

Un tributo a

NORTHERN EXPOSURE™

Una serie que nos atrapa, encandila y estimula

DA es rica en múltiples referencias que abarcan el arte, la filosofía, la psicología... que transforman a los integrantes de la historia, y que a la vez revelan un pensamiento multifacético sobre el ser humano. DA es una serie tan divertida como interesante, pero que está mucho más allá de una simple serie de humor. La propuesta de algunas personas que amamos esta serie para este rincón es reunir periódicamente y en forma de revista tanto ensayos de aficionados como valiosa información heterogénea ya sea original y proveniente de las fuentes de NX como la vertida ya en otros sitios de la red.

Directora de contenidos: Silvia Colominas (aka "Nikita Fleischman")

Coordinación y diseño web: Carlos Rossique (aka "Kepler")

9. ❄️ Invierno '2004/5

Entrevistas (varias traducciones de las ya publicadas):

 Entrevista a Barry Corbin (MAURICE).

Por fin la traducción al castellano de la entrevista que le hizo Nikita en julio de 2002 ...

 Entrevista a John Cullum (HOLLING).

... y en el mismo año a nuestro querido Holling siempre tras la barra del Brick.

 Entrevista a Jeff Melvoin (uno de los más destacados guionistas de DA).

Y otra pendiente: la interesantísima entrevista que recientemente hizo Niki al guionista.

 Entrevista a Jeff Sagansky (Presidente de CBS entre 1990 y 1994).

NX visto desde otro punto de vista, la producción: Mr. Saganski contesta las preguntas de Nikita.

 Pequeña entrevista a David Schwartz.

Breves comentarios del compositor del famoso tema DA, a Nikita.

Ensayos:

 COMPañEROS DE SEÚL (Cap. 3.10).

Urtian retoma la palabra y sus añorados ensayos en esta ocasión; el solsticio y el espíritu navideño universal.

Enlaces a sitios en la red: (sujetos a disponibilidad)

 [Wath's new at Moosechick's?](#)

Let's take a look for new info in this superb NX site !!

MR. BARRY CORBIN (MAURICE MINNIFIELD IN NX)

🇺🇸 Interviewed by Nikita Fleischman

🇪🇸 Entrevistado por Nikita Fleischman

1.

I know you have been working in cinema since many time ago. I know about movies like *Nothing in Common*, *The man who loved woman*, *War Games*, *Any which way you can*, *No one can hear you*, *etc.* **But I guess working on tv is such a different thing.** Tell me a little bit about how you came into *Northern Exposure* and why you took the role of Maurice Minnifield.

I came into the show the way I usually do, by auditioning. I guess they liked my audition because they hired me.

2.

Try to imagine that you are the *Northern Exposure*'s producer and you have to select the casting for the show. **Which actors and actresses would you choose? Which actor would you like to be Maurice Minnifield?**

My actor's ego comes into play and I have a hard time imagining anyone else being Maurice. I know they were looking at several others for the role, and I'm sure any one of them would have done a fine job, but the character would have been different. We all bring our life experiences into the roles and make them our own. Because of this, I can't imagine anyone else in any of the other parts either.

3.

I've read you love the western very much. All this time I've been studying *Northern Exposure* I've found that there are many things in this show that can be understood as a typical western things. This idea is specially obvious in the episode called "Cicely" -the number 23 of the 3rd season- that explains the origin of the town. In this episode you where Mace Mobrey, the villain of the western. In fact, Cicely (Alaska) is a symbol of the Western Culture (the opposite of the East one that simbolizes Rob Morrow's character) and speaks about the land of opportunities. **What do you think about it?**

Because of where I grew up (West Texas), the western history has always been very dear to me. I enjoy western movies, even though they are often not true to actual history. I think the show "Cicely" was an example of the "mythical west". I feel that most movies and TV shows miss the actual history. However I do feel that Cicely, Alaska is a symbol of what we think of as the "frontier".

4.

In your official website you define Maurice the next way: *"Maurice is only happy on the edge of civilization, happy in the space, happy in the wild. Ha has Ph D. In aerospace engineering. He's the best traveled person in the world because he's been out og this world. He's very literal-minded, but he would love to be instinctive. That's the part that's missing. He's in anguish over the fact that it's missing".*

I do believe Maurice Minnifield is a kind of cowboy from the twilight western like Clint Eastwood in *Unforgiven* although Maurice doesn't wear a cowboy hat but a NASA's bearskin and a leather jacket with the american flag. He's a real cowboy in "The Three Amigos" (3.16) where the death of an old friend sends him and Holling packing off into the snowy wilderness to bury him at No-Name Point. I guess you enjoyed a lot making this episode because you were able to ride a horse. **Did you think about Maurice like a kind of cowboy when you had to create him?**

When we started NE I tried to play somewhat against the cowboy image, but being who I am I couldn't ignore it completely. I think probably Maurice is as close to a "cattle baron" as you can be in modern times.

5.

Joshua Brand says the next at your Official Website: *"Maurice really embodies the best and the worst qualities of what is meant to be an American".* And Chris defines you the next way in the episode "The Big Feast" (4.21); *"You are a real american, you're an ex marine and astronaut, you ARE America. You're rich, you're rapacious, you're progress without a conscience, paving everything in its path. You're five percent of earth's population, yet consuming 25 percent of the earth's natural resources. You pay a lot of taxes, you do a lot of charity work, most of it's tax deductible, but your heart's in the right place".* **What do you think about Maurice as a symbol of America/american?**

I think Maurice with all hisfaults and attributes is a good example of what the world thinks of as essentially American. He is by turn, honest and sly, generous and selfish, tender and abrasive, and

brave and frightened. Many people in the world think of America as a bully (speak softly and carry a big stick). This is sometimes true, but we are also the first to help others in a crisis. Sometimes our help is misguided, but like Maurice, our heart is always in the right place.

6 .

As I told you, I'm writing the research project for my Doctoral Thesis. In this project, I'm trying to see how *Northern Exposure* explores the nature of human being through myths, fairy tales and dreams. I know this tv show was nominated for Emmys as the Best Drama but I'm not agree it's a drama. Joyce Millman in her article called "Twenty ways the 90's Changed Television" says the next; "*Northern Exposure* won the 1992 Emmy for the best drama series, but, in his acceptance speech, show co-creator John Falsey laughed, "We're really a comedy!"

When I try to establish to what gender does NX belongs to I find it isn't easy. Christine Scodari speaks about Dramedy (Drama + Comedy) and I think it's true but it doesn't reflect NX's essence at all. We can also think about bizarre because it shows surrealistic things and quirky characters but, NX isn't like *Twin Peaks*. I mean *Twin Peaks* showed the worst part of human being, it was a journey into nightmare while NX is a journey into myth, dreams and fairy tales. It's magicom.

I don't like to put things into boxes but if you had some boxes in front of you, each one with a label with next words: comedy, tragedy, drama, quirky gender, bizarre, etc. **Into which one of them would you put *Northern Exposure*? Or would you create a new one?**

I think it's a mistake to try to categorize any art form. TV is arguably an art, and to categorize it diminishes it. The Emmys categorize any 30 minute show as a comedy and hour long shows are dramas. This is certainly an imperfect system, but I guess it's the best that they have. As for myself, I find it a trap to think of my work as either "comedy, tragedy or whatever". The only categorization that is valuable to me is whether or not we're telling the truth, and for the most part, NE was honest.

7 .

Carlos Rossique, a friend of mine, uses to say that you've got a pretty good "gesture engineering". Taylor Fogarty in the American Western Magazine, defines you the next way: "*Whenever he appears on-screen he can walk tough, talk tough, and look every bit the part. Then too, he can melt your heart like warm butter on hot Texas toast by simply appying that innocent, little boy expression of his (...) sad puppy-dog eyes*". **Have been difficult to swing the Maurice character expression to exactly this undefined point between comedy and drama? How do you feel more comfortable, making comedy or drama?**

I think I answered this in #6. I do appreciate passing on the fine compliments of Carlos Rossique and Taylor Fogarty.

8 .

In a recent interview to Mr. John Cullum in Broadway On Line, Michael Buckley asked him about the message underneath the musical comedy parodies. John Cullum answered; *It takes you on a comic journey. If you don't want to get the message, you don't have to. It's very subliminal. Do you think in *Northern Exposure* happened the same?* I mean, it was a very smart tv show with great intertextuality. There were a lot of references to literature, music, philosophy, folklore, etc. Deep and interesting messages, but it wasn't like a magisterial lesson. There were different levels of reading for all type of viewers.

I think there are levels in any art, and you can enjoy film, TV, literature, etc.. on any of these levels. I think John Cullum is right in his statement that NE works on many levels, some of them subliminal. It seems to me that much of television is mind candy; you can enjoy it for the moment but you don't

take anything away when it's over. I think NE is a show you can think about an hour, a week, or a year after you've seen it and find something of substance. I'm very proud to have been a part of it.

9.

I think the essence of NX (at least, one of them) is showing opposite worlds. This tv show speaks about dichotomies; science versus magic, nature versus civilization, woman versus man, west versus east, fantasy versus reality, medicine versus shamanism, etc. *Northern Exposure* shows that sometimes the frontier between opposite worlds doesn't exist at all, nor does it become erased. We, as watchers, are settled in this frontier and Alaska is the state called "The Last Frontier". **What do you think about it?**

I think you're right that the TV show is essentially about dichotomies. The only frontier we have now is the frontier of the mind. I think the last true frontier was the frontier of space. In NE Maurice has conquered the frontier of space and now struggles with the frontier of the mind.

10.

If we take my Dichotomy's Theory as a truth, Maurice should be defined for different dichotomies, the one between Past/Future, for example. Maurice is a man who really cares about his past, he's very proud of himself and he misses his childhood. I remember the episode "Homesick" (4.20) where he moves his childhood home from Oklahoma to Cicely and it stirs up memories of his brother. But although Maurice is nostalgic about his past, he's also interested in the future. His slogan in the pilot is "North to the future!" and he never loses his faith in making of Cicely a bigger and more important city in episodes like "Dreams, Schemes and Putting Greens" (1.04) selling Cicely as the new Riviera, "Rosebud" (5.07) preparing the Cicely Film Festival, "Horns" (6.13) selling Cicely's water, etc. **Which part of Maurice's personality did you like the most? Which one of them do you think better defines him?**

The thing I admire most about Maurice, and incidentally, most of the other characters on NE is that they are grounded in the past, live in the present and look to the future.

11.

Maurice is a man of honour who needs to believe in heroes. His sense of honour makes him to have problems with the others. For example, in the episode "Brains, Know How and Native Intelligence" (1.02) he dismisses Chris because he speaks about Whitman's homosexuality at K-BHR. Maurice says "We need our heroes", it seems to him a gay man couldn't be a hero, so he would have to suppress that information for the sake of maintaining Whitman's well-deserved respect. **What do you think about Maurice's homophobia?**

I think you have misinterpreted Maurice's supposed homophobia. It seems to me that when needing our heroes, he is talking about judging a person by his or her accomplishments without delving into their personal lives. Maurice is a very private person and does not like people digging around in his business. I think he's extending that same love of privacy to Walt Whitman, or any other public person. If you remember in the speech he mentions the foibles of many famous people including Dwight Eisenhower, J. Edgar Hoover and Richard Nixon. I don't say that Maurice is not a homophobe, quite possibly he is, but the thrust of his attack on Chris has more to do with privacy and leaving people to live their own lives the way they see fit.

12.

