

El sueño de Malinche

Una película de
GONZALO SUÁREZ
Dibujada por
PABLO AULADELL

*El cine y la literatura siempre se han cruzado en la obra heterodoxa de Gonzalo Suárez. La maestría y la experimentación narrativa han caracterizado los modos de construir y presentar historias que ahora, en *El Sueño de Malinche*, adquieren una inesperada dimensión visual a partir de los dibujos de Pablo Auladell.*

João Fernandes
Subdirector artístico
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

EL SUEÑO DE MALINCHE

una película de
GONZALO SUÁREZ

dibujada por
PABLO AULADELL

EL SUEÑO DE MALINCHE es el proyecto cinematográfico más reciente de Gonzalo Suárez, que ha creado una pieza poemática y una fábula atemporal, de una belleza rara. Como al *Guernica* de Picasso, su carácter de fábula atemporal no le resta veracidad testimonial.

El sueño de Malinche narra el encuentro entre Cortés y Moctezuma a través de una mujer dotada de un arma de secreto poder: la palabra.

Gonzalo Suárez, con la ayuda de Antonio Saura y Hélène Girard, su mujer, se documentó durante años en las crónicas castellanas, en las translaciones del náhuatl y códices aztecas, así como en los historiadores que han abordado el tema de la conquista de México. Para adaptarlo a la pantalla, decidió trabajar con el dibujante de comics Pablo Auladell que, con su reconocida maestría, ha ilustrado clásicos y textos contemporáneos. Según Gonzalo Suárez, en *El sueño de Malinche* los dibujos de Auladell, «cobran reminiscencias pictóricas más allá de la mimesis folclórica».

La producción de la película ha corrido a cargo de una productora independiente, no obstante, Gonzalo Suárez quiere agradecer la contribución de aquellos técnicos, actrices y actores que han aportado su trabajo y su talento de forma desinteresada para que este proyecto pudiera ver la luz.

La editorial La Huerta Grande, ha participado en el proyecto publicando en su colección de «Narrativa ilustrada» el libro que recoge los textos y los dibujos que dan forma a la película.

-Ya he oído lo que andáis contando desde que llegasteis. Eso de tres dioses y de la cruz... No hemos querido responderos nada sobre ello porque aquí tenemos nuestros dioses y los tenemos por buenos. Como buenos deben ser los vuestros. Así que...; no se hable más!

BIOGRAFÍAS

GONZALO SUÁREZ

Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934), es escritor y director de cine. Max Aub, Vicente Aleixandre, Julio Cortázar, Sam Peckinpah, Bertrand Tavernier, Javier Cercas o Juan José Millás han puesto de manifiesto el carácter único y revulsivo de los libros y películas de Gonzalo Suárez, cuya obra ha obtenido importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Algunos de los títulos que publicó a partir de los años 60 son: *Trece veces trece*, *Gorila en Hollywood*, *El asesino triste*, *Doble Dos*. *Ciudadano Sade*, *El síndrome de albatros*, *Con el cielo a cuestas*.

Su filmografía se compone de títulos como: *Aoom*, *Epílogo*, *Remando al viento*, *Don Juan en los infiernos*, *El detective y la muerte*, *Oviedo Express*.

Ditirambo, *El extraño caso del doctor Fausto* y *Aoom* fueron expuestas y proyectadas en el Museo Reina Sofía.

Por su carrera cinematográfica y literaria ha recibido premios como el Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro de Bellas Artes; además es Caballero de las Artes y las Letras de Francia y Caballero Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

El sueño de Malinche es su última película, la acompaña el libro homónimo publicado por la editorial La Huerta Grande. En 2019 publicará también *La musa intrusa* (Ed. Random House).

«De alguna manera, cuyo secreto sólo él conoce, transita por los registros más variados de la vida intelectual española, pero esa actitud tráfuga y casi de fantasma inquieta e incluso enoja a los críticos amantes del orden, los géneros y las etiquetas. ¿Escritor que hace cine, cineasta que regresa a la literatura? De cuando en cuando, hay mariposas que se niegan a dejarse clavar en el cartón de las bibliografías y los catálogos, de cuando en cuando, también hay lectores o espectadores que siguen prefiriendo las mariposas vivas a las que duermen su triste sueño en las cajas de cristal» Julio Cortázar sobre Gonzalo Suárez

