N°: 254 N°: 254

James Dean

CESAR MARTIN



Quienes piensan que el Rock'n'Roll no es más que un fenómeno "musical", jamás entenderán por qué diablos nos ocupamos de ciertos personajes en una revista que a su juicio debería estar dedicada exclusivamente a la actualidad musical. Ven mujeres con cuerpos desproporcionados, anfibios con poder atómico y cineastas sucios, y no comprenden nada. Desearían que el Popu fuese un frío catálogo de discos y conciertos. Se quejan porque no encuentran a Mike Oldfield por aquí y me preguntan qué pintan Jayne Mansfield y Blaze Starr en una revista de Rock'n'Roll; por Dios, eso es lo que yo entiendo por una pregunta estúpida, ¡ellas son el Rock'n'Roll!, el que estaría fuera de lugar en las páginas del Popu en todo caso sería el malnacido de Oldfield, y con eso no guiero decir que este individuo esté vetado en la revista, ni mucho menos, es posible que cualquier día vuelva a asomarse por estas páginas, pero es evidente que Mansfield, Godzilla o John Waters encajan más en el Popu que muermos como él. Y bien, especialmente dedicado con todo mi cariño a aquellos que hayan invertido más de cinco minutos de su triste existencia a buscar la esencia del R'N'R entre los surcos del apestoso "Tubular Bells", ahí van otras cuatro páginas malgastadas, en donde la música va a quedar relegada a un segundo plano, y la ACTITUD va a dominar el relato. El protagonista: James Dean.

James Dean



Siempre se ha dicho que la mayor estrella de la historia del Rock jamás llegó a tocar ni mísero acorde. Disfrutaba golpeando los bongos mientras escuchaba cánticos africanos de fondo. pero desde luego la música no era su fuerte. Efectivamente. Jimmy Dean siempre será recordado como el rocker por excelencia, el gran pionero. La máxima influencia

del hombre que llevó la revolución de **Jimmy** a la música: **Elvis**.

Todo el mundo conoce, o cree conocer, a James Dean. Unos tienen la típica imagen superficial grabada en la mente: el rebelde de la chaqueta roja que se ligaba a Natalie Wood, el cowboy que le plantaba cara a Rock Hudson, o, peor aún, ¡el propietario del nombre de esos jeans tan molones que acaban de salir! (por si alquien no se ha enterado de la triste noticia, ¡ya hay jeans James Dean!, ¡bravo!); otros, los más cinéfilos, se saben sus tres films de memoria, secuencia a secuencia, pero se quedan ahí, no les interesa nada más. Para ellos, por lo tanto, hablar de James Dean en 1994 debe significar una pérdida de tiempo. Pero para quien, como yo, esté interesado en la otra cara de James Dean, hablar de él hoy en día es una necesidad, porque las anécdotas y los datos que realmente nos importan no se encuentran fácilmente. Como cualquiera, yo también conozco sus tres films desde que

tengo uso de razón, ¡pero no puedo conformarme sólo con eso! En sus biografías te explican dónde nació, qué hacía en el colegio, su debut en el cine, etc., pero a mi me interesa saber cómo entre él y **Dennis Hopper** metieron por la fuerza a Natalie Wood desnuda en una bañera llena de champagne, su relación a distancia con Elvis, el oscuro noviazgo con Vampira, qué hay de cierto en la leyenda sobre sus supuestas tendencias masoquistas... cosas de interés para cualquier fan, me imagino. Y, nada, no hay manera, te hartas de leer siempre lo mismo, y las informaciones que verdaderamente importan te las ofrecen con cuentagotas quienes las vivieron de primera mano, como el mencionado **Dennis Hopper**, que si le diese la gana podría pasarse un mes hablando ininterrumpidamente de James Dean y nos ayudaría así a conocer un poco a una persona bastante más compleja e interesante de lo que muchos creen, alquien que no debería ser recordado como la imagen de un anuncio de cigarrillos o de tejanos.

No estoy doctorado en **James Dean**, no sé hasta el último detalle relacionado con su vida, pero conozco algunas anécdotas, como cualquier fan, y me apetece hablar de ello, de esa forma, como sucede siempre, una serie de lectores escribirán a la revista para compartir información y todos saldremos ganando.

