

Arcady Boytler

Nombre completo: Arkadij Arkadievich Bojtler Rososkyy

Lugar y fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1895 en Moscú, Rusia

Lugar y fecha de fallecimiento: Murió en la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 1965 a causa de un paro cardíaco.

El padre de Boytler ejercía la profesión de abogado. Sus primeros pasos en el cine los realizó en Rusia en 1916, realizó cortometrajes que el mismo actuó y dirigió, cuyos títulos son: Arcady controlador del vagón cama (Arkadij Kontroler spaluych vagonov), Arcady se casa (Arkadij zeni Tsiaja), Arcady deportista (Arkadij sportsman), mismos que firmó bajo el seudónimo de Arkansas.

En el año de 1917 se desatan las revoluciones en Rusia la cual cambia el panorama Político de este país, razón por la que Arcady Boytler emigra al sur. Llega a Kiev, Ucrania, lugar en el que conoce a su esposa Lina Orguina. Entre 1920 y 1922 dirigió y protagonizó dos cortos en Berlín: Boytler mata el aburrimiento o Pasatiempos de Boytler (Boytler Tötet Langeweile) y Boytler contra Chaplin (Boytler gegen Chaplin).

Después de su matrimonio Boytler se dirige a Sudamérica y se establece en lugares como: Argentina, Chile y Perú; en Argentina conoce a la actriz Gloria Guzmán y con quien forma un dueto cómico. En 1927, en Chile dirigió y protagonizó su primer largometraje llamado El buscador de Fortuna / No hay que desanimarse.

En 1929 se fundó la Empire Productions en la ciudad de Nueva York, dicha empresa se comprometió a producir única y exclusivamente películas habladas y cantadas en español, misma con la que Arcady Boytler fingió como director artístico y actor junto con su esposa Lina. Realizo en 1929 en los Estudios Metropolitan de Fort Lee , Nueva Jersey con dicha productora los cortometrajes: Sombra vengadora, Cafixio viejo / Cafishio viejo, Taberna (con Palmira López, los hermanos Montenegro y la Orquesta Típica de Manuel Gómez); Granada (de ambiente moro e interpretado por Bunanova), Consuelo Guzmán en su repertorio; Allá en el Bajío (o Allá en el bajo); Los bombones del amor (con las actuaciones de Perla Violeta Amado y Nina de Silva, entre otros); ¡Así es mi tierra!, El Fauno y las ninfas, Cabaret (interpretado por Alberto de Lima y Nina de Silva); Arcady Boytler y sus creaciones humorísticas, Vida de noche y Flor de pasión.

En 1931 Arcady Boytler llega a México y en ese mismo año se encontró con su compatriota Serguei M. Eisenstein, quien estaba filmando la cinta ¡Que viva México!, película en la que Boytler participa como actor (en el episodio Fiesta) por invitación explícita del director. Su primer trabajo cinematográfico en México lo realizó en 1932 con el cortometraje: Un espectador impertinente, cuyos protagonistas fueron: Anita Ruanova y el propio Arcady Boytler, ese mismo año, lleva a cabo su primer largometraje en suelo mexicano: Mano a mano, el cual le abrió nuevas oportunidades, ya que “gracias a ello, don Felipe Mier, gerente de la Mier Brother Producers, lo contrató para filmar tres cortos turísticos de inspiración eisensteiniana, que acaso pretendían competir con la imagen nacional que podían infundir obras como Tormenta sobre México, Death Day y Eisenstein in Mexico.”

En La mujer del puerto (1933) es considerada la mejor obra de su producción. Entre los cortos, se encuentra Revista musical (1934), cinta que, contiene dos números musicales compuestos por Agustín Lara: Viviré por ti y La Cumbancha. El corto musical lo patrocinó Goodrich Euzkadi y tuvo las actuaciones de Toña la negra, quien estrenó la canción La Cumbancha. Produjo además, Como yo te quería (1944) de Raphael J. Sevilla.