BIOGRAFÍAS

PABLO AULADELL

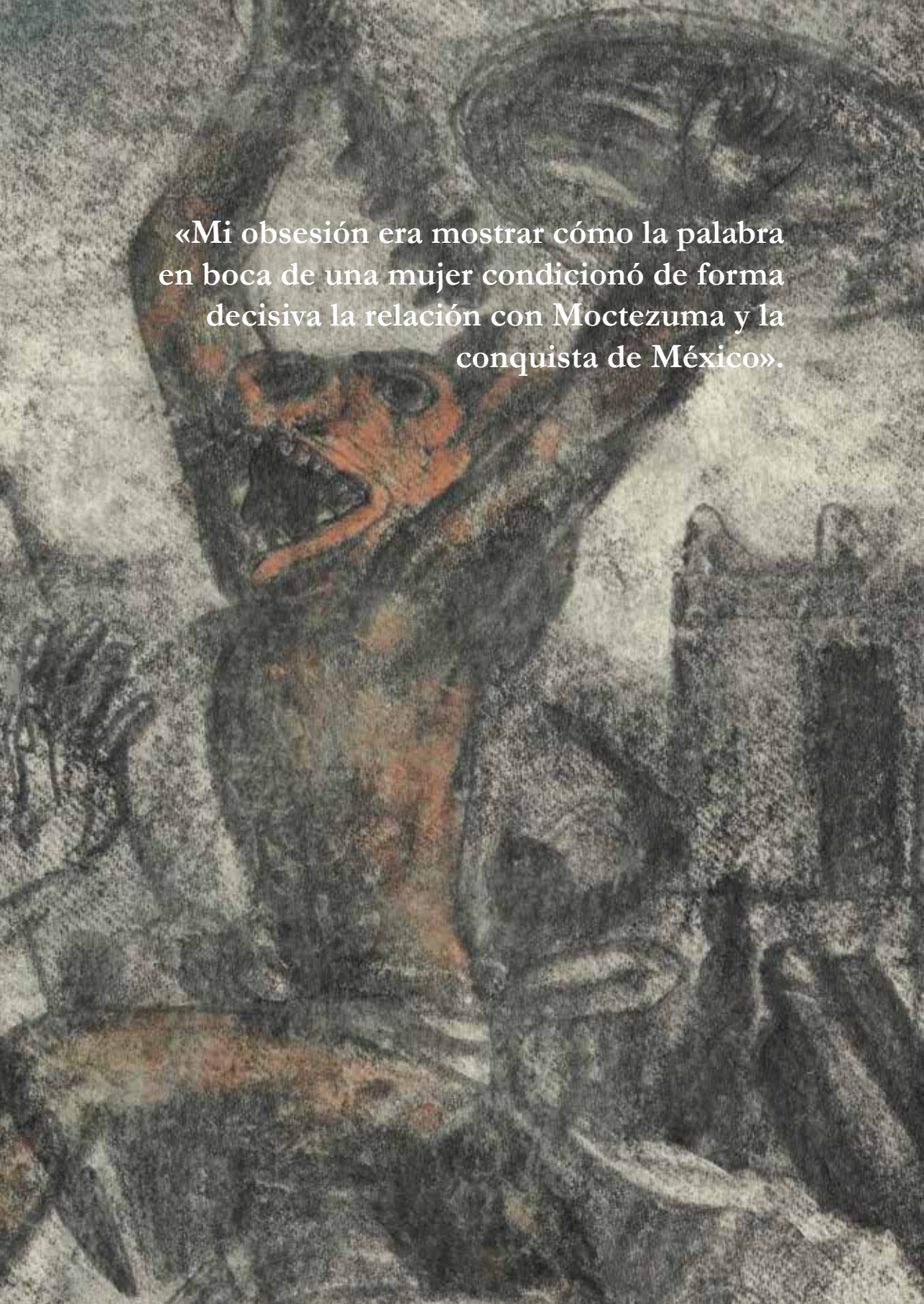
Pablo Auladell (Alicante, 1972) Ilustrador e historietista, en sus libros, publicados tanto en España como en el extranjero, ha revisitado los clásicos o ilustrado textos contemporáneos mientras desarrollaba su propio territorio narrativo.

Su trabajo ha sido reconocido con diversos galardones como el Premio del Ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles en 2005, el Premio al Autor Revelación en el Saló del Còmic de Barcelona de 2006 y el Premio Nacional del Còmic 2016 por la obra *El Paraíso perdido* (Sexto Piso, 2015).

Entre sus últimas publicaciones, destacan además: *La feria abandonada* (Barbara Fiore, 2013), *La leyenda del Santo Bebedor* (Zorro Rojo, 2014), *La puerta de los pájaros* (Impedimenta, 2014), *Pameos y meopas* (Nórdica, 2017) y, en colaboración con Javier Sáez Castán, *Dorothy* (A buen paso, 2017).