James Dean es un personaje tan multidimensional, contradictorio y sorprendente, que todo lo que se diga sobre él es poco. Estoy verdaderamente harto, asqueado, de que se explote sin descanso su imagen del film "Gigante", con el sombrero de



cowboy, como si la fi- Foto promocional de "Rebelde sin caugura de **James Dean** sa". En primer plano Dennis Hopper y se reduiese a eso, al Jimmy

vaquero rebelde 100% americano simple y básico, el símbolo yankee ideal para anunciar productos estadounidenses, el teenager destinado a adornar las carpetas del colegio de millones de guinceañeras. Jimmy amaba América, de acuerdo, llevaba un estilo de vida muy americano, le gustaba comportarse como un teenager rebelde de los 50, siempre vestido con jeans azules y camisetas blancas, conduciendo motos, jugando con navajas, pero tenía otras muchas facetas que le convertían casi en un ser deforme a los ojos del americanito medio. Ninguna madre típicamente americana habría deseado casar a una de sus hijas con un tío como Dean, cualquiera se habría dado cuenta de que ése era un mal negocio, porque no se trataba de dar la bienvenida en casa a un chaval un poco rebelde que con el paso de los años entraría en razón y se transformaría en un dulce y amante esposo, encantado de hacer de su mujercita una coneja dedicada a la cría y el cuidado de una buena camada de mocosos que ampliasen la estirpe familiar. No, la cosa no habría sido así. Recibir a James Dean con los brazos abiertos en el seno familiar suponía aceptar a un sujeto que: 1-. Fantaseaba con el suicidio a diario, 2-. Tenía tendencias homos y masoquistas, 3-. Se sentía realizado tocando unos ridículos bongos durante horas, 4-. Se consideraba a sí mismo como una obra de arte viviente y disfrutaba fotografiándose el rostro frente al espejo siempre que había oportunidad, 5-. Se lo pasaba en grande asistiendo a clases de ballet, 6-. Le ponía una navaja en el cuello a quien intentaba pasarse de listo, 7-. Hacía de modelo porno en los ratos libres (se conserva una foto en la que se puede ver a **Jimmy** desnudo, sentado junto a un árbol, con la polla dura), 8-. Se sentía como un auténtico "misfit", un inadaptado, casi sin amigos ni relaciones demasiado estrechas con su familia,

9–. No respetaba a sus mayores, no aceptaba las normas establecidas, no le daba la gana de ser educado y simpático con quienes no merecían su aprobación, y 10–. Lo más peligroso: ¡pensaba!, ¡leía libros!, ¡aspiraba a ser un intelectual! ¿Es ése el conjunto de cualidades que busca toda buena madre norteamericana en el futuro yerno que antes o después le caerá encima?



Natalie idolatraba a James Dean des- la imagen del somde antes brerito y no profundiincluso de conocerle antes para musica para musica

En este mundo todo se distorsiona, de cualquier cosa construye un tonto cliché. La gente se fija en Marilyn y sólo ve a imponente symbol cargada de joyas de "Los hombres las prefieren rubias", no a la persona sensible y atemorizada de "Niebla en el alma" o "Misfits". Y lo mismo pasa con Dean, se quedan con brerito y no profundizan más: para mu-

chos, **James Dean** es tan inofensivo como el logo de la Coca-Cola, es un símbolo yankee. Muy bien, pues que se jodan todos ellos, tienen lo que merecen, unas mentes cuadriculadas y una capacidad nula para entender lo que han significado personas como **Jimmy** o **Marilyn**.

James Dean cambió para siempre la imagen de los teenagers en el cine americano, creó un lenguaje corporal (forma de andar, de mirar, gesticulaciones, arrebatos violentos, etc.) que ha influenciado de forma decisiva en las siguientes generaciones de actores, casi inventó de la na-