Amigo de muchas personalidades del mundo artístico y conocido bajo el sobrenombre de El Gallo Ruso, Arcady Boytler fue un gran impulsor de las hoy consideradas figuras consagradas del cine mexicano, entre las cuales sobresalen: Mario Moreno Cantinflas, quien sólo había participado, sin destacar, en la cinta No te engañes corazón (1936). Boytler le brindó la oportunidad de participar en Así es mi tierra (1937) y Águila o sol (1937). Lo mismo sucedió con la actriz Andrea Palma, quien destacó en el mundo cinematográfico por su protagonismo en La mujer del puerto (1933). En dicha cinta, Lina Boytler prestó su voz para que Andrea Palma “cantara”.

Amor Prohibido fue la primera película que Arcady Boytler hacía desde 1938 y la que resultó última de toda su carrera. La producción, dirección, argumento y adaptación fueron del propio Boytler. Como muchos otros extranjeros, quedó impresionado con el ambiente cultural de México pero además se sentía parte de él. Por ello trató de participar lo más que pudo en las actividades relacionadas con el arte; en particular con el cine.

Actividades Cinematográficas.

- ✚ Director, productor, actor y exhibidor ruso que realizó importantes aportaciones a la cinematografía mexicana en los inicios del cine sonoro.
- ✚ Estudió arte dramático y trabajó como actor hasta que abandonó Rusia.
- ✚ Después de su retiro, en 1944, administró su propia sala de cine, el Arcadia y Cinelandia.

- ✚ Fue director, productor, guionista y actor.
- ✚ Fue director de coreografía y primer actor del Teatro del Murciélago, teatro que instituyera Nikolai Bailieff, en Rusia
- ✚ Desde muy joven se interesó por el teatro. Llegó a colaborar con reconocidos directores teatrales como Konstantin Stanislavsky y Vsevolod Meyerhold.
- ✚ Fue director de coreografía y primer actor del Teatro del Murciélago, teatro que instituyera Nikolai Bailieff, en Rusia.
- ✚ Sus primeros pasos en el cine los realizó en su país natal con las cintas: Arkadij Kontroler spaluych vagonov (Arcady controlador del vagón cama), Arkadij zeni Tsiaja (Arcady se casa), Arkadij sportsman (Arcady deportista), todos ellos hechos en 1916 y firmados con el seudónimo de Arkansas. Boytler actuó y dirigió todos y cada unos de los cortos.

Filmografía

País	Película	Año	Actividad cinematográfica				
			Productor	Director	Guionista	Actor	Otra
México	Como yo te quería	1944	X				
	Amor prohibido	1944	X	X	X		
	Una luz en mi camino	1938					Actor Especial
	El capitán aventurero	1938		X	X		
	Águila o sol	1937		X	X		
	¡Así es mi tierra!	1937		X	X		
	Celos	1935		X	X		Editor
	El tesoro de Pancho Villa	1935		X	X		Editor
	Revista musical	1934		X			
	La mujer del puerto	1933		X			Supervisor de edición
	Joyas de México	1933		X			
	Mano a mano	1932		X	X		
	Un espectador impertinente	1932		X	X	X	
	¡Que viva México!	1930-1932					Extra

País	Cortometrajes sonoros en español	Año	Actividad cinematográfica	
			Director	Actor
Estados Unidos	Allá en el bajío	1929	X	
	Arcady Boytler y sus creaciones humorísticas	1929	X	X
	Los bombones del amor	1929	X	X
	Cabaret	1929	X	
	Casfixio viejo	1929	X	X
	Consuelo Guzmán en su repertorio	1929	X	
	El fauno y las ninfas	1929	X	
	Flor de pasión	1929	X	X
	Granada	1929	X	
	Sombra vengadora	1929	X	X
	Taberna	1929	X	
Vida de noche	1929	X		

País	Largometraje silente	Año	Actividad cinematográfica	
			Director	Actor
Chile	El buscador de fortuna (No hay que desanimarse)	1927	X	X

País	Película	Año	Actividad cinematográfica	
			Director	Actor
Alemania	Boytler contra el aburrimiento/Pasatiempos de Boytler	1922	X	X
	Boytler contra Chaplin	1920	X	X

País	Cortometraje	Año	Actividad cinematográfica	
			Director	Actor
Rusia	Arcady controlador del vagón cama	1915	X	X
	Arcady se Casa	1915	X	X
	Arcady Deportista	1915	X	X

Películas Importantes.