Auladell expone con regularidad su trabajo en importantes galerías y centros de Arte europeos e imparte charlas y cursos sobre ilustración y cómic. Actualmente, colabora en el Master de Ilustración Ars in Fabula en Macerata (Italia) y ha sido Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores Valencianos entre 2009 y 2013.

www.pabloauladell.com / [@pabloauladell](https://twitter.com/pabloauladell) / facebook: Pablo Auladell-Illustration /
instagram: pabloauladell

A dark, textured painting of a jaguar's head, rendered in shades of black, grey, and brown, with some orange and red highlights on its face. The jaguar is looking upwards and to the right. The background is a mottled, greyish-brown texture. Overlaid on the upper part of the jaguar's head is a quote in white text.

«Mi obsesión era mostrar cómo la palabra en boca de una mujer condicionó de forma decisiva la relación con Moctezuma y la conquista de México».

ENTREVISTAS

GONZALO SUÁREZ

Ha dicho en otras ocasiones que no se plantea qué cine va a hacer, sino que éste surge. ¿Cómo surgió *El sueño de Malinche* y qué le llevó a querer narrar una historia universal con un componente épico y mítico tan fuerte como fue la llegada de los españoles a México?

—Pues, en el caso de *El sueño de Malinche*, la génesis parte de hace muchos años y la documentación exhaustiva se la debo a mi mujer Hélène y a Antonio Saura, que también colaboraron en *Remando al viento*. Lo fortuito ha sido el reencuentro con el músico Luis Mendo y la decisión de grabar los textos con actores que colaboraron desinteresadamente, incluido el técnico de mezclas. Sus nombres constan en los créditos y mi gratitud en mi memoria. Fue un trabajo espontáneo sin contrapartidas económicas que duró más de dos años. Empezamos la casa por el tejado, con una banda sonora, sin saber qué clase de imágenes la sustentaría y sin posibilidad alguna de terminar el proyecto. Entonces, apareció Joaquín García-Quirós que nos ofreció su apoyo y luego, el encuentro con los dibujos de Pablo Auladell. Ambos fueron decisivos.

Usted siempre ha defendido que la literatura viene primero, y luego lo demás. En el caso de *El sueño de Malinche* es algo que resulta evidente, y el resultado es que estamos ante una rareza, es un documento muy especial. Más bien una pieza de arte. En el fondo el creador siempre tiene esa pretensión y este trabajo parece en ese sentido una declaración de intenciones.

—Mi obsesión en *El sueño de Malinche* era mostrar cómo la palabra en boca de una mujer condicionó de forma decisiva la relación con Moctezuma y la conquista de México. Pero no pretendía hacer un relato más de lo sucedido sino dar un tratamiento poemático a los textos indígenas y las crónicas españolas. En esa medida, optamos con Joaquín por la vía de los museos antes de abordar cualquier enfoque comercial. La aspiración es que *El sueño de Malinche* se convierta en un nexo entre españoles y mexicanos más allá de las disidencias históricas, pero sin eludir los aspectos cruentos.

¿Cómo fue trabajar con Pablo Auladell? ¿Por qué lo eligió a él para que pusiera imagen a sus palabras? ¿O a las palabras de “los héroes”, de los dioses y de la Historia?

—Cuando cayó en mis manos su libro *El Paraíso Perdido* me puse inmediatamente en contacto con él. Eso era lo que andaba buscando. Es un dibujante excepcional y tiene un estilo que lo emancipaba de los estereotipos y proporcionaba emoción a las palabras. Con Juanjo, el montador, y con la música de Luis y Bernardo, encontramos la cadencia adecuada en la que los dibujos se integran con el carácter poemático de la narración en un todo.

No parece una película hecha para un recorrido tradicional o comercial. ¿Quién le gustaría que viera la película? ¿Y dónde le gustaría que se viera?

—Me gustaría que se viera con el estupor con el que descubrimos las pinturas prehistóricas en las paredes de una cueva. Con la misma mirada con la que ha sido realizada.

Lo que empezó en la literatura acaba entre las tapas de un libro y en una librería. ¿El libro que ha editado La Huerta Grande sería una consecuencia lógica de todo ese proceso creativo?

—Y, además, el libro reclama también una mirada inocente que lo equipara a los libros de cuentos terribles de nuestra infancia. De hecho, la historia de Malinche, vendida por su madre a los traficantes de esclavos, nos suscita reminiscencias de *Blancanieves*. Pero ese carácter de cuento ilustrado no resta veracidad a los testimonios del castellano y del náhuatl.

«Me gustaría que se viera con el estupor con el que descubrimos las pinturas prehistóricas en las paredes de una cueva».

PABLO AULADELL

¿Cómo definiría *El sueño de Malinche*?

—Es como un descenso al Hades de la Historia, donde el narrador se encuentra con las sombras de los personajes que protagonizaron algo tan fascinante, y aún lleno de misterio, como la conquista de México; y esas sombras repiten eternamente el mismo gesto, el mismo discurso, son como el eco ensimismado de una épica en la que han quedado atrapados o condenados, de un destino al que se vieron abocados sin remedio, actores obligados a una representación continua de la obra que les dio fama.