da la actitud rockera que luego popularizarían Elvis, Jerry Lee & Co., y se fue dejándonos la sensación de que no había desarrollado ni la mínima parte de su potencial. Aspiraba a escribir quiones y dirigir, tenía la cabeza llena de grandes ideas, había sido pisoteado por fósiles como el director George Stevens ("Gigante") que no supo apreciar sus posibilidades y privó al mundo de otras tantas secuencias magistrales (jese mamón cortó escenas de James Dean en la sala de montaje que ya jamás podremos ver! ¿merece respirar nuestro aire?). En poco tiempo, James Dean nos dio mucho de lo que llevaba dentro, pero se te hiela la sangre al imaginar lo que habría creado de haber seguido unos cuantos años más en la tierra. Fue miembro destacado de ese trío de ases irrepetible del cine americano: Marlon Brando-Montgomery Clift-James Dean: pero a diferencia de Clift y Brando, el pobre Jimmy no tuvo tiempo de nada, a duras penas pudo ver estrenada su primera película. No importa, los tres tenían el mismo talento. Jimmy creía firmemente en la teoría de que los genios surgen en grupos, y en una ocasión llegó a pronunciar estas palabras: "Creo que puedo llegar lejos, porque en esta mano tengo a Marlon Brando diciendo: '¡Jódete!', y en la otra mano diciendo 'Por favor, perdóname', está Montgomery Clift. 'Por favor. perdóname', '¡Jódete!', 'Por favor, perdóname', ¡Jódete!'. Y en algún lugar entremedio está James Dean". Es la descripción perfecta de la relación que existía entre esos tres colosos. **Brando** era la bestia, una fuerza de la naturaleza, mientras que **Monty** se situaba en el polo opuesto, era sensible, complejo; y Jimmy parecía una fusión entre ambos, capaz de golpear a su padre de ficción en la gran pantalla o de pelear a navajazo limpio con un pandillero, pero al mismo tiempo igual de inseguro e introvertido que Monty. Tal vez era mas Montgomery Clift que Brando, de hecho chocaba bastante con Brando, tenían personalidades que no cuadraban la una con la otra v

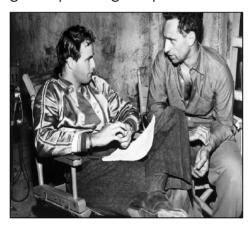
su rivalidad se ha prolongado hasta después de la muerte, ya que **Brando** ha seguido insultándole en las entrevistas a lo largo de los años.

Jimmy y Brando solo coincidieron personalmente en dos ocasiones. La primera durante el rodaje de "Al este del edén", en donde se tomó la famosa foto en la que aparecen Brando, el director Elia Kazan, la actriz Julie Harris y Jimmy (de los cuatro, el único que tiene as-



pecto de estar incomodo es precisamente **Jimmy**); y la segunda vez en una fiesta en Beverly Hills en la que, a petición de la anfitriona, **Brando** se vio obligado a hacer el numerito de llevarse a Jimmy a un rincón para darle consejos paternales de actor veterano a actor que empieza (para entonces **Brando** ya era una de las máximas estrellas de Hollywood). Jimmy sentía respeto y admiración por Brando, pero a veces se burlaba imitándole a sus espaldas en las fiestas, quizá por eso **Brando** se ha vengado una y mil veces. Al poco de morir **Jimmy**, el siempre encantador Brando declaró a la prensa que James Dean no era más que un idiota que se había pasado la vida tocando los bongos, y de ahí en adelante, cualquier cosa, aunque en algún momento de sinceridad imprevista reconoció que Jimmy, Monty y él habían sido los mejores actores de su generación. La falta de respeto de Brando indignó a los viejos amigos de **Jimmy**, hay una divertida anécdota relacionada con eso. En el rodaje de "Apocalypse Now!", en donde coincidieron Brando y Dennis Hopper, el lanzado de **Dennis** se atrevió a echarle en cara a la bestia su desfa-

chatoso comportamiento y sacó a la luz el comentario que hizo sobre **Jimmy** cuando éste falleció. Resultado: parón de varios días en el rodaje, **Brando** echando chispas, y la decisión tajante de no volver a compartir una sola escena con Hopper en lo que quedaba de film (Coppola tuvo que hacer milagros para ensamblar distintas filmaciones y así evitar que los dos actores coincidiesen). Cuesta imaginar que frente a un carácter tan explosivo Jimmy se atreviese en su día a burlarse de este hombre, y no sólo lo hizo a sus espaldas, también se atrevió a cachondearse de él por teléfono. Ocurrió una sola vez, pero seguro que a Brando se le hincharon los cojones. Una de las diversiones de Jimmy consistía en llamar por teléfono a conocidos, y cuando éstos descolgaban el aparato, les colocaba su canción favorita: "Hound Dog" de Elvis. Lo hacía muy a menudo, dejaba sonar el tema y después colgaba. Probó una vez la bromita con **Brando** y su víctima no le vio la gracia por ninguna parte.