Another thing that makes Maurice look like a villain is his racism. In episodes like "Sleeping with the Enemy" (4.24) he says nasty things like: "All my life I've dreamed of having a son. A little towheaded tyke I could bounce on my knee, teach to ride, hunt,

fish. What do I get? A middle-aged Chinaman". He also says he can support everything, physical handicaps, even his son was a worm but not that he isn't white... Did you ever feel afraid to have the hate of Northern Exposure's fans or you felt Maurice was sensitive enough to be understood by the audience?

The human animal is xenophobic by nature. Hopefully we spend most of our lives trying to overcome this. I think the reason Maurice said the hurtful things he does in "Sleeping With the Enemy" is partially because he feels guilty. He had an affair many years ago and forgot about it. When the result of his affair comes back years later he's shocked, embarrassed and frightened. The thing to remember about Maurice is his final reaction. He accepts his son and to an extent, his son's mother.

13.

What about his relationship with Holling? Do you really think Maurice loved Shelly or it was just a beautiful thing to have and contemplate? I remember Maurice says that "women were objects of desire, admiration, nothing more" 'til he meets Barbara Semansky.

The difference between Holling and Maurice is that Holling can be Shelly's friend and Maurice could never be friends with a woman. I think Holling is probably Maurice's closest friend. I think Hollings closest friend is Shelly. This sets up certain conflicts in their relationships. As for loving Shelly, I think Maurice has no idea what romantic love is. He tries, but he always fails.

14.

Mr. Joshua Brand says that there is no evolution. That the characters are always the same because if they weren't, it should be another tv show. **Do you think there's an evolution in Maurice? Or do you think he's the same from the beginning to the end of the show?**

With all due respect to Josh Brand, I think characters in TV shows evolve just like people do. Think about the characters in All In The Family from their beginning season through Archie Bunkers Place. There is definite evolution just as there is definite evolution in every character in NE, including the town of Cicely.

15.

Another thing that makes Maurice a credible character, that makes him real and human, is his sensibility. *Northern Exposure* shows Maurice as a very rational and material man but, at the same time, as a very romantic and sensitive person. Maurice is worried about his orchids –how not, the most elegant flower- when his house burns ("The Gift of the Maggie" 5.19), he adopts Chris ("A Kodiak Moment" 1.07), he embraces Ed when he's sad because of his relation with Heather ("Balls" 6.19), etc. I think the only thing he really wants is the same that all of us want; to love and to be loved. I remember when he feels alone and misses Ed when he doesn't go to his house as he used to do because he goes to the Brick to watch TV. **Do you think Maurice misses to have a family and he protects himself keeping his feelings hidden and playing Maurice the rock?**

Like many modern American men, Maurice is in a constant struggle to figure out where he fits in in the world. He reads about the "Sensitive American Male" and it turns his stomach. He grew up in an era and a place where if things got tuff, you sucked it up and went on. About the only time you see Maurice show doubt is when he's alone. It's the way he was raised and it would be very difficult to change.

16.

Some directors don't want their actors read all the screenplay. Woody Allen or David Lynch, for example, only give to the actors the scenes that have their dialogues. *Northern Exposure* is a choral TV Show where every character has a very close relation with one another. **Did you have all the episode's screenplay? Did you create Maurice thinking in the other character's actions in each episode or you used to think about him as an independent entity?**

We all had the complete scripts of each show. It would be difficult, in my case anyway, to be able to effectively play a character without knowing how that character fits in to the mosaic of the whole.

17.

Did you ever felt you have to do something against your character's nature in any episode?

Very rarely we got into a situation where I felt that we were going against the nature of my character. If we did, we would discuss it and more times than not would come to a compromise. If a compromise was not possible I would play it in such a way that I would do as little damage as possible to Maurice's integrity.

18.

In what moment did you feel you were in a very special and quirky tv show? In what moment and for what reason did you know all of you were making a show that would be a classic and would last forever?

When I read the pilot script I thought this was a very unusual show and the character was much fuller than the average TV series character. I felt from the beginning that this show had a chance to be something special. Most shows that are as different as this one are not given a chance to survive. They are put off in unfavorable time slots and given very little promotion. This show somehow survived all that and ran for a productive 5 years.

19.

It seems Joel Fleischman experiments the journey of Joseph Campbell's hero. Fleischman starts a journey he didn't want going to Cicely. Then, he can comes back ("Horns" 6.13) but he denies the return. Finally, he's saved by the external world in a magical scape ("The Quest" 6.15), acrosses the return's threshold and goes to NY. Joel has freedom to live and shows it in the card "NY is a state of mind" he sends to Maggie. Well, Joel was a very rational person that now speaks about a state of mind... I guess his experience in Cicely has repaired the hole in his life that it created in the beginning. Sometimes you have to break something to make it better then.

I can't avoid to ask you for Joel's character. I don't know if you were a watcher of the show or if you only knew about the episodes where your character was in but I'd like to know **what is your opinion about Joel's evolution in the show?**

I disagreed with the arc the show took in the final season so I'm not the best person to ask about Joel's final shows. I felt the producers and writers were wasting time writing a spin off series that couldn't be made when the time could be more productively spent developing the new characters. I think that is the reason for the show's cancellation.

20.

If you had the chance to write the last episode, Which would be for you the perfect ending for the show? Including all the characters.

I wish I could tell you what I would like to see in the final episode of NE. I've had many fans approach me with ideas, but I don't know that any of them would work. If someone came up with a viable script though, I'd be first in line to do it. I wasn't ready to say goodbye to Maurice.

To finish, I only wanna thank you for answering these questions (I know you don't feel too good at the e-mail) and for all the great moments I lived with Maurice. I'll always remember when he looks at Chris' Aurora Borealis trying to understand its meaning at night ("Aurora Borealis" 1.08), when he embraces Ed and says: don't worry! ("The Gift of the Maggie" 5.19), when he really tries to meet and speak with his son Duk Won for the first time at the Brick ("Sleeping with the Enemy" 4.24), when he feels old and doesn't want to be called a senior citizen ("The Mystery of the Old Curio Shop" 5.02), when he looks for jews to help Joel mourn his uncle Manny ("Kaddish for Uncle Manny" 4.21), when he protects the violinist Cal Ingram although it means to lose Barbara ("Lovers and Madmen" 5.24), when he understands his old army comander, his hero, is just a man ("Lost and found" 3.17), etc.

Thanks for all these moments, Maurice. Thanks for your gesture of a NASA's cowboy and for sharing the sensibility there's inside.

Thank you for all your nice comments. I look forward to seeing you at Moosefest.

Barry

April 27th, 2002.

1.

Sé que trabaja en el mundo del cine desde hace mucho tiempo en películas como Nothing in Common, The man who loved woman, War Games, Any which way you can, No one can hear you, etc. pero supongo que trabajar en televisión es algo muy diferente. Explíqueme brevemente cómo llegó a Northern Exposure y por qué se le asignó el papel de Maurice Minnifield.

Llegué a la serie de la manera en que normalmente lo hago, a través de un casting. Supongo que les gustó my audición porque me contrataron.

2.

Intente imaginar que es usted el productor de Northern Exposure y que tiene que seleccionar el casting de la serie. ¿Qué actores y actrices escogería? ¿Qué actor le gustaría que fuese Maurice Minnifield?

Mi ego de actor juega un papel importante y me es difícil imaginar a nadie más siendo Maurice. Sé que estuvieron tanteando a varios actores para el papel y estoy seguro que cualquiera de ellos habría hecho un buen trabajo, pero el personaje hubiese sido diferente. Todos ponemos experiencias de nuestra vida en los papeles y los hacemos nuestros, por esta razón, tampoco puedo imaginarme a nadie más en ninguno de los demás papeles.

3.

He leído que le gusta mucho el western. Durante todo este tiempo que he estado estudiando Northern Exposure he encontrado que hay muchas cosas en la serie que pueden interpretarse como típicas del western. Esta idea es especialmente obvia en el episodio "Cicely" (3.23) que explica el origen del pueblo. En este episodio usted era Mace Mobrey, el villano del western. De hecho, Cicely (Alaska) es un símbolo de la Cultura del Oeste (lo opuesto del Este que simboliza el personaje de Rob Morrow) y habla sobre la tierra de las oportunidades. ¿Qué opina sobre esto?

Debido al lugar donde crecí (West Texas), la historia del oeste siempre ha sido algo muy querido por mí. Disfruto de las películas del oeste, incluso cuando no son fieles a la historia. Creo que el episodio "Cicely" fue un ejemplo del "mítico oeste". Siento que muchas películas y series de televisión pierden la historia, sin embargo siento que Cicely, Alaska, es un símbolo de lo que nosotros pensamos como la "frontera".

4.

En you web oficial define a Maurice de la siguiente manera; "Maurice sólo es feliz en el filo de la civilización, feliz en el espacio, feliz en lo salvaje. Tiene un doctorado en ingeniería aeroespacial, es la persona que más ha viajado del mundo porque ha estado fuera de este mundo. Es literalmente intelectual pero le encantaría ser instintivo, eso es la parte que le falta, él está angustiado por esta parte que le falta". Yo opino que Maurice Minnifield es un tipo de cowboy del western crepuscular, como Clint Eastwood en Sin Perdón, aunque Maurice no lleva gorro de cowboy sino su gorra de la NASA y su cazadora de cuero con la bandera americana. Él es un auténtico cowboy en "The Three Amigos" (3.16) donde la muerte de un viejo amigo le lleva junto a Holling por la naturaleza salvaje y nevada para enterrarlo en el lugar sin nombre. Supongo que disfrutó mucho haciendo este episodio porque le permitió ir a caballo. ¿Pensó en Maurice como un cowboy cuando tuvo que crearlo?

Cuando empezamos NE intenté interpretar algo contrario a la imagen del cowboy, pero siendo quien soy, no podría ignorarlo completamente. Creo que probablemente Maurice es lo más cercano a un "magnate del ganado" que se puede ser en los tiempos modernos.

5.

Joshua Brand dice lo siguiente en su web oficial "Maurice realmente encarna las mejores y las peores cualidades de lo que significa ser americano". Y Chris le define de la siguiente manera en el episodio "The Big Feast" (4.21); "Eres un verdadero americano, un ex marine y astronauta. Tú eres América, eres rico, rapaz, eres el progreso sin conciencia, aplastándolo todo a su paso. Eres el 5% de la población de la tierra pero consumes el 25% de los recursos naturales. Pagas muchos impuestos, haces muchas obras de caridad, muchas de ellas deducibles de impuestos, pero tienes el corazón en el lugar correcto". ¿Qué opina de Maurice como símbolo del americano o de América?

Creo que Maurice, con todos sus fallos y sus atributos, es un buen ejemplo de lo que el mundo cree que es esencialmente un americano. Él es alternativamente honesto y astuto, generoso y egoísta, tierno y brusco, valiente y asustadizo. Mucha gente en el mundo piensa en América como un matón o tirano (habla suavemente y lleva una buena porra). Esto a veces es cierto, pero también somos los primeros en ayudar a los otros en las crisis. A veces nuestra ayuda es equivocada pero, como Maurice, nuestro corazón siempre está en el lugar correcto.

6.

Como ya le dije, estoy escribiendo el proyecto de investigación para mi Tesis Doctoral. En este proyecto intento ver cómo Northern Exposure explora la naturaleza del ser humano a través de los mitos, los cuentos de hadas y los sueños. Sé que esta serie fue nominada a los Emmy's al Mejor Drama, pero no estoy de acuerdo con que sea un drama. Joyce Millman en su artículo titulado "Twenty ways the 90's Changed Television" dice; "Northern Exposure ganó el Emmy al Mejor Drama de 1992, pero, en su discurso de aceptación, el co-creador de la serie, John Falsey rió, "¡En verdad somos una comedia!". Cuando intento establecer a qué género pertenece NX encuentro que no es fácil. Christine Scodari habla

de Dramedy (Drama + Comedy) y pienso que es cierto pero que no refleja del todo la verdadera esencia de NX. También podemos pensar en el bizarro porque muestra cosas surrealistas y personajes peculiares, pero NX no es como Twin Peaks. Quiero decir que Twin Peaks mostraba lo peor del ser humano, era un viaje a la pesadilla mientras que NX es un viaje al mito, al sueño, al cuento. Es realismo mágico. No me gusta poner las cosas en cajas pero si tuviese que algunas cajas enfrente, cada una con una etiqueta con palabras como: comedia, drama, tragedia, género quirky, bizarro, etc. ¿En qué caja pondría Northern Exposure? ¿O crearía una nueva?