¿Qué le hizo aceptar este trabajo?

—Sobre todo, la calidad del libreto que me mostró Gonzalo Suárez, la gran afinidad que sentí con el enfoque poético que él utiliza.

¿Cómo fue el proceso? ¿En qué se basó para dibujar a personajes tan universales y casi míticos como son *La Malinche*, *Cortés* o *Moctezuma*?

—El proceso fue realmente arduo, no sólo por la gran cantidad de dibujos que hubo que realizar sino, mucho más importante, por la búsqueda del tono adecuado para responder gráficamente al mundo poético desplegado por Gonzalo. Encontrar el tono de una obra y mantenerlo es, en mi opinión, algo fundamental. La referencia para dibujar a los personajes fueron siempre las palabras que pronunciaban, ellas me daban el gesto y el misterio.

¿Cómo trabajó con Gonzalo Suárez?

—Nos reuníamos en Madrid o nos escribíamos por correo o hablábamos por teléfono. Yo iba proponiendo soluciones para los distintos tramos de la película, o bien Gonzalo me explicaba alguna visión, alguna imagen que le había obsesionado ya desde la escritura del guion, alguna referencia visual muy concreta que le interesaba utilizar, y yo trataba de desarrollarla y hacerla carne.

¿Había trabajado antes en algún proyecto para cine?

—Había trabajado en algunos proyectos audiovisuales, pero nunca para cine.

JOAQUÍN GARCÍA-QUIRÓS

Gran parte de su vida se ha dedicado al mundo de la empresa. Desde hace poco está involucrándose en proyectos culturales y educativos. Primero fue el mundo editorial, luego el educativo y ahora este proyecto de cine con Gonzalo Suárez. ¿Cómo llegó al proyecto y por qué decidió producirlo?

—Estas decisiones siempre provienen de una mezcla de oportunidad y reflexión. Mi mujer y yo llevábamos tiempo pensando sobre cómo aportar y devolver algo a nuestra comunidad (en el sentido anglosajón de la filantropía) con proyectos que generen riqueza. Y en ese inquieto proceso apareció Gonzalo Suárez, en el momento perfecto, nos lo presentó nuestro amigo el escritor Adolfo García Ortega. Gonzalo llegó por casualidad a nuestras vidas con su avasalladora energía y la magia de su palabra escrita.

Este proyecto se ha hecho con financiación privada y con la colaboración de muchas personas. ¿Ahora que va conociendo un poco mejor nuestras industrias culturales, cómo ve el mundo de la cultura desde su visión y formación empresarial?

—La falta de dinero, tanto privado como de las instituciones públicas, de manera consistente y en el largo plazo, ha generado en la industria cultural una “manera de trabajar” basada en el favor personal y en la “cesión gratuita” del trabajo. Esta falta de recursos puede generar a veces una manera poco profesional de trabajar (que no tiene nada que ver con la calidad) y que incluso devalúa el trabajo artístico o la propia cultura. Pero, en fin, eso es tema largo y arduo...

Dadas las características tan especiales de este proyecto, han decidido no promocionar esta película en el circuito de festivales. ¿Cómo lo harán?

—Desde mis primeras conversaciones con Gonzalo, he soñado con una pieza de arte, capaz de transmitir a través de la emoción, como todo buen arte por otro lado, un tiempo histórico fundamental y fundacional de nuestro carácter y valores. Por lo tanto, siempre lo vi como un proyecto educativo y destinado a museos.