Antes de trabajar con Dean, Elia Kazan rodó un par de films con Brando

Muy distinta habría sido su relación personal con **Elvis**, de haber existido, pero no fue así. Ambos se admiraban a distancia. **Jimmy** escuchaba la música del Rey continuamente pocos meses antes de morir, y **Elvis** le idolatraba con pasión, hasta el punto de aprenderse los diálogos de **"Re-**"

belde sin causa" de memoria y de intentar protagonizar un film biográfico sobre la vida de Dean. El director de "Rebelde...", Nicholas Ray, pudo comprobar con sus propios ojos el desmedido fanatismo de Elvis, cuando

coincidió con él en una cafetería y el Rey se arrodilló y, sin pensárselo dos veces, recitó unas cuantas frases de la película. Es lógico que **Elvis** confesase abiertamente la adoración que le profesaba a Jimmy. Al fin y al cabo, James Dean nunca fue una amenaza para él. Elvis aspiraba a ser actor, pero en el cine era un aprendiz y veía a **Dean** como un maestro intocable. De hecho existe una filmación en la que el Rey comenta que él jamás se compararía con James Dean, porque Dean era un genio. Quienes sí que se atrevían a poner en duda la valía de Jimmy eran los actores ambiciosos que coincidieron con él en la época. Steve McQueen no podía ni verle, aunque años más tarde acabaría imitándole. **Rock Hudson** no le entendía ni deseaba hacerlo, Brando le acusaba de copiar su estilo y Paul **Newman** se sintió superior a él mientras lo tuvo cerca. Como curiosidad es divertido ver la extraña prueba para "Al este del edén" que rodaron Newman y Jimmy. Los dos actores aspiraban a protagonizar el film y Elia Kazan los filmó juntos. Ahí quedó bien reflejada la aversión que sentían el uno por el otro y el sentimiento de competitividad que existía. Kazan le pide a Newman que mire a Jimmy, y éste le responde que no le da la gana, que no le gusta ese tío, entonces le hace la misma pregunta a Jimmy y también se niega. Los dos bromeaban, pero se podía ver que les separaba un abismo.

La vida de **Dean** fue un cúmulo de contradicciones. Estaba destinado a ser el Teenager Definitivo, pero durante bastante tiempo le rechazaron en los castings porque nadie veía en él la imagen juvenil que se buscaba en



aquellos días. **Jimmy** Jimmy ejercita sus puños. era un híbrido raro

demasiado "intelectual" para dar el pego como teenager sano yankee (siempre iba con gafas, cara de mala leche, y su débil constitución física tampoco ayudaba), demasiado joven para hacer papeles de adulto. Pese a todo, se coló jen un anuncio de Coca-Cola! esa sí que fue una coincidencia de las buenas, el futuro teenager de América anunciando Coca-Cola. Por otra parte, se amoldó de tal modo a las grandes urbes tipo NYC o L.A., que mucha gente llegó a pensar que era un enfermizo adolescente salido de la gran ciudad, cuando **Jimmy** en realidad era un orgulloso pueblerino que pasó los primeros años de su existencia cuidando cerdos y plantando hierbajos.

No es extraño que le costase tan poco interpretar los papeles de Cal Trask en "Al este del edén" y de Jett Rink en "Gigante", al igual que esos personajes él se había criado en la naturaleza. Su lugar de origen no podía ser más americano: Indiana, el estado que exportó al mundo los primeros ladrones de trenes (The Reno Boys, unos palurdos que asaltaron un tren en 1886), la hamburguesa, John Mellencamp y Axl Rose, cuatro productos típicos de Indiana que honran esa bendita tierra. Jimmy era prácticamente huérfano: su madre falleció cuando él contaba con nueve años, y su padre pasó mucho tiempo en paradero desconocido. Nunca encajó en su pueblo Fairmount, se relacionaba con gente mayor y no conectaba demasiado con los chavales de su edad. Aunque llegó a tocar la batería en un grupo y destacó como deportista a pesar de su corta estatura.

El reencuentro con su padre se produjo en L.A., a donde se trasladó para iniciar su carrera como actor. Sus primeros papeles los obtuvo en films insignificantes, casi como extra "Fixed Bayonets" (sólo pronuncia una frase), "Sailor's Beware" (no abre la boca, pero se le puede ver en una escena detrás de Jerry Lewis), "Has Anybody



Seen My Gal?". Todo eso ocurría en el 51. año en el que también intervino en la serie de TV "Father Pevton's TV Theater", que le proporcionó sus primeras fans, un grupito de niñas reprimidas que creían que **Jimmy** era un ángel caído del cielo, y que fundaron un ridículo club de fans. Aquello no era el sueño dorado de Jimmy. Todo le parecía superficial y babo-

so, no encajaba con el estilo de vida californiano, odiaba a los playboys playeros, y para llevarle la contraría a todo el estado iba a la playa en jeans, nunca con traje de baño, para demostrar que aquel decorado de cartón piedra no iba con él. Le jodía aguantar a tanta gente feliz y bronceada a su alrededor. Intentaba encontrar alguien con quien poder entablar una conversación profunda sobre la mortalidad y el suicidio, dos de sus obsesiones, pero allí sólo se tropezaba con actores guapitos con la cabeza llena de banalidades. NYC era la solución.