Creo que es un error intentar categorizar cualquier forma de arte. La Televisión es posiblemente un arte y categorizarla la disminuye. Los Emmy categorizan cualquier show de 30 minutos como comedia y los de una hora de duración como drama. Este es ciertamente un sistema imperfecto, pero supongo que es el mejor que tienen. En lo que a mí se refiere, encuentro que es una trampa pensar en mi trabajo en términos de "comedia, tragedia o lo que sea". La única categorización que me es válida es que sea lo que sea estemos contando la verdad y, en su mayor parte, NE era honesta.

7.

Carlos Rossique, un amigo mío, suele decir que usted tiene una gran ingeniería gestual. Taylor Fogarty en American Western Magazine, le define del siguiente modo: "Donde quiera que aparezca en pantalla, puede andar rudamente, hablar rudamente y aparentar ser rudo. Pero también puede derretir tu corazón como cálida mantequilla en una tostada caliente de Texas simplemente utilizando esta expresión inocente, de niño pequeño con tristes ojos de cachorrillo". ¿Ha sido difícil balancear la expresión del personaje de Maurice exactamente hasta este punto indefinido entre comedia y drama? ¿Cómo se siente más cómodo, haciendo comedia o drama?

Creo que contesté esto en la anterior pregunta. Aprecio mucho los agradables cumplidos, tanto de Carlos Rossique como de Taylor Fogarty.

8.

En una entrevista reciente al Sr. John Cullum en Broadway On Line, Michael Buckley le preguntó sobre el mensaje que hay por debajo de las parodias de las comedias musicales. John Cullum respondió; Te lleva a un viaje cómico, si quieres coges el mensaje, pero no tienes porqué, es muy subliminal. ¿Piensa que en Northern Exposure sucedía lo mismo? Quiero decir que era una serie muy inteligente con una gran intertextualidad, tenía muchas referencias a la literatura, la música, el folclore, la filosofía, etc. Mensajes profundos e inteligentes pero no era como una lección magistral. Habían diferentes niveles de lectura para todo tipo de espectador.

Creo que hay niveles en cualquier arte y puedes disfrutar de una película, de la tv, la literatura, etc en cualquiera de sus niveles. Creo que John Cullum estaba en lo cierto al afirmar que NE trabaja en muchos niveles, algunos de ellos subliminales. Me parece que mucha de la televisión es como un caramelo; la puedes disfrutar en el momento pero no sacas nada más una vez ha terminado. Creo que NE es una serie en la que puedes pensar una hora, una semana o incluso un año después de verla y siempre encuentras algo de sustancia. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de ella.

9.

Creo que la esencia de NX (al menos una de ellas) es la de mostrar mundos opuestos. Esta serie habla de dicotomías; ciencia versus magia, naturaleza versus civilización, mujer versus hombre, oeste versus este, fantasía versus realidad, medicina versus shamanismo, etc. Northern Exposure muestra que a veces la frontera entre términos aparentemente opuestos no existe del todo e, incluso, a veces desaparece. Nosotros, como espectadores, nos asentamos en esta frontera situada en Alaska, el estado de la última Frontera. ¿Qué opina sobre esto?

Creo que tienes razón diciendo que esta serie de tv habla esencialmente de dicotomías. La única frontera que tenemos ahora es la frontera de la mente. Creo que la última verdadera frontera era la del espacio. En NE Maurice conquistó esta frontera del espacio y ahora lucha con la de la mente.

10.

Si tomamos mi Teoría de las Dicotomías como una verdad, Maurice se definiría por diferentes dicotomías. Una, por ejemplo, sería la existente entre Pasado/Futuro. Maurice es un hombre que realmente se preocupa por su pasado, se siente muy orgulloso de sí mismo y añora su infancia. Recuerdo el episodio "Homesick" (4.20) cuando traslada la casa de su niñez desde Oklahoma hasta Cicely y revive recuerdos de su hermano fallecido. Pero aunque Maurice siente nostalgia por el pasado, también está muy interesado en el futuro. Su slogan de piloto es "'El Norte hacia el Futuro!" y nunca pierde su fe en hacer de Cicely una ciudad más grande e importante en episodios como "Dreams, Schemes and Putting Greens" (1.04) vendiendo Cicely como la nueva Riviera, "Rosebud" (5.07) preparando el Festival de Cine de Cicely, "Horns" (6.13) vendiendo el agua de Cicely, etc. ¿Qué parte de la personalidad de Maurice le gustaba más? ¿Cuál de ellas cree que le define mejor?

Lo que más admiro de Maurice y también de muchos de los otros personajes de NE, es que están conectados con el pasado, viven en el presente y miran al futuro.

11.

Maurice es un hombre de honor que necesita creer en los héroes. Su sentido del honor le hace tener problemas con los demás. Por ejemplo, en el episodio "Brains, Know How and Native Intelligence" (1.02) despidió a Chris porque habla sobre la homosexualidad de Whitman en la K-BHR. Maurice dice "Necesitamos nuestros héroes", parece que opine que un gay no puede ser un héroe, por lo que suprime esta información para mantener el respeto a Whitman. ¿Qué opina sobre la homofobia de Maurice?

Creo que has malinterpretado la supuesta homofobia de Maurice. Creo que cuando él dice que necesitamos a nuestros héroes, está hablando sobre juzgar a una persona por sus talentos sin entrar en sus vidas personales. Maurice es una persona muy privada y no le gusta que la gente indague en sus asuntos. Creo que extiende este mismo amor por la privacidad a Walt Whitman, o a cualquier otra persona. Si recuerdas el discurso menciona las manías de muchas personas famosas, incluidas Dwight Eisenhower, J. Edgar Hoover y Richard Nixon. No digo que Maurice no sea homófobo, posiblemente lo sea, pero su ataque a Chris tiene más que ver con la privacidad y el dejar que las personas vivan sus vidas de la manera que ellas decidan.

12.

Otra cosa que convierte a Maurice en el villano es su racismo. En episodios como "Sleeping with the Enemy" (4.24) dice cosas tan desagradables como: "Toda mi vida he soñado con tener un hijo. Un pequeño al que pudiese sentar en mis rodillas, enseñar a montar a caballo, cazar, pescar. ¿Y qué tengo? Un chino de mediana edad". También dice que puede soportar cualquier cosa, minusvalías físicas, incluso de que su hijo fuese una lombriz pero no que no sea blanco... ¿Temió alguna vez ganarse el odio de los fans de Northern Exposure o sintió que Maurice era lo suficientemente sensible para ser entendido por la audiencia?

El animal humano es xenófobo por naturaleza. Esperanzadoramente pasamos la mayor parte de nuestras vidas intentando superar esto. Creo que la razón por la que Maurice dice estas cosas hirientes en "Sleeping With the Enemy" es parcialmente porque se siente culpable. Tuvo un affair hace muchos años y lo olvidó. Cuando el resultado de ese affair aparece unos años después Maurice se queda en estado de shock, está avergonzado y asustado. Lo que se debe recordar de Maurice es su reacción última, él acepta a su hijo y, por extensión, a la madre de su hijo.

13.

¿Qué me dice de su relación con Holling? ¿Cree realmente que Maurice amaba a Shelly o simplemente era una cosa hermosa que tener y contemplar?

Recuerdo que Maurice dice que "las mujeres eran objetos de deseo, admiración, nada más" hasta que conoce a Barbara Semansky. La diferencia entre Holling y Maurice es que Holling puede ser el amigo de Shelly y Maurice nunca podría ser amigo de una mujer. Creo que Holling es probablemente el amigo más cercano a Maurice pero pienso que el amigo más íntimo de Holling es Shelly. Esto establece ciertos conflictos en sus relaciones. Por lo que respecta a amar a Shelly, creo que Maurice no tiene ni idea de lo que es el amor romántico, lo intenta, pero siempre fracasa.

14.

Mr. Joshua Brand dice que no hay evolución, que los personajes siempre son los mismos porque sino se trataría de una serie distinta. ¿Usted piensa que hay evolución en Maurice? ¿O piensa que él es el mismo desde el principio hasta el final de la serie?

Con todos mis respetos por Josh Brand, creo que los personajes en tv evolucionan igual que lo hacen las personas. Piensa en los personajes de All In The Family desde su primera temporada pasando por Archie Bunkers Place. Definitivamente hay evolución del mismo modo que hay una evolución en cada personaje de NE, incluido el pueblo de Cicely.

15.

Otra cosa que hace que Maurice sea un personaje creíble, que le hace humano y real, es su sensibilidad. Northern Exposure muestra a Maurice como un hombre muy racional y material pero, al mismo tiempo, como una persona muy romántica y sensible. Maurice se preocupa por sus orquídeas- cómo no la flor más aristocrática- cuando se incendia su casa en "The Gift of the Maggie" 5.19, Maurice adopta a Chris en "A Kodiak Moment" 1.07, abraza a Ed cuando éste tiene una crisis sentimental con Heather en "Balls" 6.19, etc. Creo que la única cosa que quiere Maurice es la misma que queremos todos, querer y ser querido. Recuerdo cuando se siente solo y añora a Ed cuando éste no va a su casa a ver la tv como solía hacer porque se queda mirando la tv en el Brick. ¿Piensa que Maurice echa de menos tener una familia y se protege a sí mismo escondiendo sus sentimientos y haciendo el papel de duro?

Como muchos hombres americanos modernos, Maurice está en constante lucha buscando su lugar en el mundo. Él lee acerca del "Sensible Hombre Americano" y le revuelve el estómago. Él creció en una era y en un lugar donde si las cosas se ponían difíciles, te las tragabas y seguías adelante. El único momento en que se ve dudar a Maurice es cuando está a solas, es el modo en que fue criado y le sería muy difícil cambiar.

16.

Algunos directores no quieren que sus actores lean todo el guión. Woody Allen o David Lynch, por ejemplo, sólo dan a los actores las escenas que tienen sus diálogos. Northern Exposure es una serie coral donde cada personaje tiene una relación muy estrecha con los demás. ¿Tenía el guión completo? ¿Creó a Maurice pensando en su relación con las acciones de los otros personajes en cada episodio o solía pensar en él como una entidad independiente?

Todos teníamos el guión completo de cada episodio. Hubiese sido difícil, al menos en mi caso, interpretar efectivamente el papel sin saber cómo encajaba el personaje en el mosaico creado por todos los demás.

17.

¿Sintió alguna vez que tenía que hacer algo en algún episodio en contra de la naturaleza de su personaje?

Muy raramente llegábamos a una situación donde sintiese que estaba yendo en contra de la naturaleza de mi personaje. Si sucedía, lo discutíamos y muchas eran las veces en que llegábamos a un acuerdo. Si éste no era posible, interpretaba de la manera en que menos daño hiciese a la integridad de Maurice.

18.

¿En qué momento sintió que formaba parte de una serie muy especial y peculiar? ¿En qué momento y por qué razón supo que todos ustedes estaban haciendo una serie que se convertiría en un clásico y perduraría para siempre?