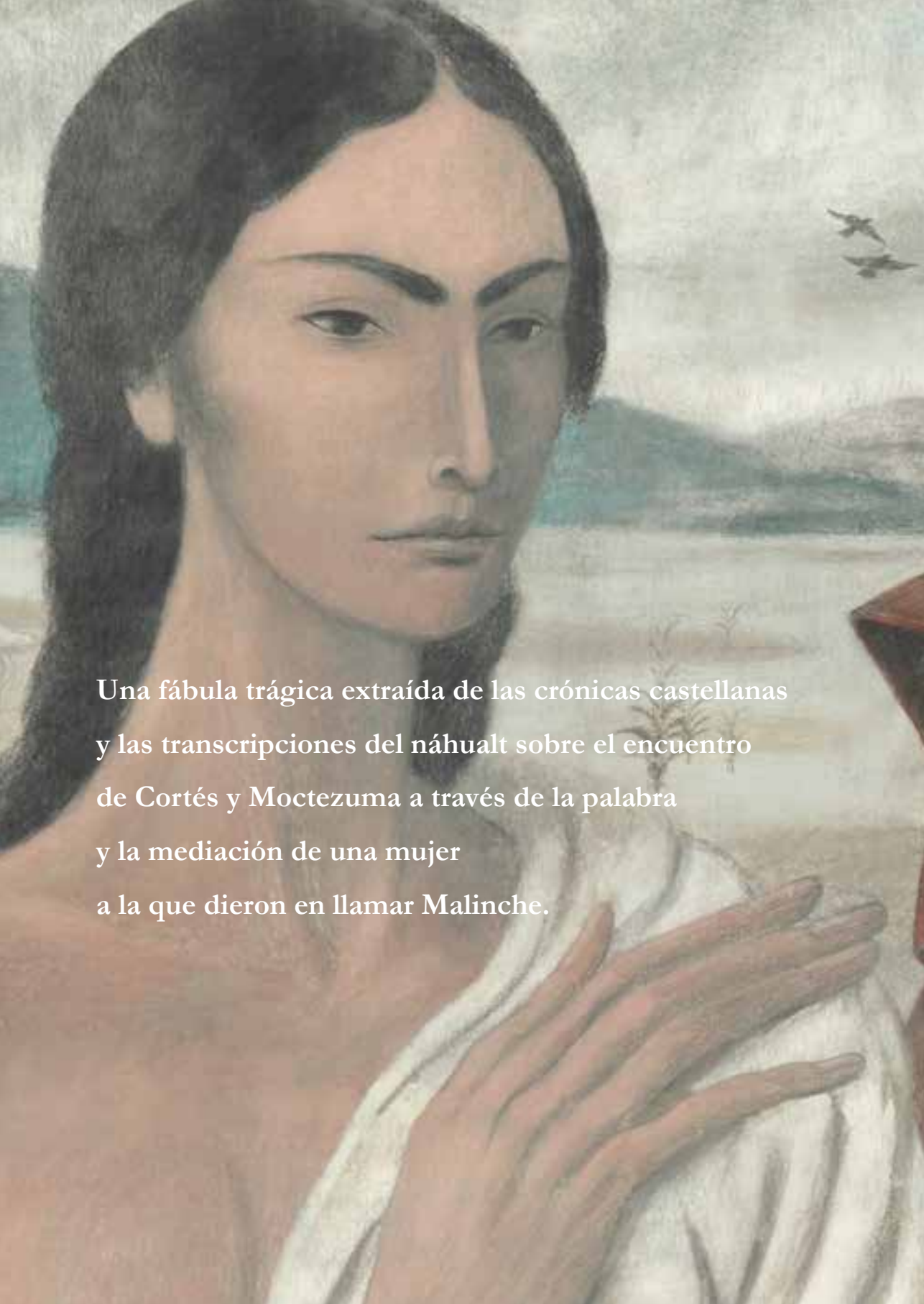
¿A qué público les gustaría que llegara? ¿Y qué cree que enseña o aporta *El sueño de Malinche*?

—Tal y como digo en la pregunta anterior, me gustaría que la película y el libro llegaran a jóvenes, para que conozcan su historia, y al público en general, para que interpreten y revivan la historia que conocen desde una visión más emocional y artística.

¿Tuvo oportunidad de ver trabajar a Pablo Auladell y a Gonzalo Suárez? ¿Cómo es compartir una experiencia junto a dos personas con tanto talento?

—Ver trabajar a dos maestros en su arte como son Gonzalo y Pablo, sobre todo ha ratificado lo que ya intuía, el enorme esfuerzo, tesón y trabajo que requiere tener y ejercer el talento.

«Ver trabajar a Gonzalo y a Pablo ha ratificado lo que ya intuía, el enorme esfuerzo, tesón y trabajo que requiere tener y ejercer el talento».

Una fábula trágica extraída de las crónicas castellanas
y las transcripciones del náhuatl sobre el encuentro
de Cortés y Moctezuma a través de la palabra
y la mediación de una mujer
a la que dieron en llamar Malinche.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Una producción de
MALINCHE, A.I.E

Una película de

GONZALO SUÁREZ

Dibujada por

PABLO AULADELL

Productor

JOAQUÍN GARCÍA-QUIRÓS

Escrita y dirigida por

GONZALO SUÁREZ

Música

LUIS MENDO

BERNARDO FUSTER

Voces

CARMELO GÓMEZ

ANA ÁLVAREZ

MARIAN ÁLVAREZ

SANTIAGO MELÉNDEZ

PABLO GUERRERO

CLARA SANCHÍS

GONZALO SUÁREZ

Montaje

JUANJO REGUERA

Productor Ejecutivo

GONZALO SUÁREZ

Colaboración Especial

JAVIER BALAGUER

Documentación

HÉLÈNE GIRARD

ANTONIO SAURA

GONZALO SUAREZ

Grabación de Sonido

LUIS MENDO

Mezclas de Sonido

MIGUEL HUETE

PELAYO GUTIÉRREZ

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Fray Francisco de, *Relación breve de la conquista de la nueva España*, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

CODEX MENDOZA, *Aztec Manuscript*, Miller Graphic Liber Sa, Fribourg, 1978.

