

JOHN CASSAVETES

John Cassavetes era hijo de inmigrantes griegos; su padre, Nicholas, llegó en 1908 y se casó en 1926, con una griega quince años más joven. Eran muy humildes, pero el padre se dedicó a ayudar a los inmigrantes de su país. John creció en Long Island, y estudió en el instituto en Nueva Jersey antes de ingresar a la Academia de Artes Dramáticas (American Academy of Dramatic Arts), que eligió antes de hacer cualquier otro trabajo. Tras su graduación en 1950, actuó en el teatro, en papeles secundarios en películas y en varias series de televisión.

En 1954, Cassavetes se casó con la actriz Gena Rowlands, nacida en 1930, con la que trabajaría toda su vida, a poco de conocerla. Como señala su gran biógrafo, R. Carney, eran dos personas de carácter y de orígenes sociales muy diferentes (ella procedía de familia adinerada); ambos eran conflictivos y de valía; parte de sus vidas se reflejará en los filmes de John. Hacia 1956, comenzó a enseñar el "método" en talleres en Nueva York. Un ejercicio de improvisación le dio la idea para lanzarse a su primer largometraje, Shadows (1959). Cassavetes obtuvo los fondos de su familia y de sus amigos, así como del programa de radio Night People.

Cassavetes fue incapaz de conseguir que ninguna distribuidora norteamericana lanzase Shadows, así que probó fortuna en Europa, donde consiguió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Los distribuidores europeos llevaron posteriormente la película a los Estados Unidos como si se tratara de una importación.

A pesar de que su distribución en los Estados Unidos no fue muy amplia, consiguió llamar la atención de los estudios de Hollywood. Cassavetes dirigió dos largometrajes en Hollywood a comienzos de los años 1960: Too Late Blues y A Child is Waiting (1963), que trata en profundidad el tema del retraso mental. En ella Jean Hansen (Judy Garland), profesora de música en un colegio de niños deficientes mentales, conoce a Reuben, un niño con problemas al que sus padres no visitan desde hace años; Jean lo colmará de atenciones y mimos a pesar de que el director del centro (Burt Lancaster) considera que su actitud es contraproducente.

Su siguiente película como director (la segunda de forma independiente a los estudios) fue Faces (1968), protagonizada por su mujer y por John Marley, Seymour Cassel y Val Avery. La película muestra la desintegración de un matrimonio moderno, y fue candidata a tres Premios Oscar en las categorías de mejor guion original, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

Maridos (1970) está protagonizada por el propio Cassavetes, Peter Falk y Ben Gazzara. Interpretan a un trío de hombres casados y con hijos viajando por Nueva York y Londres tras el funeral de uno de sus mejores amigos, que les obliga a replantearse su vida y dejar todo atrás para recobrar una ansiada -y falsa- libertad.

Minnie and Moskowitz, película que trata de una pareja formada por dos amantes muy diferentes, es interpretada por Rowlands y Seymour Cassel.

En los años 1970, realiza las que serían consideradas sus tres mejores películas: Una mujer bajo la influencia (1974), por la que Cassavetes fue candidato al Oscar a la mejor dirección y su mujer fue candidata al Oscar a la mejor actriz; en ella una familia feliz empieza a sentir el desarrollo de una enfermedad mental en la madre. Y aun así, la vida sigue: la ternura y el amor, según Cassavetes. The Killing of a Chinese Bookie (1976) y Noche de estreno (1977). Todas estas tres películas fueron producidas independientemente.

En The Killing of a Chinese Bookie Ben Gazzara interpreta a Cosmo Vitelli, un propietario de un pequeño club de strip-tease que es presionado por unos gánsteres a cometer un asesinato para poder pagar sus deudas.

En el drama Noche de estreno, Rowlands interpreta a una estrella cinematográfica, venida a menos con los años, que trabaja en el teatro y sufre una crisis personal. Según Laurence Gavrón, Cassavetes trabajó en el guion durante años, refinándolo y alterándolo. La producción costó más de 1,5 millones de dólares, y se necesitó más de un año para terminarla. La primera versión duraba 5 horas, y finalmente tan sólo una copia de la versión final fue distribuida en los Estados Unidos. El argumento es el siguiente: una joven fan muere intentando ver a una gran actriz, y esta se siente culpable del accidente, tanto, que su vida personal y la profesional empiezan a ser erráticas.