La mujer del Puerto (1933)

Diálogo cinematográfico: Carlos Nájera

Dirección: Arcady Boytler

Fotografía: Alex Phillips

Ingeniero de sonido: José B. Carles.

Canciones de Manuel Esperan

Editada: Estudios y Laboratorios

México films

Canción- tema por Lina Boytler.

Color: B/N

Interpretes: Andrea Palma, Domingo Soler, Francisco Zárrega, Joaquín Busquets, Arturo Manrique, José Treviño, Consuelo Segarra, Luisa Obregón, Elisa Soler.

Reseña:

La trama de la película se basa en torno a la vida de Rosario, una joven pobre que vive en una vecindad con su padre (Antonio) el cual se encuentra muy enfermo; aparte de él no tiene más familia, más que un hermano (Alberto Venegas) marinerero al cual consideran muerto ya que partió desde que ella era muy pequeña y nunca volvieron a saber nada de él.

Ella se enamora perdidamente de su vecino y se entrega a él por el mismo motivo, sin embargo él la engaña. Cuando su padre escucha cuando Rosario descubre el engaño de su amado; entonces sale a buscarlo para golpearle, pero en el forcejeo el joven avienta al padre de Rosario por las escaleras, caída que le provoca la muerte.

Rosario derrotada por la muerte de su padre y el engaño de su novio, se envuelve en un mundo de soledad, ya que además es criticada y juzgada por las personas que la rodea y sin dinero decide dedicarse a la prostitución.

Se va de Córdoba, el lugar en donde vivía, es así como llega al puerto de Veracruz. Ya en Veracruz en un lugar llamado El Salón de Nicanor, es en donde Rosario llega en las noches para complacer a los marineros que acuden al lugar para pasar un buen rato y mismo al que una noche llegaron los marineros que acababan de tocar tierra en Veracruz. Esa misma noche Rosario tiene relaciones sexuales con uno de esos marineros, sin sospechar que era su hermano al que ella pensaba muerto, y que ambos al descubrirlo se sintieron avergonzados de lo sucedido. Rosario no aguanta tal situación y se quita la vida.

Duración: 1:15 min.

Opinión:

La película me parece excelente en cuanto a la trama, el camino inesperado que toma la película mantiene al espectador en suspenso y que sin duda lleva a un final inesperado. Muestra las dos facetas de Rosario, primeramente una mujer dedicada y amorosa que después de perder a los hombres que más quería se convierte en una mujer insensible, con adicciones y capaz de prostituirse ya que es la única forma con la que puede obtener dinero. Una mujer que vive una vida de desgracias que lleva a la protagonista a buscar la muerte como una forma de liberarse de sufrimientos y tal vez solo así llegar a un lugar mejor.

Pero no es solo la trama lo que le puede reconocer a este film, sino también los aspectos como el sonido, los encuadres manejados e iluminación. Considerando que la película es de la época en la que el cine sonoro comenzaba, me parece un trabajo bien logrado. El sonido se vuelve de mayor relevancia, ya que se utiliza para provocar en el espectador ese ambiente y que sienta y viva la situación que se desarrolla.

Un buen ejemplo de lo anterior se aprecia en la escena en que Rosario se dirige hacia el panteón con el cuerpo de su padre y se encuentra con toda la gente que festejaba el carnaval que empieza a festejar entorno a ellos (Rosario y cadáver de su padre), entonces la musicalización lleva a sentir la desesperación, dolor e impotencia que ella siente al no poderles explicar que es su padre a quien lleva en el ataúd.