CÓDICE BORGIA, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, *Historia verdadera de la conquista de la nueva España*, Col. Austral, n°1274, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1975.

CARTWRIGH, Brundage, *Lluvia de dardos: Historia política de los aztecas Mexicanas*, Ed. Diana, México, 1982.

CERVANTES DE SALAZAR, Francisco, *Crónica de la Nueva España, Biblioteca de Autores Españoles*, tomos CCXLIV y CCXLV, Madrid, 1971.

CORTÉS, Hernán, *Cartas y documentos*, Ed. Porrúa, S.A. México, 2004.

DURÁN, Fray Diego, *Historia de las Indias de nueva España e islas de la tierra firme*, Dos volúmenes, Ed. Porrúa, S.A. México, 1967.

DUVERGER, Christian, *La flor letal*, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

LEÓN-PORTILLA, Miguel, *El reverso de la conquista*, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1998.

LEÓN-PORTILLA Miguel, *Crónicas indígenas: Visión de los vencidos*. Colección Crónicas de América. Ed. Historia - 16, Madrid, 1985.

LÓPEZ DE GOMARA, Francisco, *Historia de la conquista de México*, Ed. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1979.

BIBLIOGRAFÍA

MADARIAGA, Salvador de, *Hernán Cortés*, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1977.

MOTOLINIA, Fray Toribio, *Historia de los indios de la Nueva España*, Ed. Porrúa, S.A. México, 1984.

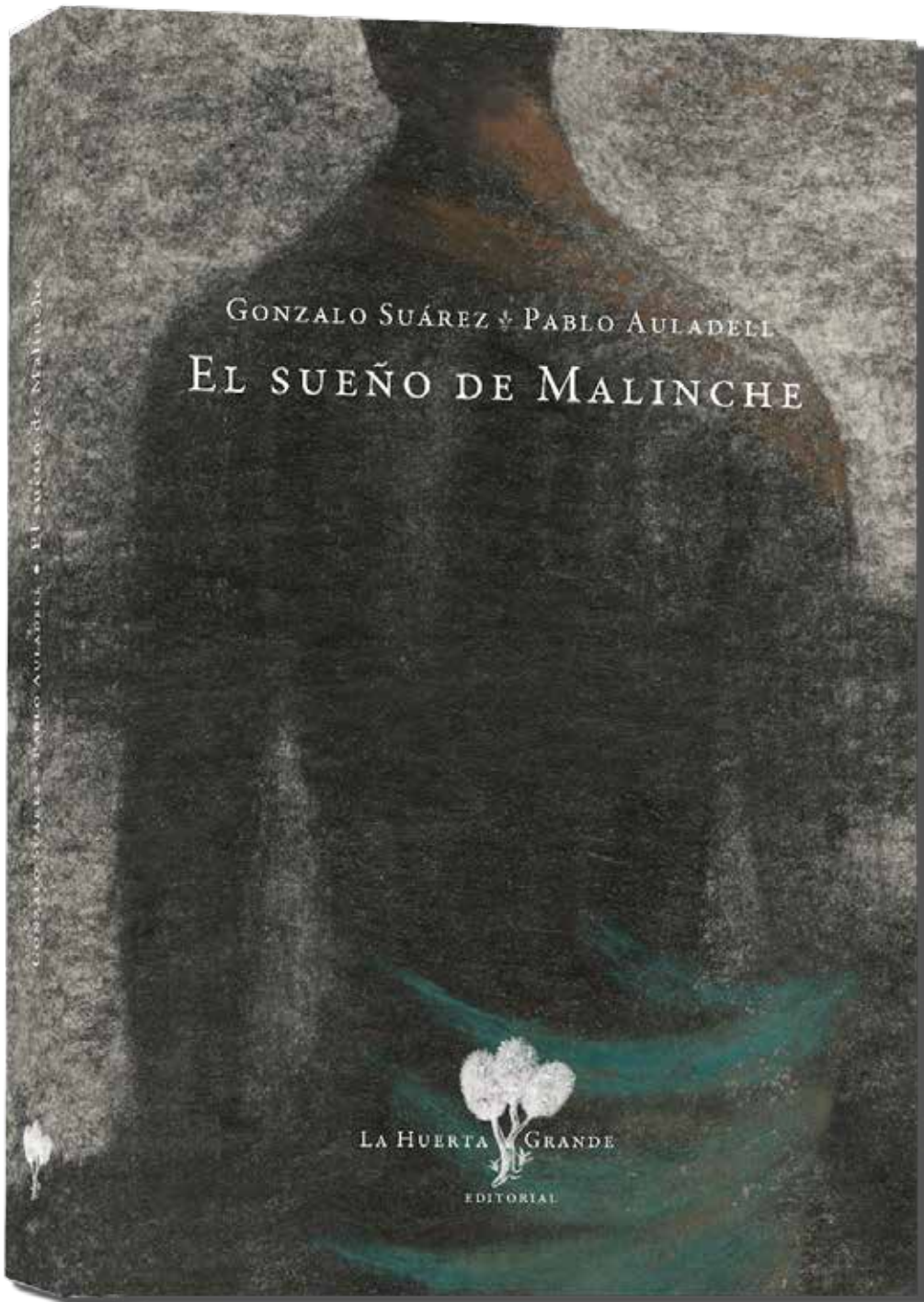
RAMÍREZ, Códice Ramírez, *Relación del origen de los indios que habitan esta nueva España según sus historias: Relaciones de José Tovar y Hernando Alvaradotezozomoc*, Ed. Innovació, México, 1979.

