, M. (1987). *El pez que fuma: una poética del melodrama: un análisis fílmico-cinematográfico. Aproximación a la estructura del texto*. Tesis de licenciatura, Universidad Central de Venezuela.
- Roffé, A. (1990). Una aproximación al análisis fílmico. En T. Hernández (Coord.). *Panorama histórico del cine en Venezuela*. Caracas, Fundación Cinemateca Nacional.
- Russo, N. (1989). *El machismo a través del lente de Román Chalbaud*. Tesis de licenciatura, Universidad Central de Venezuela.