Además en esta no se manejan mucho los diálogos, las escenas son bien estructuradas para explicarse por si solas. Me parece como ya lo mencione antes un trabajo excepcional, bien logrado y que me hace ver que en aquella época sin tanta tecnología, como la que hoy en día existe, se lograban tan buenos resultados y que se pueden comparar en calidad con las de la actualidad. Era un trabajo artesanal y que por ser a blanco y negro se logro una iluminación la cual permite ver todos los elementos en las escenas.

Águila o sol (1937)

Película Cómica Mexicana

Distribuida en España como "Cara o Cruz"

Adaptación cinematográfica: Arcady Boytler

Bailables: Rafael Díaz

Gerente de producción: Ricardo Beltri

Edición: José M. Noriega

Staff: «Acero»

Sets: José Rodríguez Granada

Mobiliario: Zarraga

Estudios y laboratorios: Jorge Stahl

Producción: Pedro Maus, Felipe Mier

Sonido: Monoaural

Color: B/N

Fecha de estreno: 04/05/1938

(México)

24/12/1945 (España)

Reparto:

Mario Moreno Cantinflas (Polito Sol), Manuel Medel (Carmelo Águila), Margarita Mora (Teresa), Marina Tamayo (Adriana Águila), Luis G. Barreiro (Castro), Manuel Arvide (Hipólito Sol), Margarita Sodi (Adriana, niña), Jesús de la Mora (Polito, niño), José Girón Torres (Carmelo niño), Dora Ceprano (Dora), Ramón Rey (el gallego), Antonio Escobar (Director de orquesta).

Reseña:

En un convento de monjas ingresan tres niños la misma noche, dos hermanos encontrados en el parque y otro pequeño abandonado a las puertas de este asilo con una nota. Con el paso del tiempo los niños crecen en el recinto y a la edad de nueve años deben ser separados para seguir su formación académica, por lo cual Adriana, Carmelo y Polito deciden escapar por la coladera de un caño.

El padre de Polito regresa a buscarlo convertido en un hombre adinerado que se dedica a buscarlo por toda la ciudad sin descanso. Los niños tienen que vender periódicos para ganar un poco de dinero y por las tardes cantan afuera de un teatro. Teatro en el que años más tarde actuarían como el trio inseparable en el que se habían convertido.

Su representante se ve seriamente interesado en que únicamente Adriana debute en el teatro más importante del centro para que su carrera despunte aún más. Polito que está enamorado de ella sin saber la decisión que ella tomaría va a beber con Carmelo hasta terminar dormido, en sus sueños transcurren una serie de confusiones chuscas.

El representante conoce extrañamente al padre de Polito quien está interesado en Adriana que le plática lo decepcionante que es quedarse solo y no volver a ver a su hijo a quien lleva buscando desde hace ya muchos años. Finalmente él le ayuda a descubrir que se trata de la misma persona, Polito el novio de Adriana, y logra reencontrarlos.

Opinión:

El filme es muy divertido, se maneja una trama interesante y amena que te atrapa desde que se desarrolla en el convento de monjas donde fueron abandonos. A pesar que la película dura poco tiempo, contiene un inicio, desarrollo, clímax; que sería el momento en que su padre se gana la lotería y regresa a buscarlo, para finalizar con el reencuentro sorpresivo entre padre e hijo a pesar de estar interesados en la misma mujer.

La historia se desarrolla en México, me encanta que se interesara en contar historias de nuestro país, intentando reflejar la realidad o vida cotidiana de esa época basándose en lugares y personajes comúnmente populares como los periodiqueros, la pobreza o clase baja, los cabarets, las cantinas, el desempleo y la diversión en el canto y el baile.

Todo esto va apoyado del característico modo de vestir y hablar cantado, específicamente en la ciudad, también conocido como caliche o calo que denota el conocimiento que Arcay Boytler había adquirido de la experiencia de vivir aquí, pues de lo contrario este no se entendería. La escenografía es adecuada, los cambios de cámara se pueden notar fácilmente, la fotografía en blanco y negro dramatiza cada escena y además la película agrega partes de arte sonoro donde se interpretan algunas canciones.

Duración: 1.30 min.

¿Por qué crees que se le otorgó su nombre a una sala de la Cineteca?