SAHAGÚN, Fray Bernardino de, *Historia general de las cosas de Nueva España*, Ed. Porrúa, México, 1979.

SOUSTELLE, Jacques, *La vie quotidienne des aztèques*, Hachette, Francia, 1955.

TORQUEMADA, Fray Juan de, *Monarquía Indiana*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1975.

VÁZQUEZ DE TAPIA, Bernardino, *Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972.

GONZALO SUÁREZ y PABLO AULADELL • EL SUEÑO DE MALINCHE

GONZALO SUÁREZ y PABLO AULADELL
EL SUEÑO DE MALINCHE

LA HUERTA GRANDE
EDITORIAL

DE LA PELÍCULA AL LIBRO

una Narrativa Ilustrada de LA HUERTA GRANDE

A GONZALO SUÁREZ TENGO la sensación de haberlo conocido por eso que llamamos «las afinidades electivas», las extrañas químicas. Por mucho tiempo he admirado su obra con la distancia desde la que se admira el trabajo de un gran artista, pero un buen día un amigo nos presentó y a partir de ese encuentro se afianzó mi admiración en la medida que otorga la bendita amistad.

Durante tres años he tenido el privilegio de poder seguir muy de cerca el desarrollo y la producción de *El sueño de Malinche*. Y por eso sé que no fue un camino fácil y que la película necesitó tiempo para encontrar su forma final, la que a mi parecer la convierte en una pieza única. En el ir y venir de esos desvelos y dudas de artista que avasallaban a Gonzalo Suárez, llegó al proyecto Pablo Auladell. Dos grandes artistas mano a mano para dar palabras y forma a una gesta fundacional con un carácter tan universal que hay que ser muy osado y tener una conciencia muy clara de la excelencia para hacerlo sin miedo a errar.

Y así nació *El sueño de Malinche*.

En una cena en el Círculo de Bellas Artes, durante la que se premiaba a Gonzalo Suárez con la Medalla de Oro de esa institución, saltó la idea: «¿Y por qué no un libro?». De la película al libro, contrariamente a lo que suele ocurrir, pero con Gonzalo Suárez nada suele ser «lo que suele ser» y a veces no hay mejor estímulo para lanzarse a empresas desconocidas.

Evidentemente, no había ningún motivo para que no se hiciera el libro y por eso hoy está aquí. La Huerta Grande sólo puede felicitarse por incluir en su catálogo una belleza como esta.

Tocar a la épica de Cortés y de Moctezuma es tocar a la tradición y siempre hace falta valor para atreverse con la tradición. Y tan cierto como eso es que sólo los que imaginan y piensan a lo grande pueden dejar una huella que resista al tiempo. Esa es la pretensión de *El sueño de la Malinche*. Y solo puedo desear que este libro contribuya a dar fe de esa gesta.