Cuando leí el guión del piloto pensé que era una serie inusual y que el personaje era mucho más completo que los personajes corrientes de las series de tv. Desde el principio sentí que esta serie tenía la oportunidad de ser algo especial. Muchas series que son diferentes como ésta no tienen la oportunidad de sobrevivir, son programadas en horarios desfavorables y se les da poca promoción. De algún modo NE sobrevivió a todo esto y se emitió durante 5 productivos años.

19.

Parece que Joel Fleischman experimenta el viaje del héroe de Joseph Campbell. Fleischman empieza un viaje que no quería yendo a Cicely. Después, puede volver a NY ("Horns" 6.13) pero niega el retorno. Finalmente, es salvado por el mundo exterior con una escapada mágica ("The Quest" 6.15), cruza el umbral del retorno y vuelve a NY. Joel tiene la libertad para vivir y lo muestra en la postal "NY es un estado de ánimo" que envía a Maggie. Bueno, Joel era una persona racional y ahora habla de un estado mental... Supongo que su experiencia en Cicely ha reparado el agujero en su vida que creó en un inicio. A veces debes romper algo para después construirlo mejor. No puedo evitar preguntarle por el personaje de Joel. No sé si era un espectador de la serie o si sólo sabía acerca de los episodios en que salía su personaje pero me gustaría saber ¿cuál es su opinión sobre la evolución de Joel en la serie?

>No estuve de acuerdo con la dirección que la serie tomó en su última temporada, así que no soy la mejor persona a la que preguntar sobre los últimos episodios de Joel. Sentí que los productores y escritores malgastaban el tiempo escribiendo una serie spin off que no pudo ser hecha cuando el tiempo podría haberse gastado más productivamente desarrollando los nuevos personajes. Creo que esa fue la razón de la cancelación de la serie.

20.

Si tuviese la oportunidad de escribir el último episodio, ¿Cuál hubiese sido el final perfecto para la serie?

Incluyendo todos los personajes. Me gustaría poder decirte qué me hubiese gustado ver en el último episodio de NE. Muchos fans me han dado muchas ideas pero no sé si ninguna de ellas hubiese funcionado. Si alguien viniese con un guión viable, sería el primero en alinearme. No estaba preparado para despedirme de Maurice.

Para terminar sólo quiero agradecerle que me haya atendido y haya contestado mis preguntas., sé que no se siente cómodo con el e-mail También quiero darle las gracias por los grandes momentos que me ha hecho pasar dando vida a Maurice. Siempre recordaré cómo mira la Aurora Boreal de Chris por la noche intentando entender su significado (struggles with the frontier of the mind) en "Aurora Borealis" 1.08, cuando abraza para confortar a Ed y le dice No te

preocupes en "The Gift of the Maggie" 5.19, cuando conoce y relamente intenta hablar con su hijo Duk Won por primera vez en el Brick en "Sleeping with the Enemy" 4.24, cuando se siente mayor y no quiere ser tratado como un ciudadano de la tercera edad en "The Mystery of the Old Curio Shop" 5.02, cuando busca a los judíos para que Joel pueda celebrar el kaddish de su tío Manny en "Kaddish for Uncle Manny" 4.21, cuando protege al violinista Cal Ingram aunque eso signifique perder a Barbara en "Lovers and Madmen" 5.24, cuando entiende que su antiguo comandante de la armada, su héroe, es sólo un hombre en "Lost and found" 3.17, etc.

Gracias por todos estos momentos, Maurice. Gracias por su gesto de cowboy de la NASA y por compartir su sensibilidad interna.

Gracias por todos estos agradables cumplidos. Espero verte en el Moosefest.

Barry

April 27th, 2002.

John Cullum

🇺🇸 Interviewed by Nikita Fleischman

🇪🇸 Entrevistado por Nikita Fleischman

Let's take an imaginary walk to the near, well-known and pleasant Brick. At the other side of the bar there's a familiar face. We would want to have a talk with Holling Gustav Vincoeur, wouldn't we? And even with the man is at the "real" other side ... John Cullum

1. I know you have been working, above all, on Broadway in plays like Mr. Peter's Connections, Camelot, Richard Burton's Hamlet, On a Clear Day You Can See Forever, Man of La Mancha, 1776, Shenandoah, On the Twentieth Century, Deathtrap, The Boys in Autumn, etc so starring in a television serie was a new experience for you. **How you came into Northern Exposure?**

I knew nothing about the show except for the few lines that I was given to prepare for my screen test. Because the producers of the show were located in Los Angeles, California, my first audition was done on tape in New York City. I thought no more about it until my agent called and said I was to meet with the producers and the CBS network officials for final auditions. This took place on the Universal Lot in Los Angeles. I still had only a vague idea of what the show was about and not much information about the role of Holling Vincoeur except that he was a rugged outdoor man

and a professional wild-game hunter of prodigious skill. I did not consider my chances for the role very good.

One of the other actors in the final audition was a giant of a man, a good looking actor who had made somewhat of a name for himself playing the hero in B class Hollywood Western movies. The other was a stocky, rough looking man, what we call a "red-neck". I knew him from New York where he had played my tough younger brother in "The Trip Back Down" in which I played a rather wild stock car race driver. Both men were bigger and burlier than I.

I decided I was not at all what the producers were looking for, so I decided, for my own amusement, to do the audition, imitating the film actor Gary Cooper with a touch of humor. I was quite surprised when I learned that I had been chosen for the role. I had no idea what an interesting story it would turn out to be until we shot the first episode. It was then that I realized how all the various elements came together in the unique setting of Cicely, Alaska.

2. As I wrote in my fan profile, I'm writing the research project for my Doctoral Thesis. In this project, I'm trying to see how Northern Exposure explores the nature of human being through myths, fairy tales and dreams. I know this tv show was nominated for Emmys as the Best Drama but I'm not agree it's a drama. Joyce Millman in her article called "Twenty ways the 90's Changed Television" says the next: "Northern Exposure won the 1992 Emmy for the best drama series, but, in his acceptance speech, show co-creator John Falsey laughed, "We're really a comedy!"

When I try to establish to what gender does NX belongs I find it isn't easy. Christine Scodari speaks about Dramedy (Drama + Comedy) and I think it's true but it doesn't reflect NX's essence. We can also think about bizarre because it shows surrealistic things and quirky characters but, NX isn't like Twin Peaks. I mean Twin Peaks showed the worst part of human being, it was a journey into nightmare while NX is a journey into myth, dreams and fairy tales. It's magicom.

I don't like to put things into boxes but if you had some boxes in front of you, each one with a label with next words: comedy, tragedy, drama, quirky gender, bizarre, etc. **Into which box would you put Northern Exposure? Or would you create a new one?**

I think of NX as comic drama. It's humor derives often from the unexpected behavior of the characters.

Joel is a sophisticated, intelligent, well educated man but he finds himself at a loss in an environment in which he seems awkward, out-of-step, and ineffectual. Maggie is an accomplished bush-country airplane pilot, beautiful, sexy, outspoken and seemingly self-confident and yet she is beset with self-doubt and has constant troubles with men in general and Joel in particular, with whom she could be expected to form an easy and natural relationship. Cris is an irresponsible, freewheeling, ex-convict, but he has attained a high degree of self-taught education, is extremely astute philosophically, and is warm and generous. Ed, a seemingly naive and sometimes simple-minded Native American, is endowed with enormous intelligence and mystical powers. Holling, a former professional hunter of ruthless, uncompromising killer instincts and nerves of steel, is totally at the mercy of a young girl one third his age and will do anything to please her out of pure love. Shelly, an innocent, uneducated, and seemingly empty headed high school beauty queen, is naturally intelligent and clear thinking and instinctively understands the most complicated social problems even though she is convinced she does not. The same paradox is observable in other central characters as well.

3. In a recent interview to you in Broadway On Line (in september 5th, 2001. My birthday), Michael Buckley asked you about the message underneath the musical comedy parodies. You said; It takes you on a comic journey. If you don't want to get the message, you don't have to. It's very subliminal. **Do you think in Northern Exposure happened the same? Is there some subliminal text in NX?** I mean, it was a very smart tv show with great intertextuality. There were a lot of references to literature, music, philosophy, folklore, etc. Deep and interesting messages, but it wasn't like a magisterial lesson. There were different levels of reading for all type of viewers.

The answer to this question is beyond my ability I'm afraid. Any good story touches us on many subliminal levels, depending to a large degree on who's is being touched. Everyone's responses depend on their own experiences. The storylines are complicated and the actions sometimes strange and bizarre. The characters interact in ways that reveal much on the surface but NX does seem to touch many people in many ways on a deeper, more esthetic level as well. I would agree with your own words, "It was a very smart TV show with great inter-textuality. There were a lot of references to literature, music, philosophy, folklore, etc. Deep and interesting messages, but it wasn't like a magisterial lesson. There were different levels of reading for all types of viewers."

Most of the citizens in Cicely are transplants from other places where they were probably misfits and non-conformists but they mostly seem quite comfortable with themselves and each other in Cicely. And although there is a rugged toughness about them, there is a sweetness and generosity of spirit that enables them to bond together and survive quite well in the wild and inhospitable land of Alaska.

4. I think the essence of NX (at least, one of them) is showing opposite worlds. This tv show speaks about dichotomies; science versus magic, nature versus civilization, woman versus man, west versus east, fantasy versus reality, medicine versus shamanism, etc. Northern Exposure shows that sometimes the frontier between opposite worlds doesn't exist at all, nor does it becomes erased. We, as a watchers, are settled in this frontier, no in vain Alaska is the state called "The Last Frontier". What do you think about it? **Do you think that one of the essences of NX is showing opposite worlds?**

I have spoken about the paradox of each central character. Also you have answered this question yourself better than I can and I agree with your ideas. I will say that the juxtaposition of Joel, the typical big city New Yorker, to the very earthy, unpretentious denizens of Cicely provides some wonderfully humorous situations that reveal the ridiculousness of what hyper-sophisticated and pompous people consider important.

5. If we take my Dichotomy's Theory as a truth, Holling should be defined for the dichotomies of Nature-Civilization and Friendship-Love. The first one explores his conflict between his past as a trapper in woods and his present as the owner of The Brick. The second dichotomy explores his conflict between his love to Shelly and his friendship with Maurice. **How would you define your character, Holling Gustav Vincoeur?**

Actors are not always the best at describing the character of the roles they play. I prefer to leave that to the people who watch the show. The paradoxes of his nature I have mentioned and you have pointed out yourself. There are, of course, many obvious differences between Shelly and Holling and the way these differences play out make for some humorous and touching moments in the show. But the most apparent one was the extreme difference in their ages. Cynthia Geary, who played Shelly, and I both chose not to emphasize that element and simply play the love story. In doing so, we found that the difference in ages, which didn't seem to make much difference to

Holling and Shelly, made the love story more poignant and relevant. It also gave it a universality it would have otherwise lacked.

6. There are many times that Northern Exposure shows the "animal nature" of Holling. He hibernates like a bear, he challenges all the customers to a fight ("Spring Break" 2.05), he sets out to discover if Jesse the bear is really dead ("The Final Frontier" 3.20), he pays to get a job on a farm pulling a plow, because of his wish to sow seeds ("Mud and Blood" 4.22), etc. But it seems he fights against it and tries to accept domesticity. He felt allergy to engagement but finally he marries Shelly, he didn't want a family but finally he workships his daughter, Randi.

Joshua Brand says that there is no evolution. That the characters are always the same because if they weren't, it should be another tv show. **Do you think there's an evolution in Holling?** Or do you think he's the same from the beginning to the end because he accepts some changes but not others, like having a house ("Mi Casa, Su Casa" 6.12)?

