

LA RÉGLE DU JEU DE JEAN RENOIR (LA REGLA DEL JUEGO, 1939)

Ponente: Ramón Moreno Cantero

JUEVES 9 DE MAYO DE 2024 A LAS 19 H

UCV SEDE SANTA ÚRSULA

Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE VALENCIA:

Miércoles 8 de mayo (18h) Viernes 10 de mayo (20h)

Filosofía y cine VI Las películas son una conspiración

3 *La regla del juego* de Jean Renoir (1939) Prof. Dr. Ramón Moreno Cantero

Jueves 9 de mayo de 2024, 19 h.
Presencial en la Universidad Católica de Valencia
Sede de Santa Úrsula (Guillem de Castro 94)
Online en https://uso6web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

La regla del juego

EL CINE SOCIAL DE JEAN RENOIR. Entre 1924 y 1939 Renoir trabaja un cine social militante, basado en la denuncia de las diferencias de clase. Los protagonistas son proletarios sometidos a explotación en *Una vida sin alegría* (Dir. Albert Dieudonné. Guión de Jean Renoir, 1924), *Nana* (1926), *Escurrir el bulto* (1928), *La golfa* (1931), *Boudu salvado de las aguas* (1932), *Toni* (1935), *Los bajos fondos* (1936), *El crimen del señor Lange* (1936), *La vida es nuestra* (1936), *La gran ilusión* (1937), *La bestia humana* (1938) y *La regla del juego* (1939).

Sin embargo, Renoir no resuelve esas diferencias de clase: no aporta una teoría materialista ni esboza siquiera una solución, excepto en *La vida es nuestra* (un docudrama sometido al discurso propagandista) y *El crimen del señor Lange* (en una resolución matizada): dos obras de su etapa más comprometida con el Frente Nacional Francés y las cruciales elecciones de 1935.

En la visión conjunta de esta filmografía selecta comprenderemos el límite de la militancia de este director, por origen y por pensamiento, más afinada en *La regla del juego*. Si hay solución, es nuestra: debemos arbitrarla como espectadores. Su cine es lúcido, no doctrinario. Como corresponde a un humanista.

UN CINE ACTIVISTA ENTRE DOS DÉCADAS: LA REGLA NO ES IGUAL PARA TODOS. Tanto en *Los bajos fondos, Boudu salvado de las aguas, La bestia humana* como en *La regla del juego* se escenifican momentos en los cuales la diferencia de clase determina la ley: cruel para los humildes, laxa para los poderosos. Dos reglas que marcan las cartas del juego social.

EL IMPOSIBLE DIÁLOGO ENTRE CLASES. En *Una vida sin alegría*, *Nana, Escurrir el bulto, La golfa, El crimen del señor Lange* y *La regla del juego* los protagonistas de la clase inferior viven a la sombra de una clase superior, y en todos los casos se producen intentonas interclase que acaban mal. Proletarios que, al intentar ascender, provocan tragedias,

para ellos y para los demás. Y burgueses que se buscan la ruina al descender.

En *Una vida sin alegría*, el primer guión escrito por Renoir, la criada provoca un infarto mortal al pretendiente rico cuando acepta su relación sentimental. Una declaración de principios que culmina en *La regla del juego:* tanto Octave como Marceau aceleran accidentalmente la muerte de uno de los señores, cada uno nadando entre clases sociales ajenas, sin comprender su trágico papel (**Fotograma 1**).

Ambas cintas cifran el precio a pagar por saltarse la regla del juego: las clases son impermeables y el diálogo no es posible.

LA DESUNIÓN DE LA CLASE PROLETARIA. Renoir avisa del peligro en que incurre la clase proletaria si no permanece unida, si no reconoce a su enemigo auténtico. De ahí el retrato de los antros de miseria en los que la culpabilidad de la ignorancia y la rapacidad no son eludidas, en *Una vida sin alegría*, *La golfa y Los bajos fondos*. En *Toni* la clase proletaria se devora sí misma por insolidaridad y celos. La ceguera de la división impide la conciencia de clase.

Jacques, el ferroviario esquizofrénico de *La bestia humana*, es símbolo vivo de esa desunión suicida, asumiendo la enfermedad simbólica de su clase: la pobreza determina el crimen. Durante la I Guerra Mundial, los oficiales franceses de clase baja en *La gran ilusión* escaparán de la prisión salvando sus diferencias, con ayuda de una campesina alemana (**Fotograma 2**). Su patriotismo es la conciencia de clase. En cambio, los oficiales aristócratas no pueden olvidar su posición y el alemán matará al francés cuando trata huir (**Fotograma 3**). El comandante alemán se pregunta si su clase sobrevivirá; Renoir le responderá en *La regla del juego* certificando ese final.