Pisó la Gran Manzana y enseguida se dio cuenta que aquella iba a ser su ciudad. Lo pasó mal, como cualquiera que intente abrirse camino desde la nada en ese lugar infernal y maravilloso. Trabajó aparcando coches, lavando platos... hasta que pudo introducirse en el prestigioso Actors Studio acompañando a una actriz que necesitaba pareja para ensayar una obra. Por decirlo de alguna forma, el Actors Studio fue en una época para el cine lo que es aho-

ra Seattle para la música. De allí salían cosas únicas, gente casi superdotada como Brando, Elia Kazan, Arthur Miller, Monty Clift. Era un criadero de estrellas. Los actores y directores acudían a aprender el famoso Método, basado en las enseñanzas del actor y director ruso **Konstantin** Stanislavski. Se trataba de no imitar el personaje, sino de formar parte de él, pero al mismo tiempo manteniendo una distancia que permitiese no identificarse más de la cuenta con la ficción. Era un sistema complejo que en su día enfrentaría a los cineastas de la vieja escuela y a las nuevas generaciones, y que en la actualidad sigue siendo motivo de polémicas. Para algunos actores, el Método era una religión, creían ciegamente en ello y se enfrentaban a todo aquel que se atrevía a poner en duda su eficacia. Jimmy se unió rápidamente al club y de ahí en adelante se consideró a sí mismo como un actor del Método, pese a que nunca prestó mucha atención en las clases del Actors.

En 1952 empezó a trabajar asiduamente en seriales televisivos primero en NBC, luego en ABC y finalmente en CBS. Era el boom de la tele y había trabajo de sobras para los actores que empezaban. Pero más interesantes que esos papelitos ingenuos televisivos son las sesiones de fotos suyas aquella época. Obviamente en TV Jimmy era una pieza



más del engranaje, no podía aportar gran cosa. En cambio cuando posaba para un fotógrafo, él se encargaba de diri-

gir las sesiones, y creaba pequeñas películas, o más bien documentales sobre su propia vida. Su inexperiencia y su juventud no suponían un obstáculo a la hora de controlar al encargado de captar las imágenes. Los primeros brotes de genialidad afloraron precisamente en esos trabajos. **Jimmy** no hacía de modelo, en realidad era como un actor y director a la vez, creaba secuencias, fotos con concepto, y para la historia han quedado toda una serie de imágenes magistrales, como la favorita de casi todo el mundo: **Jimmy** caminando encogido bajo la lluvia por las calles de NYC envuelto en una gabardina, un pedazo de soledad inmortalizada para siempre.

La confusión mental de **Jimmy** por aquel entonces era considerable. No se guitaba jamás sus sucios jeans azules, ni le gustaba apartarse de su navaja, imaginaba que era un delincuente juvenil con glamour callejero, un motorista salvaje que imponía su ley, pero al mismo tiempo tenía aspiraciones intelectuales y compraba libros sin descanso, la mayoría de los cuales jamás llegaba a leer (sus autores favoritos: Fitzgerald y Hemingway), y pasaba largas horas dándole vueltas al tema de la muerte. Le atraía de forma especial la cultura azteca, porque en ella se aceptaba el suicidio como algo natural que incluso podía ser motivo de orgullo. Sus intereses se dividían entre la interpretación, las motos, los libros, el existencialismo, la música y nuestra queridísima Fiesta Nacional (¡era un jodido fan de los toros!). Dicen que cada vez que se ligaba a una tía, la llevaba a su apartamento, en donde tenía unos enormes cuernos de toro colgados de la pared y un cartel del puto Manolete, y le ofrecía en exclusiva unos cuantos pases de torero con la muleta finalizando siempre con los pantalones en el suelo y la polla en punta, ¡así era James Dean! Su relación con el teatro fue corta y no demasiado memorable. Protagonizó "Macbeth" en la universidad de UCLA, en L.A., y más tarde intervino en dos obras neoyorquinas, polémicas por distintos motivos. La primera fue "See the