

A black and white photograph of a woman in profile, wearing a light-colored shawl over her head and shoulders. She is holding a baby in her arms, looking down at the child with a gentle expression. The background is a blurred outdoor setting with dry grass or brush.

LA PERLA

Una película de Emilio Fernández

 **CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO

**CLÁSICOS DE LA ÉPOCA DE ORO
DEL CINE MEXICANO**

 Videoteca
Del cine mexicano

CLÁSICOS DE LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO

La perla

México | 1945 | 87 min.

Dirección: Emilio *Indio* Fernández. **Guión:** Emilio *Indio* Fernández, John Steinbeck y Jackson Wagner, sobre un argumento de John Steinbeck. **Fotografía en blanco y negro:** Gabriel Figueroa. **Música:** Antonio Díaz Conde. **Edición:** Gloria Schoemann. **Con:** Pedro Armendáriz (Quino), María Elena Marqués (Juana), Fernando Wagner (tratante), Gilberto González (esbirro), Charles Rooner (doctor), Juan García (esbirro), Alfonso Bedoy (compadre). **Compañía productora:** Águila Films. **Producción:** Óscar Dancigers.

La vida de un humilde pescador y las de los miembros de su familia cambian para siempre cuando éste encuentra en el mar una extraña perla que despierta la codicia en quienes les rodean. Además del aura trágica de esta cinta, orquestada con una notable sensibilidad para ahondar en las pasiones humanas por el escritor estadounidense John Steinbeck, fue la belleza extraída de la esencia de lo mexicano, retratada por la extraordinaria lente del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, la que hizo a este clásico de la Época de Oro ser merecedor de sendos premios internacionales en los Globos de Oro en Hollywood y en el festival de Venecia.

Emilio *Indio* Fernández

Coahuila, 1904 - Ciudad de México, 1986

De ascendencia kikapú por parte de su madre y de un rígido coronel, Emilio *Indio* Fernández buscó seguir el ejemplo de su padre enrolándose en el Ejército, pero pasado un año fue expulsado. En 1923 se mudó a Estados Unidos donde se desempeñó como bailarín y extra. Con una cámara prestada filmaba al lado de *Chano Urueta*, y así aprendió varias cuestiones relacionadas con el cine. Emocionado por la propuesta estética del ruso Serguei Eisenstein en *¡Que viva México!* decidió volver a México para convertirse en realizador. Así comenzó como actor, bailarín y argumentista, colaboró con Raphael J. Sevilla y Carlos Navarro, éste último con gran influencia en el tema del indigenismo, planteó el tema en las cintas *María Candelaria* (1943) y *Maclovía* (1948). Después de realizar su tercer filme, *Flor Silvestre*, conforma un gran equipo de trabajo con Gabriel Figueroa, Mauricio Magdaleno, Pedro Armendáriz, María Félix, Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Su trabajo fue reconocido a nivel nacional e internacional con los premios Ariel y el del Festival de Cannes.

Comentario

Steinbeck dijo una vez que para escribir bien acerca de algo, había que odiarlo o amarlo con la mayor fuerza posible. Y él odió y amó cosas aparentemente opuestas en el transcurso de su vida. De la combativa denuncia por la explotación de los inmigrantes en sus obras de los años 30, pasó a una defensa cerril del “sueño americano” y la intervención en la Guerra de Vietnam.

Su necesidad de comprender le llevó a recorrer sendas diversas: desde el relato social crítico, una de cuyas cumbres, *Las uvas de la ira*, se le debe, hasta el reencuentro con la tradición más aquilatada.

En 1947 apareció *La perla*, un relato perfecto en el que la impotencia y la pobreza se enfrentan al poder y a la riqueza, no sólo en el transcurrir de los hechos, sino también en el interior de sus protagonistas, que en la memoria popular nunca son los ricos ni los poderosos, sino aquellos para los que hasta el encuentro con la fortuna deriva hacia la tragedia.

Cuando Kino y Juana sólo tienen por delante la miseria y la desesperación por la inminente muerte de su hijo, cuando no pueden pedir ayuda, ni atención, ni siquiera piedad, el mar les da una perla, la mayor y más gloriosa que se haya visto nunca.