¿ESTA MÁQUINA MATA FASCISTAS? ¿La cámara de Renoir mata fascistas, como la guitarra de Woody Guthrie? En *Nana* y *Escurrir el bulto* los criados desbaratan las vidas de los señores, adelantando *La regla del juego*.

Tanto *El crimen del señor Lange* como *Los bajos fondos* aclaran la postura del director, y no es radical. En ambas los fascistas son asesinados, pero en la primera la cámara empuja al crimen, aunque condena al criminal a una huida incierta, mientras en la segunda la cámara inmóvil registra el crimen, pero ofrece un futuro al criminal por haberse entregado y cumplir condena. Dos filmes de 1936 que expresan la postura de Renoir: la revolución no es la solución. Se desliga así del cine más militante europeo de su tiempo, aunque lo acerca al cine social conformista estadounidense.

No se olvide que el hijo del célebre Auguste es un concienciado desclasado. Renoir habla de los proletarios, pero él no lo es. En *Toni* inventa el neorrealismo en 1935: los trabajadores como son, sin reglas del juego que actúen como subterfugios sociales (**Fotograma 4**). Años después, Luchino Visconti recogerá el testigo en *La terra trema* (1948),

pero, como Renoir, tampoco es proletario, sino un noble italiano. Ambos ejercen un desclasamiento voluntario, ¿impostado o sincero? Lo cierto es que los dos abandonaron ese cine con los años.

LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN: LA CINEMATOGRAFÍA ARTIFICIOSA. "En todas las artes la llegada de un realismo absoluto ha coincidido con su decadencia" (Jean Renoir a Jacques Rivette).

La representación dentro de la representación forma parte de varias de sus películas, poniendo de relieve el artificio como motor estético: la exageración interpretativa de *Nana*, el teatrillo de marionetas que abre y cierra *La golfa*, la ensoñación neoática al inicio de *Boudu salvado por las aguas*, la festividad desinhibida de *Escurrir y el bulto* o *Una excursión al campo*, los gags físicos y la obrita teatral de *La regla del juego*. Chaplin y Méliès actúan como referentes de una ilusión que funciona por su evidencia, la del cine silente del modo de representación primitivo.

Sin olvidar la influencia teatral del Shakespeare de *Cómo gustéis, Trabajos de amor perdido* o *Mucho ruido y pocas nueces*: los criados jugando bajo las barbas de los señores. De hecho, el Octave de *La regla del juego* es un Falstaff moderno, capaz de nadar entre señores y criados con la verdad bajo el brazo de la ironía. El autor inglés también era dado a incluir teatro dentro de su teatro.

EL TRABAJO FÍLMICO. LA DIGNIDAD DELA MIRADA. "Mire, nuestro trabajo es mirar" (Jean Renoir a Jacques Rivette).

Los siete primeros minutos de *La bestia humana* dignifican el trabajo ferroviario, pero es compartido por el trabajo cinematográfico. Jacques y Jean están unidos en una labor proletaria y colectiva.

Los bajos fondos, El crimen del señor Lange y La regla del juego quedan ligados a tres escenarios; no son lugares reales ni tratan de serlo: en ellos la cámara puede expresarse sin invisibilizarse. Mirar significa profundidad de campo, un ansia por mostrar hasta el fondo, sobre todo en La regla del juego (Fotograma 5). Y significa espiar, como hace el librero burgués en Boudu salvado de las aguas, con esa cámara oculta que permite deambular al vagabundo por las calles de París. El acto de mirar genera ficción. Christine en La regla del juego descubre una supuesta infidelidad gracias a unos prismáticos; la mirada puede confundir, y el arte mentir. Por eso el que no puede mirar es Octave-Renoir, a pesar de pedirlo como un niño (Fotograma 6).

PUESTA EN ESCENA EN *LA REGLA DEL JUEGO*. "(Octave es) un vagabundo con esmoquin" (Jean Renoir a James Blue).

Renoir interpretó otros papeles antes que a Octave. En *Una vida sin alegría*, un caballero provinciano, en *La bestia humana* un ferroviario injustamente acusado de asesinato. Esto es, se viste de burgués ocioso, de proletario en apuros y, finalmente, de alguien intermedio, entre ambas clases, en *La regla del juego*.

Como maestro de ceremonias, nos muestra la lenta muerte de una clase social formada por autómatas, los mismos que colecciona el marqués Robert de la Cheyniest, un recolector de la nada, de lo falso. Lacan lo analizó. Es el deseo satisfecho de una clase insatisfecha, confundida en sus afectos y sus placeres.