Por: **Diana Jazmín Saldivar Vera.**

Yo creo que fue por sus primeras aportaciones de filmes sonoros en México, y no solo eso, sino también a la calidad de las películas dentro de las manejaba ya movimientos de cámara, encuadres, la iluminación, fotomontaje y sonido de muy buena calidad, sabiendo que en esa época se empezaban a filmar las películas con este recurso. Además sus largometrajes se consideran dentro del cine clásico mexicano, tal es el caso de La mujer del Puerto, película que se consideró su máxima obra.

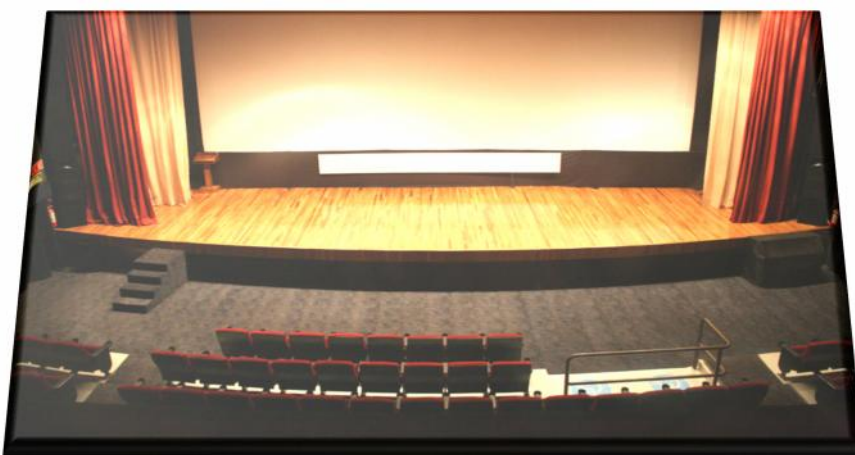
Considero que se le reconoce el que no siendo mexicano decidió quedarse en México, país en el que realizó la mayoría de sus largometrajes.

Por lo que investigue fue un hombre cuya pasión por el cine era tal, que era capaz de realizar múltiples actividades dentro de un cortometraje o largometraje; desde ser actor, productor, director, guionista y editor. Lo cual le permitió que no se le reconociera solo como el productor de tal película u otra, sino que también como protagonista de ellas, lo cual lo hace una persona que participó y experimento las vivencias en todos los ámbitos cinematográficos.

Además tuvo muchas relaciones sociales con actores mexicanos, entre uno de ellos se encuentra el reconocido actor Cantinflas, con quien trabajo en películas como “Águila o sol” y “¡Así en mi Tierra!” en el año de 1937, en las cuales fungió como directo y guionista.

Por: **Rosa Ma. López Collazo.**

Considero que el nombre de este director, productor, exhibidor, actor y guionista fue atribuido debido a su participación durante la Época de Oro del Cine mexicano, a pesar de no ser mexicano se interesó por la cultura de este país, además de sus grandes aportaciones cinematográficas durante los inicios del cine sonoro, su entrega e interés por llevar a la pantalla la realidad mexicana es realmente valorada y para agradecer todo esto es que se le atribuyo su nombre a una de las sala más importantes de la reconocida Cineteca Nacional, en honor a su digno trabajo.

Sala Arcady Boytler (200 butacas) de la Cineteca Nacional.

Hemerografía:

Biografía y actividades cinematográficas

http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/B/BOYTLER_arcady/biografia.html

<http://www.cinetecanacional.net/institucion/?opcion=1&lang=es>

<http://2neweb.com/gazete/?p=36728>

Filmografía

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/arcady_boytler.html

Imágenes de Arcady Boytler y Sala

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=816988&page=66>

<http://www.cinetecanacional.net/institucion/?opcion=1&lang=es>

Fuentes:

García, Riera Emilio; Historia documental del cine mexicano 1949- 1951, Época sonora; Tomo IV; ediciones ERA; Guadalajara, México; pp. 47- 48 – 236.

Lozoya, Jorge Alberto; Cine Mexicano; editores Lunweg, Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); México 1992.