Cassavetes también desarrolló su carrera como actor, participando en películas como Doce del patíbulo (1967), por la que fue candidato al Premio de la Academia al mejor actor de reparto, y Rosemary's Baby (1968), de Roman Polanski. Otras películas destacadas en su carrera interpretativa fueron The Killers (1964), de Don Siegel, y The Fury (1978). En la siguiente década hizo tres películas destacadas: Gloria (1980), Love Streams (1984) y, la que sería su última película, Big Trouble (1986).

Cassavetes murió de cirrosis hepática en 1989, a los 59 años. Sus restos se encuentran en el Cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, California.

Su hijo Nick Cassavetes continuó sus pasos como actor (*Face/Off* y *The Astronaut's Wife*) y como director (*John Q* y *The Notebook*) donde dirige a su madre, Gena Rowlands.

Suele malinterpretarse el papel de la improvisación en las películas de Cassavetes. Sus filmes tenían un sólido guion. Sin embargo Cassavetes permitía a sus actores llevar sus propias interpretaciones de los personajes a la escena. La escena en general estaba escrita, pero la actuación obviamente no. Cassavetes también era receptivo a la hora de tomar una nueva dirección, si el actor así se lo sugería.

ROSTROS (*Faces*)

Año: 1968

Duración: 130 min.

Dirección: John Cassavetes

Guion: John Cassavetes

Música: Jack Ackerman

Fotografía: Al Ruban (B&W)

Reparto: John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carlin, Fred Draper, Seymour Cassel, Dorothy Gulliver,

Val Avery, Darlene Conley, Gene Darfler, Elizabeth Deering

Productora: The Walter Reade Organization. Distribuida por Continental Distributing [USA]

Sinopsis

Richard Forst, un hombre de negocios de mediana edad y casado, tiene una aventura con una joven e inmediatamente le pide el divorcio a su mujer, a la que abandona para irse a vivir con su amante. Mientras tanto, su mujer conoce a un tipo en un bar y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, Richard vuelve a su casa. (FILMAFFINITY)

Premios

1968: 3 nominaciones al Oscar: Actor Sec. (Cassel), Actriz Sec. (Carlin), Guión

1968: Venecia: Premio Pasinetti (Mejor Film), Copa Volpi a Mejor Actor (Marley)

1968: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película y director

1968: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión original

NOCHE DE ESTRENO (*Opening Night*)

Año: 1977

Duración: 143 min.

Dirección: John Cassavetes

Guion: John Cassavetes

Música: Bo Harwood

Fotografía: Al Ruban

Reparto: Gena Rowlands, Ben Gazzara, John Cassavetes, Joan Blondell, Paul Stewart, Zohra Lampert, Laura Johnson, John Tuell, Ray Powers, Peter Falk

Productora: Faces Distribution

Sinopsis

Myrtle Gordon es una actriz de Broadway que se mete demasiado a fondo en la piel de sus personajes, con lo que eso supone de desgaste personal. Está ensayando una obra en la que encarna a una mujer que se niega a admitir que está envejeciendo. Tras ser testigo de la trágica muerte de una de sus fieles seguidoras, tendrá que enfrentarse al laberinto en que se ha convertido su vida personal y profesional. (FILMAFFINITY)

Premios

1978: Festival de Berlín: Oso de Plata - Mejor actriz (Rowlands) e Interfilm - Otto Dibelius.

1977: 2 nominaciones al Globo de Oro: Actriz (Rowlands), Secundaria (Blondell).

UNA MUJER BAJO LA INFLUENCIA (*A Woman Under the Influence*)

Año: 1974

Duración: 155 min.

Dirección: John Cassavetes

Guion: John Cassavetes

Música: Bo Harwood

Fotografía: Mitch Breit

Reparto: Gena Rowlands, Peter Falk, Katherine Cassavetes, Fred Draper, J. P. Finnegan, Matthew Labyorteaux, Angelo Grisanti

Productora: Faces International

Género

Sinopsis

Nick (Peter Falk) tiene que cargar con la responsabilidad de cuidar a su mujer (Gena Rowlands) que padece inestabilidad emocional. Lucha sin descanso para mantener un ambiente de normalidad a pesar del anormal comportamiento de su mujer; sin embargo, llega un momento en que la situación afecta a sus hijos, de modo que no tendrá más remedio que tomar ciertas medidas.

Premios

1974: 2 nominaciones al Oscar: Mejor actriz (Gena Rowlands), director

1974: Globos de Oro: Mejor actriz - Drama (Gena Rowlands). 4 nominaciones

1974: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor actriz (Gena Rowlands)

1974: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión original drama

1975: Festival de San Sebastián: Concha de Plata y Mejor actriz (Rowlands)