Holling, as soldiers and hunter types usually do, lives by rigid codes of honor and behavior. He might not be able to change his nature, but he struggles mightily to change those codes when he is trying to be a better man. Usually it is because he is trying to please Shelly. Sometimes the struggle to please her bangs straight into a code of behavior that Holling cannot break and the result is a devastating dilemma that sends him off the edge. It also provides humor. The result is usually a compromise between Holling and Shelly.

7. Another thing that makes Holling a credible character, that makes him real and human, is his sensibility. Northern Exposure shows Holling as a very macho man but, at the same time, as a very romantic and sensitive person. Holling decides to stop hunting and changes the shotgun for the camera, he dislikes sports ("Birds of feather" 5.06) and prefers painting ("Fish Story" 5.18) or looking at the stars ("Our Tribe" 3.12). No doubt Holling isn't a linear character but a tridimensional one. As an actor, I guess Holling Vincoeur had to be a candy for you. **Did you ever feel that any of Holling's actions were out of keeping with his nature?** I mean, if you ever felt that something was against Holling's nature.

Usually, the things I was given to do that made me uncomfortable, turned out to be the very things that worked the best for the character and made the story more interesting and "edgy". Actors, particularly when they are in a long running series, tend to become too protective of their roles and find reasons to object to things they think their characters would not do. This has a tendency to flatten out their parts, making them bland and less interesting.

However, there was one episode to which I made strenuous objections. It concerned a long lost daughter of Holling who had run away from home. She was disreputable, degenerative, and manipulative but some of the things Holling said to her were so ugly and vicious, he seemed not only an unforgiving father but a pathological daughter-hater. He had one line which was particularly onerous. I cannot remember the words exactly but essentially it said, "the thing which makes me most unhappy in my life is the knowledge that somewhere in the world my daughter still exists." I performed that line believing that it would be cut when it became apparent how horrendous it was. I complained to the director, the writers and the producers but they felt that because his daughter had cheated Ruthie, the store owner, out of money while gambling at cards, everyone would cheer Holling for his harshness toward her. I tried to explain that his attitude indicated a hatred for his own child that went beyond even the worst curses King Lear uttered at the height of outrage and anguish toward his two murderous daughters. I feared that it would affect peoples attitude toward Holling forever afterwards. They poo-pooed my fears but I knew

it was a terrible mistake and I still feel uncomfortable about that episode and sensed that something changed about how people perceived Holling and even how the writers wrote for him from that episode on. He lost some of his honor and dignity in my mind from that time onward.

8. As you might know all Northern Exposure's fans agree that Holling and Shelly are the perfect couple. They really love each other and they're an example of stability, the perfect hostes. Think about it, Maggie and Joel are always fighting, Maurice misses a family and his relationship with Barbara Semanski isn't easy at all, either. Chris has only short affairs, Ed teenager's romances. Holling and Shelly got along with each other seamlessly, despite their 41-year-age difference. Which is the key of their sucessfull relationship?

I have already spoken about that and I agree with your ideas also. I will add that both of them were always trying to figure out ways to please the other. When they did have strong differences of opinion they always managed to resolve them either by compromising or by one or the other them giving in to the other.

9. Some directors don't like their actors read all the screenplay. Woody Allen or David Lynch, for example, only give to the actors the scenes that have their dialogues. Northern Exposure is a choral TV Show where every character has a very close relation with one another. Did you have all the episode's screenplay? Did you create Holling in terms of interacting with the other characters or as an independent entity?

All the actors had full scripts given to them of all episodes and most of us read them, I know I did. Of course I took into consideration how the other characters thought, felt, and related to Holling and to each element in the scenes I played with them. We all did our best to keep up with what was happening to all the characters throughout the 5 seasons we worked together. Sometimes that is very difficult to do since we were not involved with each other in all episodes. There were a few actors later on in the run of the show who chose deliberately not to read the scripts, and sometimes chose deliberately not even to study their own lines. Whatever the reasons they had for doing this, I strongly disagree with this attitude and think that most of the time it was only an excuse for laziness and lack of interest.

10. At what moment did you feel you were in a very special and quirky tv show? In what moment and for what reason did you know all of you were making a show that would be a classic and would last forever?

The members of the cast were all friends and we knew and generally respected one another and came to understand each other's characters and how they related to our own. Naturally, we were sometimes confused about past storylines and what other characters had done in prior episodes including our own and we often had discussions about it before doing scenes. Because there were many different writers on the show, there were sometimes irreconcilable differences between scripts that we simply did the best we could with. I knew from the first episode that we had a quirky and special show but it was not until a few years after our run had ended that I realized what a great company we had, what exceptional writers and that it was a show that would have a lasting and compelling effect on so many people all across America and indeed in many countries throughout the world. In retrospect, I marvel at the place we found the hearts of so many people and I feel very proud to have been a part of it.

Good luck on your Thesis, Niki.

Sincerely, John Cullum

For finishing, I only wanna thank you for answering these questions and for all the great moments I lived with Holling. I´ll always remember when he wakes up after his hibernation, gives furs and then flowers to Sally being Abe, is into an orgy of self-doubt in his still, contemplates Maggie and Joel´s first discussion at The Brick, when he goes dejected upstairs after Chris makes him burn his painting, when he listens to Chris´ advices of sex when Shelly´s pregnant, when he embraces so tender his newborn daughter, when he accepts to look for a house because he wants Shelly to be happy, when he wants to take care of Maurice´s orchid despite Maurice´s attitude, when he goes to the woods with Ruth Anne looking for birds, when he speaks about his penis with Joel, when he looks at the stars with Maggie and a long etc.

Thanks for all these moments, Holling. Thanks for your gesture and sight of a thoreauian gentleman who´s coming back to civilization.

Demos un imaginario paseo al cercano, bien conocido y agradable Brick. Al otro lado de la barra hay una cara familiar. Nos gustaría charlar con Holling Gustav Vincoeur ¿no? E incluso con el hombre que esta en el "verdadero" otro lado John Cullum

1. Sé que sobre todo estuvo trabajando en Broadway en obras como Mr. Peter´s Connections, Camelot, Richard Burton's Hamlet, On a Clear Day You Can See Forever, Man of La Mancha, 1776, Shenandoah, On the Twentieth Century, Deathtrap, The Boys in Autumn, etc así que interpretar en una serie de televisión fue una nueva experiencia para usted. ¿Cómo llegó a Northern Exposure?

No sabía nada de la serie, excepto por unas pocas líneas que me dieron para preparar la prueba de pantalla. Debido a que los productores de la serie estaban en Los Ángeles, California, mi primera audición la hice en video en la ciudad de Nueva York. No pensé más en ello hasta que mi agente me llamó y me dijo que tenía que encontrarme con los productores y los oficiales de la CBS para unas audiciones finales. Esto tuvo lugar en la Universal en Los Ángeles. Todavía tenía únicamente una vaga idea sobre de qué iba la serie y no más información sobre el papel de Holling Vincoeur excepto que era un hombre robusto al que le gustaba el aire libre y un habilidoso profesional de la caza, no consideré muy buenas mis oportunidades para el papel. Otro de los actores en la audición final era un hombre gigante, atractivo y que se había hecho un nombre interpretando el héroe en Westerns de Hollywood de serie B. El otro era un robusto, rudo pero atractivo hombre que nosotros llamamos "pescuezo-rojo", le conocía de Nueva York donde había interpretado a mi duro hermano menor en The Trip Back Down donde yo interpretaba a un salvaje conductor de coches de carreras. Ambos eran más grandes y fornidos que yo. Decidí que no era del todo lo que los productores estaban buscando así que, para mi propio entretenimiento, hice la audición imitando al actor de cine Gary Cooper con un toque de humor. Me sorprendí bastante cuando supe que había sido elegido para el papel, no tenía ni idea de en qué historia más interesante se convertiría todo esto hasta que no rodamos el primer episodio. Fue entonces cuando me dí cuenta de la variedad de elementos que se juntaban en el único lugar de Cicely, Alaska.

2. Como escribí en mi fan profile, estoy escribiendo el proyecto de investigación para mi Tesis Doctoral. En este proyecto intento ver cómo Northern Exposure explora la naturaleza del ser humano a través de los mitos, los cuentos de hadas y los sueños. Sé que esta serie fue nominada a los Emmy's al Mejor Drama, pero no estoy de acuerdo con que sea un drama. Joyce Millman en su artículo titulado "Twenty ways the 90's Changed Television" dice: "Northern Exposure ganó el Emmy al Mejor Drama de 1992, pero, en su discurso de aceptación, el co-creador de la serie, John Falsey rió, ¡En verdad somos una comedia!". Cuando intento establecer a qué género pertenece NX encuentro que no es fácil. Christine Scodari habla de Dramedy (Drama + Comedy) y pienso que es cierto pero que no refleja del todo la verdadera esencia de NX. También podemos pensar en el bizarro porque muestra cosas surrealistas y personajes peculiares, pero NX no es como Twin Peaks. Quiero decir que Twin Peaks mostraba lo peor del ser humano, era un viaje a la pesadilla mientras que NX es un viaje al mito, al sueño, al cuento. Es realismo mágico. No me gusta poner las cosas en cajas pero si tuviese que algunas cajas enfrente, cada una con una etiqueta con palabras como: comedia, drama, tragedia, género quirky, bizarro, etc. ¿En qué caja pondría Northern Exposure? ¿O crearía una nueva?

Pienso en NX como un drama cómico. Su humor deriva a menudo del inesperado carácter de sus personajes. Joel es un hombre sofisticado, inteligente, bien educado pero se encuentra perdido en un entorno en el que él parece torpe, inefectivo y fuera de lugar. Maggie es una talentosa piloto de avión, bella, sexy, muy sincera y aparentemente muy segura pero está acosada por dudas sobre sí misma y tiene constantes problemas con los hombres en general y con Joel en particular, con quien ella podría esperar formar una relación natural y sencilla. Chris es un irresponsable, liberal ex convicto, pero tiene un master autodidacta, es extremadamente astuto a nivel filosófico, es cálido y generoso. Ed, aunque aparenta ser un nativo americano naive y simple, tiene grandes poderes míticos y una enorme inteligencia. Holling, un profesional de la caza, con instintos asesinos y nervios de acero, está totalmente a la merced de una jovencita, con una tercera parte de sus años, y hará cualquier cosa para complacer a su verdadero amor. Shelly, una reina de belleza de instituto, inocente, sin educación y aparentemente de cabeza hueca, tiene una inteligencia natural y un pensamiento claro. Instintivamente entiende los problemas sociales más complicados incluso cuando ella está convencida de que no. La misma paradoja se observa en los demás personajes centrales de la serie.

3. En una entrevista reciente que le realizaron en Broadway On Line, Michael Buckley le preguntó sobre el mensaje que hay por debajo de las parodias de las comedias musicales y usted respondió: "Te lleva a un viaje cómico, si quieres coges el mensaje, pero no tienes porqué, es muy subliminal". ¿Piensa que en Northern Exposure sucedía lo mismo? Quiero decir que era una serie muy inteligente con una gran intertextualidad, tenía muchas referencias a la literatura, la música, el folclore, la filosofía, etc. Mensajes profundos e inteligentes pero no era como una lección magistral. Habían diferentes niveles de lectura para todo tipo de espectador. Me temo que la respuesta a esta pregunta está por encima de mis habilidades. Cualquier historia buena toca muchos niveles subliminales, dependiendo en gran medida de quién está siendo tocado.