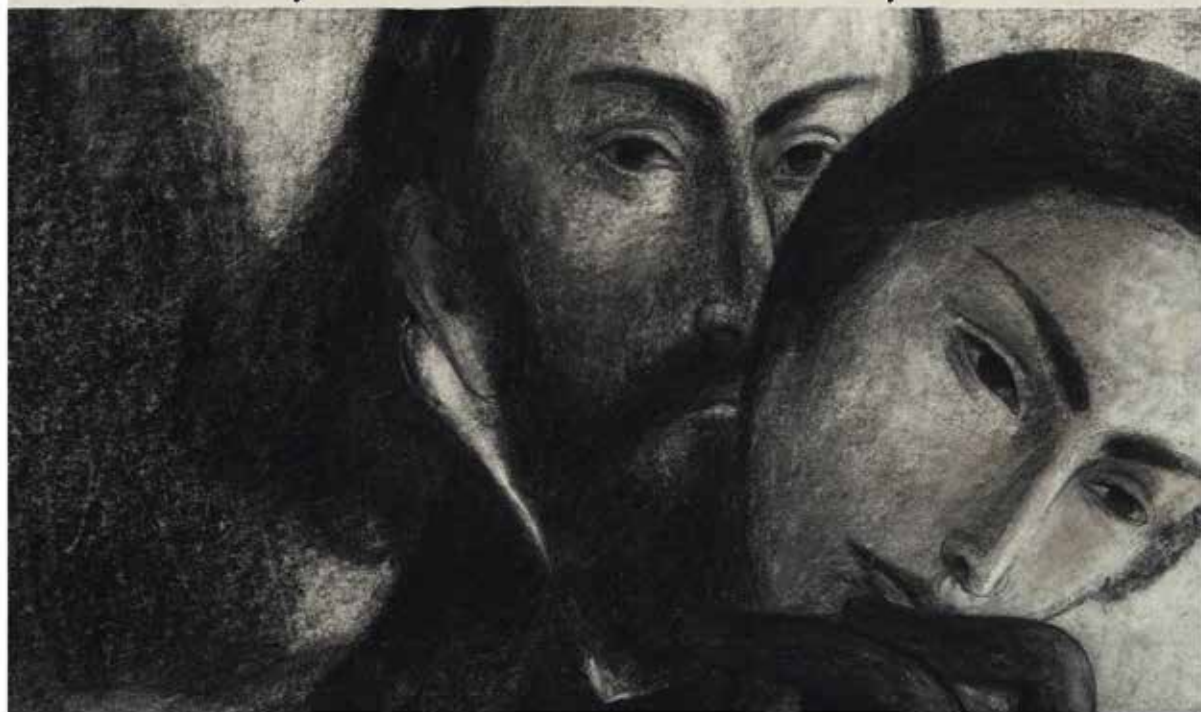
Philippine González-Camino

Directora Editorial

*-Diré todo lo que digas y aún quedará mucho
de lo que decirse pueda.*

*Te hemos soñado antes de que vinieras, por eso eres
el único que tiene la llave de nuestra pesadilla.*

*Soñaste con nosotros antes de encontrarnos, por eso eres
tú quien va a convertir la pesadilla en realidad.*

*Ya ves, señor capitán, que te conozco.
Ya ves que te entiendo.*

JOÃO FERNANDES

Subdirector artístico

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

EL CINE Y LA LITERATURA siempre se han cruzado en la obra heterodoxa de Gonzalo Suárez. La maestría y la experimentación narrativa han caracterizado los modos de construir y presentar historias que ahora, en *El Sueño de Malinche*, adquieren una inesperada dimensión visual a partir de los dibujos de Pablo Auladell. Siendo el cine un arte del tiempo, el tiempo entra ahora en estos dibujos y ellos se convierten en una filigrana singular de la historia de Malinche, a partir de la cual se compone un mosaico de narrativas originadas por la investigación que el cineasta-escritor y el dibujador-narrador desarrollaron a partir de diferentes crónicas sobre la conquista de México.

Cine que se hace pintura, pintura que se hace cine, la experimentación cinematográfica de Gonzalo Suarez rompe en *El Sueño de Malinche* con estereotipos asociables al uso del dibujo por la imagen en movimiento. Es que no hay otro movimiento que el tiempo de la mirada con el cual el autor invita al espectador a descubrir cada dibujo como un cuadro fijo, haciendo converger la figura con la palabra. Texto, imagen, sonido y pintura se articulan como las componentes autónomas pero indisociables que construyen una poderosa narrativa visual, que fluye como un delta adonde se reúnen los afluentes de una textualidad que no ilustra la imagen, como ésta tampoco ilustra el texto, en este ejercicio experimental de un narrador que sorprende por los nuevos caminos con los cuales reinventa las posibilidades narrativas y descriptivas del cine y de la pintura en objeto fílmico raro y singular.

*Si no hablábamos de nosotros mismos,
¿quién lo haría? ¿quién más asistió
a nuestras gestas y batallas, fuera de
las nubes del cielo y los pájaros que
volaban sobre nuestras cabezas?*

Bernal Díaz del Castillo

*Llorad, amigos míos, con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana...*

*Esto nos ha hecho el Dador de la
vida...*

Nezahualpilli, rey de Texcoco

Ventas:

MALINCHE A.I.E

Tel.: 00 34 915 21 87 91

sdelasheras@serrano6.com

Diseño:

Editorial La Huerta Grande

info@editoriallahuertagrande.com

Contacto prensa:

Zenit Comunicación

zenit@zenitcom.com