La perla, y toda la obra, digamos, social de John Steinbeck está concentrada en estas pocas páginas. Su mensaje es hondamente rural y muy revelador de la mentalidad, sofisticada y primitiva, brutal y lírica, de su autor: una perla muy valiosa, hallada por un pescador totalmente indigente, destruye su hogar y le deja sin esperanza. En un mensaje sin moraleja, moral o remedio, Steinbeck expone la tragedia sin juzgarla ni suscitar ánimos. Como en una tragedia antigua, se deja al público la tarea de interpretar, valorar y premiar o castigar.

El final de *La perla* es detonante y muy simbólico: el indio al que ha traído la desgracia, coge la perla y, por consejo de su mujer, la tira al agua. Inesperada conclusión muy propia de la compleja mente de Steinbeck: mística y al tiempo brutalmente realista.

En 1945, Pedro Armendáriz protagonizó la versión cinematográfica de este relato: *La perla*, dirigida por el Indio Fernández (Emilio Fernández), que fue famosa en toda Iberoamérica. Ernest Hemingway definió así este relato: “*La perla* es un auténtico poema épico e hizo falta muchísimo talento para resumirlo en tan pocas páginas”. Steinbeck busca con frecuencia crear situaciones extremas, cuya única salida, como en el caso de *La perla*, sólo puede ser simbólica, lírica o mística, dejando al así acuciado en un infierno sin salida real.

CLÁSICOS DE LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO

Algunos críticos le han tildado de un ruralismo anticuado, pero olvidan que la novela rural puede adaptarse al infierno industrial sin grandes modificaciones; no hay gran diferencia entre una helada que deja al campesino sin cosecha y una crisis económica que deja al obrero sin trabajo.

Sergio Martínez

Artículo sobre *La perla* de Steinbeck.

México, febrero 2 de 2010,

Diario *UnomásUno*, sección *Cultura*, p. 19

Basada en la novela corta de John Steinbeck, *La Perla* (1947) es un cuento popular, sencillo y trágico protagonizado por Pedro Armendáriz quien interpreta a un pescador mexicano pobre que encuentra una perla perfecta. Este tesoro, según él, va a transformar su vida en una de riquezas y respeto. Por el contrario, la perla sólo le trae miseria, muerte y lo transforma, en última instancia, en un asesino.

Steinbeck fue de gran apoyo a este proyecto porque contribuyó no sólo con la adaptación del guión, sino también permitió que fuera filmada antes de la publicación de su novela. La película, una coproducción Estados Unidos-México, fue proyectada en Estados Unidos por la RKO. A pesar que el director Emilio Fernández, su reparto y crew son mexicanos, la cinta fue estrenada simultáneamente en versiones en inglés y español.

Emilio Fernández es un nombre famoso en el cine mexicano. En muchos sentidos él fue padre de esa industria y el primer director mexicano en ganar premios y reconocimientos internacionales. Estaba profundamente interesado en las cuestiones de la moral y la conciencia social, sus películas tienden a preocuparse por las simples verdades de la condición humana. “Un trabajo es tan importante como su tesis”, dijo una vez Fernández. “Si una película no tiene contenido social y moral, un mensaje o una expresión que revela el sufrimiento u otra condición de la gente, no significa nada para mí”. También dijo: “El cine es ritmo. La vida es ritmo. La inmovilidad es la muerte.”

CLÁSICOS DE LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO

Fernández, que se consideraba “más fotógrafo que director”, tenía un hermoso sentido del estilo pictórico y a menudo reconoció la influencia de John Ford y que muestra en *La perla*. La llamativa fotografía en blanco y negro de la película ganó varios premios, entre ellos el Globo de Oro. Fernández también hizo actuación en Hollywood, destacó con una participación particularmente memorable como el general Mapache en *The Wild Bunch* de Sam Peckinpah (1969).

Como director, Fernández trabajó a menudo con Pedro Armendáriz, una gran estrella en México en la década de 1930. La sensible representación de Armendáriz en *La perla* llamó la atención de Hollywood. Pronto estuvo trabajando para John Ford en *The Fugitive* (1947), *Fort Apache* (1948) y *Three Godfathers* (1948). Su última película fue el clásico de James Bond *From Russia with Love* (1963), en la que interpretó a Kerim Bey. Poco después se suicidó en su habitación en un hospital de Los Ángeles en lugar de sufrir una muerte lenta por cáncer linfático.

La perla fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso en 2002.

Jeremy Arnold.

Turner Classic Movies, julio 2016,

Trad. Alma Aguilar Funes