Las respuestas de cada uno dependen de sus propias experiencias. Las historias son complicadas y las acciones a veces extrañas y "bizarre" (raras). Los personajes interactúan de maneras que dicen mucho de la superficie pero Northern Exposure parece tocar a muchas personas en muchos sentidos más profundos, también a un nivel más estético. Estaría de acuerdo con tus propias palabras "era una serie muy inteligente con una gran intertextualidad, tenía muchas referencias a la literatura, la música, el folclore, la filosofía, etc. Mensajes profundos e inteligentes pero no era como una lección magistral. Habían diferentes niveles de lectura para todo tipo de espectador". Muchos de los ciudadanos de Cicely son trasplantados de otros lugares donde probablemente eran inadaptados e inconformistas pero parecen en gran medida encontrarse a gusto con ellos mismos y con cada uno en Cicely. Y, aunque hay una ruda resistencia en ellos, hay una dulzura y una generosidad de espíritu que les posibilita afianzarse juntos y sobrevivir bastante bien en la tierra salvaje e inhóspita de Alaska.

4. Creo que la esencia de NX (al menos una de ellas) es la de mostrar mundos opuestos. Esta serie habla de dicotomías: ciencia versus magia, naturaleza versus civilización, mujer versus hombre, oeste versus este, fantasía versus realidad, medicina versus shamanismo, etc. Northern Exposure muestra que a veces la frontera entre términos aparentemente opuestos no existe del todo e, incluso, a veces desaparece. Nosotros, como espectadores, nos asentamos en esta frontera situada en Alaska, el estado de la última Frontera. ¿Qué opina sobre esto?

He hablado de las paradojas de cada uno de los personajes centrales. Aquí también has contestado tu pregunta tú misma mejor de lo que yo podría y estoy de acuerdo con tus ideas. Diré que la yuxtaposición de Joel, el típico New Yorker de la gran ciudad, a los terrenales y nada pretenciosos ciudadanos de Cicely proporciona unas situaciones de humor maravillosas que muestran la ridiculez de lo que las personas super sofisticadas y pomposas consideran importantes.

5. Si tomamos mi Teoría de las Dicotomías como una verdad, Holling se definiría por dicotomías como Naturaleza-Civilización o Amistad-Amor. La primera explora su conflicto entre su pasado como trampero en los bosques y su presente como dueño del Brick. La segunda explora el conflicto entre su amor por Shelly y su amistad por Maurice. ¿Cómo definiría a su personaje, a Holling Gustav Vincoeur?

Los actores no son siempre los más indicados para describir el carácter de los papeles que interpretan. Prefiero dejar esta tarea para las personas que ven la serie. Las paradojas de su naturaleza son las que te he mencionado y las que ahora tú misma mencionas. Hay, por supuesto, muchas diferencias obvias entre Shelly y Holling y el modo en que actúan estas diferencias crean los momentos de humor y más sensibles de la serie. Aparentemente la diferencia más extrema son sus edades. Mientras creábamos la historia encontramos que la diferencia de edad hacía la historia de amor más relevante y conmovedora. También le daba una universalidad de la que de otro modo hubiese carecido.

6. En muchas ocasiones Northern Exposure muestra la "naturaleza animal" de Holling. Hiberna como un oso, reta a todos sus clientes para luchar ("Spring Break" 2.05), se adentra en el bosque para descubrir si Jesse el oso está realmente muerto ("The Final Frontier" 3.20), paga para obtener un trabajo en una granja y así plantar su semilla ("Mud and Blood" 4.22), etc. Pero parece que lucha contra esta naturaleza e intenta aceptar la domesticación. Sentía alergia por el compromiso pero finalmente se casa con Shelly. No quería tener una familia pero finalmente adora a su hija, Randi. Mr. Joshua Brand dice que no hay evolución, que los personajes siempre son los mismos porque sino se trataría de una serie distinta. ¿Usted piensa que hay evolución en Holling? ¿O piensa que él es el mismo desde el principio hasta el final de la serie porque acepta algunos cambios pero otros no, como los de tener una casa ("Mi Casa, Su Casa" 6.12)?

Holling, como los soldados y los cazadores suelen hacer, vive bajo rígidos códigos de honor y comportamiento. No podría cambiar su naturaleza, pero lucha con fuerza para cambiar esos códigos cuando intenta ser mejor hombre. Normalmente es porque intenta complacer a Shelly. A veces lucha para complacer los estrictos códigos de comportamiento de ella y que él no puede romper y el resultado es un devastador dilema que le deja a él fuera de órbita. Esto también crea el humor, normalmente el resultado es un compromiso entre Holling y Shelly.

7. Otra cosa que hace que Holling sea un personaje creíble real y humano es su sensibilidad. Northern Exposure muestra a un Holling muy macho pero, al mismo tiempo, le muestra como una persona romántica y sensible. Holling decide dejar de cazar y cambiar el rifle por la cámara de fotos, le desagradan los deportes ("Birds of feather" 5.06) y prefiere pintar ("Fish Story" 5.18) o mirar las estrellas ("Our Tribe" 3.12). Sin duda, Holling no es un personaje lineal, sino tridimensional. Como actor, supongo que Holling Vincoeur fue un caramelo para usted. ¿Sintió alguna vez que tenía que hacer acciones en contra de la naturaleza de Holling?

Normalmente las cosas que tenía que hacer que me hacían sentir incómodo eran las que mejor funcionaban en el personaje y hacían la historia más interesante e "inquieta". Los actores, particularmente cuando están en series durante tanto tiempo, tienden a ser muy protectores con sus personajes y encuentran razones para objetar para no hacer las cosas que creen que sus personajes no harían. Esto tiende a allanar sus distintas partes y les hacen más blandos y menos interesantes. Sin embargo, hubo un episodio en el que hice tremendas objeciones. Trataba sobre una hija perdida desde hacía mucho tiempo de Holling que se había largado de casa. Tenía mala fama, era degenerada, manipuladora pero algunas de las cosas que Holling le decía eran feas y viciosas, no sólo parecía un padre nada compasivo sino alguien con un odio patológico por su hija. Tenía una línea que era especialmente desagradable, no recuerdo las palabras exactas pero esencialmente decía "lo que me hace más infeliz en la vida es saber que en algún lugar del mundo mi hija todavía existe". Interpreté esta línea con la esperanza de que se cortarían cuando fuese evidente lo horrenda que era. Se lo pedí al director, a los guionistas y a los productores pero ellos creían que, como la hija de Holling le había robado dinero a Ruth Anne jugando a cartas, todos compartirían el odio de Holling por ella. Intenté explicar que su la actitud de Holling indicaba un odio por su propia hija que sobrepasaba las peores maldiciones que el Rey Lear profirió por el ultraje y la angustia hacia sus dos hijas homicidas. Temí que afectase a la actitud que las personas tuviesen posteriormente hacia Holling. Ellos ignoraron mis miedos pero sé que fue un error y todavía me siento mal con ese episodio y sentí que a partir de él algo cambió en cómo los espectadores percibían a Holling e, incluso, cómo los guionistas escribían para él. Holling perdió algo de su honor y dignidad en mi mente desde entonces en adelante.

8. Como ya debe saber, todos los fans de Northern Exposure están de acuerdo con que Holling y Shelly son la pareja perfecta, realmente se aman el uno al otro y son un ejemplo de estabilidad, los perfectos

anfitriones. Piense en ello, Maggie y Joel siempre están peleando, Maurice echa de menos una familia y su relación con Barbara Semanski tampoco es del todo fácil. Chris únicamente tiene breves romances, Ed romances de adolescente. Holling y Shelly se mantiene unidos a pesar de sus 41 años de diferencia. ¿Cuál es la clave del éxito de su relación?

Estoy de acuerdo con tus ideas y añadiré que ambos siempre están buscando maneras de complacer al otro. Cuando tienen fuertes diferencias de opinión siempre se las apañan para resolverlas ya sea llegando a un acuerdo o cediendo uno de los dos a favor del otro.

9. Algunos directores no quieren que sus actores lean todo el guión. Woody Allen o David Lynch, por ejemplo, sólo dan a los actores las escenas que tienen sus diálogos. Northern Exposure es una serie coral donde cada personaje tiene una relación muy estrecha con los demás. ¿Tenía el guión completo? ¿Creó a Holling pensando en su relación con las acciones de los otros personajes en cada episodio o solía pensar en él como una entidad independiente?

Todos los actores tenían los guiones completos de todos los episodios y muchos de nosotros los leímos. Yo lo hice. Evidentemente consideré cómo pensaban, sentían y se relacionaban los demás personajes con respecto a Holling y con respecto a cada uno de los elementos de las escenas en las que actuaba con ellos. Todos nosotros dimos lo mejor para conservar lo que sucedía a todos los personajes a lo largo de las 5 (en realidad fueron 6) temporadas que trabajamos juntos. A veces esto es difícil de hacer teniendo en cuenta que no siempre estábamos involucrados los unos con los otros en todos los episodios. Algunos pocos actores hacia el final de la serie decidieron voluntariamente no leer los guiones e, incluso, no estudiar sus líneas. Fueran cuales fueran sus razones para hacer tal cosa, yo estaba fuertemente en contra de esta actitud y creo que la mayoría de las veces era sólo una excusa para su vagancia y falta de interés.

10. ¿En qué momento sintió que formaba parte de una serie muy especial y peculiar? ¿En qué momento y por qué razón supo que todos ustedes estaban haciendo una serie que se convertiría en un clásico y perduraría para siempre?

Todos los miembros del reparto éramos amigos y nos conocíamos y generalmente nos respetábamos los unos a los otros y llegamos a entender los personajes de cada uno y cómo se relacionaban con el nuestro propio. Naturalmente a veces estábamos confusos sobre pasadas historias y sobre qué habían hecho los otros personajes o el nuestro propio en episodios anteriores y con frecuencia teníamos discusiones sobre ello antes de hacer algunas escenas. Esto sucedía porque habían muchos guionistas diferentes en la serie, a veces habían diferencias irreconciliables entre los guiones y simplemente lo hicimos lo mejor que pudimos. Desde el primer episodio supe que teníamos una serie peculiar y especial pero no fue hasta unos años después que la serie dejase de emitirse que me dí cuenta de la gran compañía que teníamos, lo excepcionales que eran los guionistas y que era una serie que tendría un efecto duradero y convincente sobre muchas personas de toda América e incluso en muchos otros países del mundo. Retrospectivamente, me maravillo del lugar que encontramos en el corazón de tantas personas y me siento muy orgulloso de haber formado parte de ello.

Para terminar, sólo quiero agradecerle que me haya contestado estas preguntas y también agradecerle los grandes momentos que he vivido gracias a Holling. Siempre recordaré cuando se despierta de su hibernación, da pieles y después flores a Sally siendo Abe, se adentra en una orgía de autoconocimiento en la destilería, contempla la primera discusión de Maggie y Joel en el Brick, cuando sube abatido las escaleras después de que Chris le haga quemar su pintura, cuando escucha los consejos sexuales de Chris mientras Shelly está embarazada, cuando abraza tan tiernamente a su hija recién nacida, cuando acepta

buscar una casa porque quiere que Shelly sea feliz, cuando quiere cuidar de la orquídea de Maurice a pesar de la desagradecida actitud que éste ha tenido con él, cuando va al bosque con Ruth Anne a fotografiar pájaros, cuando habla sobre su pene con Joel, cuando observa las estrellas con Maggie y un largo etc. Muchas gracias por todos estos momentos, Holling. Gracias por su gesto y mirada de caballero thoureauiano que está volviendo a la civilización.

Buena Suerte con tu Tesis, Niki. Sinceramente, John Cullum. 2 Abril de 2002.