Schumacher, el guarda bosques, es un alemán encubierto, por su origen alsaciano y por su marcialidad. Cuando persigue al furtivo Marceau con una pistola, consigue que todos los franceses presentes levanten las manos, prefigurando la invasión alemana del verano de 1940: la parálisis de Francia, aquí intuida con lúcida crueldad. Es el fin de una superioridad elitista que los alemanes borrarán. No es de extrañar la desafección del público en el estreno de 1945.

El final reduce a una clase social a sombras en un muro, reactivando el ensimismamiento de los encadenados platónicos: estos personajes no son personas porque no son reales, sino simulaciones con las horas contadas.

La regla del juego (La régle du jeu, 1939)

Dirección, producción y guión: Jean Renoir. 106 minutos.

Director de producción: Claude Renoir. Fotografía de Jean Bachelet. Diseño de producción de Eugène Lourié. Montaje de Marguerite Renoir.

Producción: N.E.F. Distribución: N.E.F. y Gaumont.

Rodaje: febrero-marzo de 1939.

Estreno: julio de 1939. Reestreno con versión mutilada: septiembre de 1945.

Reestreno con versión completa: abril de 1965.

Reparto: Marcel Dalio (Marqués Robert de la Cheyniest) Nora Grégor (Christine) Jean Renoir (Octave), Roland Toutain (André Jurieu), Paulette Dubost (Lisette), Mila Parely (Geneviève), Gastón Modot (Schumacher), Julian Carette (Marceau).

Bibliografía

ANDRÉ BAZIN, *Jean Renoir*, trad. de Juan Manuel Domínguez, Ediciones Castilla, Madrid, 1973.

ÁNGEL QUINTANA, Jean Renoir, Cátedra, Madrid 1998.

An Interview: Jean Renoir, Green Integer, Kovenhavn, 1998. Entrevista con James Blue.

Entrevista con Jacques Rivette, incluida en Jean Renoir, el patrón: la regla y la excepción (Cinéastes de notre temps: Jean Renoir le patron, troisième épisode: La règle et l'exception, 1967). Transcripción en Renoir on Renoir: Interviews, Essays, and Remarks, Cambridge Studies in Film, 1990.

CARLOS GUSTAVO MOTTA, Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis (Psicología Profunda), Paidós Argentina, 2013.

JEAN RENOIR, *Mi vida y mi cine*, trad. de Rafael del Moral, Akal, Madrid, 1993.

JOSÉ ENRIQUE MONTERDE, La imagen negada: representaciones de la clase trabajadora en el cine, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1997.

NURIA BOU, 'En busca del gesto perdido', Quaderns del CAC 16.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

alenciana / UCV - Tarde INTERIOR - Filmoteca

FILOSOFIA Y CINE VI

LAS PELÍCULAS SON UNA CONSPIRACIÓN

Casablanca de Michael Curtiz (1942)

Ponente: José Antonio Hurtado

Jueves 18 de abril de 2024 a las 19 h | UCV SEDE SANTA ÚRSULA Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

Proyecciones: Miércoles 17 de abril de 2024 (18h) | Sábado 20 de abril de

2024 (20h)

Saint Jack de Peter Bogdanovich (1979)

Ponente: Antonio Lastra

Jueves 25 de abril de 2024 a las 19 h | UCV SEDE SANTA ÚRSULA Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

Proyecciones: Miércoles 24 de abril (18h) | Jueves 25 de abril de 2024 (20h)

La Régle du jeu de Jean Renoir (La regla del juego, 1939)

Ponente: Ramón Moreno Cantero

Jueves 9 de mayo de 2024 a las 19 h | UCV SEDE SANTA ÚRSULA Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

Proyecciones: Miércoles 8 de mayo (18h) | Viernes 10 de mayo de 2024 (20h)

It's a Wonderful Life de Frank Capra (¡Qué bello es vivir!, 1946)

Ponente: José Alfredo Peris Cancio

Jueves 16 de mayo de 2024 a las 19 h | UCV SEDE SANTA ÚRSULA Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

Proyecciones: Miércoles 15 de mayo (18h) | 17 de mayo de 2024 (20h)

Minnie & Moskowitz de John Cassavetes (Así habla el amor, 1971)

Ponente: María Golfe Folgado

Jueves 23 de mayo de 2024 a las 19 h | UCV SEDE SANTA ÚRSULA Online: https://us06web.zoom.us/j/5549038216?omn=84913889848

Proyecciones: Miércoles 22 de mayo (18h) | Viernes 24 de mayo (20h)