Jeff Melvoin (Screenplay Writer)

 Interviewed by Nikita Fleischman

 Entrevistado por Nikita Fleischman

Emmy-award winner Jeff Melvoin has spent the last 20 years as a writer-producer in television, most recently as Executive Producer of the new ABC crime drama, "Line of Fire," produced by Touchstone and Dreamworks. The show was created by writer-director Rod Lurie ("The Contender") and is slated to be a mid-season replacement for this upcoming tv season. Prior to that, Melvoin was Executive Producer along with creator Scott Rosenberg of the Showtime TV series Going to California. Prior to that he was Executive Producer of Early Edition and Picket Fences and Supervising Producer of Northern Exposure, all on CBS-TV. Other writer-producer credits include Hill Street Blues and Remington Steele. For his work on Northern Exposure, Jeff received an Emmy award, two Golden Globes, a Television Critics Association award, and an Environmental Media Association award.

A graduate of Highland Park High School in Highland Park, Illinois, and Harvard University, Jeff worked as a Time magazine correspondent before entering the television industry. A past board member of the Southern California Chapter of the Mystery Writers of America, Jeff is a current board member of the Writers Guild of America, West. He has taught screenwriting at UCLA Extension and been a visiting artist at Harvard University. He and his wife live in Los Angeles with their two teenage sons.

1. How did you come into Northern Exposure? If I'm not wrong you worked as a writer in other tv shows like Remington Steele or Hill Street Blues. I think I also saw you in the credits of Picket Fences but it was after Northern Exposure.

Jeff: You've got my brief bio, so you know I began with Remington Steele, then went to Hill Street Blues. After that, I entered into a development deal with Columbia Tri-Star Television that lasted four years. During that time, I wrote about eight pilot scripts. Three were produced as pilots, but none was selected for the fall schedule. When my four years of development were up, I was discouraged and thinking about writing screenplays. My wife told me to watch this new summer series that had just started, Northern Exposure. I was sufficiently depressed that I didn't listen to her. I didn't think it could be as good as she said. Finally, I watched. It was that good. Then I thought it was too good to last (I really wasn't in a great state of mind). When it came back for a second series of eight episodes, I had my agent get in touch with them. At the time, Josh Brand and John Falsey were having problems with Universal. There was some discussion of replacing them, which quickly faded. I met with Josh, who had read an unproduced New York police drama pilot I had written for Harry Belafonte of all people. He thought, based on that serious material, that I was better suited for I'll Fly Away, the other new series he had going. I convinced him I could write No Ex. He gave me the chance. The first assignment I got was rewriting "The Body in Question" (my title). I gave it a page one rewrite. Restructured it, rewrote virtually everything except the story premise itself. Took a little over a week. Josh and John were delighted. The first year, I rewrote four scripts (without taking credit; standard procedure on a well-run show had always been not to take credit for a

rewrite unless the original writer had given a bad faith effort; that practice has changed a bit in today's tv world, though most of us who were brought up "properly" still observe that rule of thumb) and wrote two originals. The next season, I rewrote two and wrote four originals. The next two years, I wrote six originals each year.

2. As I wrote in my fan profile, I'm writing the research project for my Doctoral Thesis. In this project, I'm trying to see how Northern Exposure explores the nature of human being through myths, fairy tales and dreams. I know this tv show was nominated for Emmys as the Best Drama but I'm not agree it's a drama. Joyce Millman in her article called "Twenty ways the 90's Changed Television" says the next; "Northern Exposure won the 1992 Emmy for the best drama series, but, in his acceptance speech, show co-creator John Falsey laughed, "We're really a comedy!". When I try to establish to what gender NX belongs I find it isn't easy. Christine Scodari speaks about Dramedy (Drama + Comedy) and I think it's true but it doesn't reflect NX's essence. We can also think about bizarre because it shows surrealistic things and quirky characters but, NX isn't like Twin Peaks. I mean Twin Peaks showed the worst part of human being, it was a journey into nightmare while NX is a journey into myth, dreams and fairy tales. It's magicom. I don't like to put things into boxes but if you had some boxes in front of you, each one with a label with next words: comedy, tragedy, drama, quirky gender, bizarre, etc. Into which box would you put Northern Exposure? Or would you create a new one?

Jeff: I used to answer that No Ex was "the human comedy." (You may be familiar with a book by William Saroyan with that title; it was made into a movie, as well). That's still the best answer I can come up with.

3. I know the novel by Saroyan and the movie MGM made based on that novel. When you qualify Northern Exposure as a human comedy, do you refer that the show, like the novel, shows a boy becoming a man, in this case young Joel becoming a different man, in a world that even in the midst of war appears sweeter, safer and more livable than our own?

Jeff: I didn't have quite as literal interpretation in mind (Joel becoming a man); I was more taken with Saroyan's notion of the human comedy as a way of viewing the world. Reminds me of something that William Hazlitt (1778-1830), the English critic, once wrote: Man is the only animal who laughs and weeps because he is the only one who knows the difference between the way things are and the way things ought to be.

4. In a recent interview to Mr. John Cullum in Broadway On Line, Michael Buckley asked him about the message underneath the musical comedy parodies. John Cullum answered; It takes you on a comic journey. If you don't want to get the message, you don't have to. It's very subliminal. Do you think in Northern Exposure happened the same? I mean, it was a very smart tv show with great intertextuality. There were a lot of references to literature, music, philosophy, folklore, etc. Deep and interesting messages, but it wasn't like a magisterial lesson. There were different levels of reading for all type of viewers.

Jeff: Different writers approached material differently, naturally, and even the same writer would approach different episodes with varying ideas, but generally, I think we were writing stories that deliberately appealed on several levels. First and foremost, it had to hold the viewer's attention, had to tell a story that was fresh, unpredictable, that hadn't been told before on television, at least not in the way we were presenting

it. Beyond that, we let our own imaginations wander, would let stories work their own way through our conscious and unconscious. The decision to group certain stories together also had subliminal connections. We would often say that certain storylines would "kiss," they would touch upon, comment on each other in often subtle ways, eliciting certain emotional and intellectual responses from the audience that we couldn't always predict. It was like combining certain fragrances or liquors. We knew we were dealing with intoxicating ingredients. The combinations were often intriguing and could create their own magical results.

5. I think the essence of NX (at least, one of them) is showing opposite worlds. This tv show speaks about dichotomies; science versus magic, nature versus civilization, woman versus man, west versus east, fantasy versus reality, medicine versus shamanism, etc. Northern Exposure shows that sometimes the frontier between opposite worlds doesn't exist at all, nor does it become erased. We, as a viewers, are settled in this frontier, no in vain Alaska is the state called "The Last Frontier". What do you think about it? Do you think that one of the essences of NX is showing opposite worlds?

Jeff: I think the key here is the character of Joel Fleischman. He is the classic outsider, the interloper, the "fish out of water," as the formula is referred to here in Hollywood. Josh was insistent that we not soften Joel, that we keep him skeptical, irascible. I learned that lesson in my first script, the rewrite that became "The Body in Question." It still contains one of the favorite moments I wrote, which is when Joel, towards the end, is relating his realization that he may actually believe that Napoleon could have been in Alaska during Waterloo (which is what the episode revolves around). Joel recognizes that Cicely may be affecting him, but instead of the mellow speech the audience expects, he relates that Cicely is changing him in horribly grotesque ways. He is appalled by the magical, mythmaking, world-changing influence of the town. It's a very funny and very real moment, I think. So Joel represents the dichotomy between east and west, modern and magical, etc. at its height.

But part of the show's genius - and I give full credit to Josh for creating this - was continually confounding audience expectation. Thus, the native Alaskans, the Inuits we encounter, are sometimes the strongest advocates for modernity and change. They eat junk food, do the New York Times crossword puzzle. Maurice, the reactionary, could often be found on the side of tradition and history. It was a heady brew of deliberately conceived contradictions.

What made it all possible, of course, was the fictional setting of Cicely itself. Originally, Josh and John had considered setting the show in the American south, I've been told, but chose Alaska because far fewer viewers had any idea what Alaska is really like. Our Alaska was really a landscape of the imagination. The real-life Alaskan humor writer, Tom Bodette, once wrote a disapproving letter to TV Guide about how "unrealistic" our show was. He missed the point. We were not going to Alaska to pursue reality. We were going there to avoid reality. Actually, we were going there to pursue a higher reality. It was our own little world where anything was possible. We had rules, we were consistent, but as I used to say, our little town existed "about two feet off the ground." We didn't want it to get any higher than that, and we certainly didn't want it to come thudding back to earth, either.

6. In Northern Exposure you arrived in the third season and you worked til the end. In fact, you wrote -with Robin Green and Mitchell Burgess- the last episode "Tranquility Base" (6.23). You were not only a writer but a co-executive producer in episodes like "Up River" (6.08). You arrived to NX in the first LONG season, I mean the first one

only had 8 episodes and the second one only 7. How and who decided the number of the episodes that had to have every season? Was any kind of scheme about the evolution of the characters through the season? Maybe you didn't plan the things far in advance but had an idea about the development of every character.

Jeff: I don't know much about what specifically was discussed during the first two "mini-seasons." My recollection is that the show was ordered as "a summer replacement series," something to fill the dead summer months when most shows ran reruns. There was little to no precedent for summer series to succeed. It was kind of a way to burn off ideas the network had little faith in. These are network decisions. After the first eight, the network obviously thought there was strong enough response to order another seven or eight. Once those were well received, they moved to a full order. One of the great unintended advantages of the way NO EX was ordered was that Josh and John were given a long time to get the first full season ready. Most tv shows on the fall schedule are ordered in May. Executive producers and writers must scramble to get episodes ready to start shooting in July so they can be aired in September. With NO EX, they knew in the winter that they were going to be shooting episodes in July and took full advantage by getting to work seriously right away. By the time I joined the staff in May of that first full season, there were seven scripts in some form of completion. That's astounding by tv standards. And we never let that cushion seriously slip. We always stayed well ahead with our scripts, which allowed us the time to write and rewrite and occasionally discard ideas altogether. It also allowed production to prep shows with great quality. It also allowed for better cost control. At the end of that first full season, the network ordered fifty episodes. 50. I've never heard of that before or since. We all knew what we were going to be doing for the next two years. At least. Amazing. Exciting. And it had a direct bearing on our ability to conceive of and write the best possible scripts.

7. In a yahoo chat session with you, Billie Worley and Myles Jeffrey about Early Edition in September 24, 1998 you said the next: As executive producer, the most difficult part of the job is always coming up with fresh stories and seeing them through to becoming good scripts. Compared to that, the actors have it easy. What was exactly your work as an executive producer in NX? How did you create the stories? Did you have brain storming sessions?

Jeff: I was never exec producer on No Ex. I think I was supervising producer there for a while. Maybe I was a co-exec towards the end. In reality, the job was the same. Come up with stories and scripts. Andy and Diane, Robin and Mitch, and I were writers, first and last. We did little casting or editing, little of the things that actually involve producing. The Exec Producer on No Ex handled those things - and the production staff up north.

So, we compiled lists of ideas, read books, saw movies, sat in a room together, sometimes sat apart. It varied. Two examples will suffice. On one of our story lists, there was an idea, "36-hour fish." Robin's brother, who lived in New Hampshire, I think, had related a story about a legendary fish that took over a day to land. It's an outlandish idea, an obvious myth, but a great notion. One day, looking for ideas, I reviewed our list, saw the idea, asked Robin if I could steal it. She said sure, and that became the basis for "Fish Story."

Another time, David Chase came into my office with Andy and Diane and a devilish grin. He said, "We have an idea for you. The Christmas Carol meets Yom Kippur." I thought about it for about a half-second, nodded, said, "Deal." That became "Shofar, So Good."

Every script has a story like one of those. Several stories actually. Once ideas were settled on, then the writer or writers would consult with the Exec Producer as the stories developed. Occasionally, the writer would use the room to help flesh things out, sometimes not.

8. Your first episode as a writer (if I'm not wrong) was "Dateline: Cicely" (3.11). In that episode Maggie tries to enlighten Joel about talking trees. Maggie believes Adam's articles in Cicely News and World Telegram are true. Maggie is a very interesting character that makes me think about Bruno Bettelheim because she has "romantic relationships" with animals (the Bettelheim's figure of animal-boyfriend of fairy tales) like a dog in "Animals R Us" (3.04), a bear in "Wake Up Call" (3.19). In fact, Maggie dreams herself as the Little Red Hood in "All is Vanity" (2.03). In Dateline you make her to believe in "animism" of trees... How did you get this idea? Did you think about any of these previous episodes I have mentioned to you? Of course not in "Wake Up Call" 'coz it was made after yours. What about Adam's character? He can be an inspiration for Fox Mulder of The X Files.

Jeff: I think we got the idea about the trees from a newspaper report about some scientific study that demonstrated that certain plants could respond to various stimuli like sensate beings. Josh loved this idea (he was always getting struck by intriguing ideas) and wanted us to simply push it along a little. So we made it a bit hyperbolic, but the basis was rooted in scientific theory and experimentation. I didn't think about Maggie's animistic beliefs at the time, as I recall. I was more interested in finding fresh sources of conflict between Maggie and Joel. As for Adam, he was just a great delight to write for. He was so angry and outrageous - and yet so curiously grounded in reality, albeit reality stretched to the extreme. An arrogant, angry, seriously deranged hermit with loads of hidden talents, skills, and experiences. Great fun played by a great actor.

9. As a writer you wrote many different kind of episodes. You spoke about many kind of themes like Joel's religion in "Kaddish for Uncle Manny" (4.22), "Fish Story" (5.18), "Shofar, So Good" (6.03). Politics in "Democracy in America" (3.15), "Crime and Punishment" (4.10) that it was a change because Chris for the very first time shuts up and lets speak to the others. Some of the fans say it's an/the episode about him. You wrote ones of the most popular and dearest scenes like the one with Joel and Maggie in the barn having sex in "Ill wind" (4.15), Joel's feeling of change in "Altered Egos" (5.04), Ruth Anne and Shelly reading Dante in "Una volta in l'Inverno" (5.17), and a long etc. I really love when in "Kaddish for Uncle Manny" Joel decides to share this moment with his folks of Cicely, not with jewish people who he doesn't know. I think it's an important step of his "cicelization" because he shows he feels Cicely is his community. Did you have this conclusion for this episode since the beginning? I'm not jewish and I didn't know about kaddish before watching this episode but I think it's a perfect end for the story because it's about feelings of mourn and it's better to feel you're with your friends than to be with strange people who you only share the religion with. Did you decide that end for that reason?

Jeff: Funny you should ask. My original ending was for Joel to find a minyan and say Kaddish with 9 other Jews, the last one being a scientist working on the polar ice cap who is contacted by open radio mike. It was Josh who suggested the change, which really makes the episode kick into a higher gear.

Quick recap of the history of that episode. The idea came to me out of nowhere particular. What would happen if Joel had to have a minyan? What could create that? A minyan is required to hold a typical Jewish service. It's also required for Kaddish. Okay, so somebody dies. His uncle. I had a favorite uncle and modeled the story after him. I thought it was a wonderful idea for an "a" story, the major story of an episode. Josh disagreed. He thought it was a small story, a "b" or "c" story. I decided to drop the story. I didn't want to pare it down. So I wrote a few more episodes, but then, after a couple of months since my discussion with Josh, I was blocked. I had to write another episode and didn't have an idea. So I offered up the Kaddish idea again, this

time as a smaller story. What can I say? Desperation makes cowards of us all. As Josh and I worked on it, he turned to me at one point and said, "This is an 'a' story. This should be bigger." I didn't remind him that this was my original thought. I simply nodded and said, "You're right."

As I said, my first thought was to tell a more conventional story, but Josh pushed me and the story to another dimension. The dream sequence, for example, morphed from a prom dance with Maggie to an Italian western with a Jewish posse (in the first version of that sequence, Uncle Manny actually appeared as a character).

What had always intrigued me was the question whether organized religion has driven more people apart than it has brought together throughout history. My research into Kaddish as a tradition keyed on the idea of community. What is community? How do we define our communities? How has the notion of community changed? These thoughts help drive the development of the story in its final form. Anyway, Kaddish was truly an example of collaboration at its best.

10. I watched "Fish Story" (5.18) while I was reading Symbols of transformation by Jung. He speaks about Leo Frobenius who said that the hero is gobbled up by a marine monster. During the journey he makes a fire inside monster's belly, takes a piece of the stomach of the monster and begins a journey inside the monster.

Joel travels inside the monster, too. He does it by underground. He recognizes he's in NY, so he feels at home... The belly of the monster is a symbol of a maternal and familiar place to him.

Jung, resuming Frobenius, shows the next scheme: -Landing. Gobble Up -Escape. From WEST Journey by the sea to EAST.

As a writer you decided to call the Lake: EAST LOON LAKE...
Lake=Water=Symbol of the mother=the unconscious.
Loon= a water bird. Birds are images of souls.
East= the direction of the nocturnal journey by the sea.

So, EAST LOON LAKE can be the unconscious of the soul. Joel goes inside himself because he has a religious conflict with his relationship with Maggie. It's a journey to the self.

Jeff: Unfortunately, I've been out of town for four days and have to run off to work this a.m. Briefly, however, the idea for "Fish Story" came from a rather lengthy story list that we had compiled (and constantly updated) as a staff. Robin Green's brother is a doctor in New Hampshire, I believe. He told her a story, apocryphal no doubt, about a "36-hour" fish, a fish that took some fisherman 36 hours to land. Now, as a fisherman myself (trout fishing in Idaho and Montana, largely), as I've indicated, I found that literally incredible, but thought the story notion was amusing. That one line, "36-hour fish," stayed on our story sheet for some time. One day, looking for ideas for my next episode, I asked Robin if she'd mind if I took it. She said no (generally, the understanding was that the story list was community property, as it were, but courtesy was still appreciated).

So I set about trying to create a story around the notion that there was some legendary fish out there and that Joel hooks it. I believe we did some research into Alaskan legends about fish. Regardless, as was our tendency, we managed to create a myth of our own. The idea of building a special seat, having the community attend to Joel during his struggle, was entirely our own invention, as I remember. As far as the religious theme that emerged, the dream sequence and so forth, my recollections are pretty fuzzy.

Likely it was Josh Brand who would drop in a simple suggestion or two about what the episode might be about and I'd go back to my desk and try to work with that.

10b. But Fish Story (5.18) belongs to the 5th season and Brand wasn't on the show by that time...

Jeff: When I mention Josh, it's a part of a general reflection. If, in fact, he wasn't around that season, then it would have been David Chase who would have acted as the "backboard" for the idea, with help from Andy and Diane.

Certainly, I recall going back to the bible, reading about Jonah, thinking about what that story says, the idea of ultimately not being able to run away from your troubles, fears, obligations. You can run, but you cannot hide. That sort of thing. Once you start thinking like that, you ask yourself, okay, what could Joel be running away from? Answers could include: from Maggie, from commitment, from inarticulate but deeply felt concerns about conflicts over religion, not just between two people but within one's own heart and mind.

So, you've got these constructs and thoughts running around your brain and you've got this basic situation of Joel catching this fish and maybe getting swallowed and having a dream sequence, add a dash of "Twilight Zone," (I forget exactly what the physical evidence was in the episode, but we indicate that perhaps the whole thing was not a dream, don't we? Bit of a cheap thrill, a common device, but effective, I'd like to believe under the circumstances), and you've got the rudiments for what became that episode.

I forget what other stories we ran through that episode (my scripts and tapes are stored away in an office I rent, but barely visit).

So there wasn't much conscious thought of what larger cultural/literary allusions might be involved other than the bible. But certainly a writer is always influenced by his environment, including influences the writer might not be fully aware of. Once you're into the bible, you are naturally plugged into a huge pool of collective mythology and unconscious but powerful streams.

11. About "Lovers and Madmen" (5.24) Why did you decide that Joel finds a mammoth? I'm just studying this episode (I have selected few ones of each season to speak about Joel's "cicelization") and it's all about a discussion about perspectives, as says Chris in the K-BHR. Everything depends on the point of view. I mean, Joel looks at the mammoth and thinks like a modern scientific. He thinks the mammoth is a scientific answer for many questions. But Walt is like the man of the Paleolithics and for him the mammoth is just food. Joel surrenders and feels passive. He can't do anything against the state of mind of Cicely so, he decides it's the end of the fight between him as an individual and Cicely as a community. He express that feeling to Maggie at the end of the episode.

Jeff: I don't recall exactly how this story came about, but I think we were mostly having fun with the purely comedic idea of Joel losing a potentially great scientific find to somebody else's appetite. I particularly remember David Chase chuckling over various aspects of this story as we came up with them. He loved the line from the scientist, "It's a no-fossil." David came up with that line and he just laughed and laughed.

12. You also created the Capra's that appear for the first time in "Sons of the Tundra"

(6.09). Were they your idea? How did you decide their behaviour? How do you feel knowing the majority of fans really hated them since the beginning? Why do you think it happened that hate? Why Maurice says that nasty thing about Joel in that episode? I mean when he says in The Brick he doesn't want to mention a doctor from New York. Why Maggie doesn't explain to Michelle she really knew Fleischman?

Jeff: I don't think anyone on staff was ultimately happy with the Capra's. They weren't strictly my idea; it just turned out that they first appear in my episode. The problem as we began the fifth season was that the exec producers were losing patience with Rob Morrow. I wasn't privy to all the discussions, but it was clear that Rob could be difficult, questioning storylines, dialogue, dragging his feet, as it were, on the set, creating delays and just general malaise. What caused this, I can't say. I would have preferred that we keep Rob for the entire season and then end the series, but this is not the way that corporate America does business. Universal wanted the show to continue as long as it could. Consequently, the decision was made to marginalize Joel early in the season, then let him go. We talked for a long time about how to replace him. Should his replacement be a carbon copy, should it be the complete opposite? I don't think we ever settled on a satisfactory answer. A married couple at least seemed to offer some fresh choices. I wasn't involved with casting, but Paul Provenza did not ultimately deliver much to work with, in my view. Nice fellow, good comedian, but nothing popped. Of course, very big shoes to fill. But the biggest problem was the writing. The show as based on Joel Fleischman in Cicely. Once you take that away, what's left? Not much, as it turned out. Could we have done better? Maybe. Maybe not.
I don't have specific answers to your other questions; my memory of episode isn't strong enough.

13. What do you think about the way Joel and Maggie had sex??? Did you like how it happened in III wind?

Jeff: Having written the episode, I'm obliged to say I liked it. The intent was to have a rather screwball comedy, war of the sexes, Adam's Rib type of effect (you know that movie, Adams's Rib, starring Spencer Tracy and Katherine Hepburn?). I think my concern at that time is that it not appear misogynistic (anti-women) or overly violent (again, hostile to women).

14. I don't wanna make you feel bad but I think I can't avoid to speak with you about Capra's as a characters. My personal opinion about the problem with Capra's is that Phil was shown as a natural substitute of Joel. He was a copy of him and people didn't accept that. And, personally, I think Paul Provenza wasn't as good actor as Rob Morrow.

As a NX fan I think Northern Exposure is a choral tv show and, although Joel Fleischman was my fave character and that I loved and love him because I arrived with him to Cicely and I felt identified with his feeling of fish out of water I think he's not the main character. That NX is about all the community so if Joel leaves the show, it'd have been able to go on anyway. But you can't ask people who have been watching the show during the years to feel identified with Phil because when Joel arrived to Cicely, the watchers were newcomers to Cicely like him, too. But when Phil arrives to Cicely, the watchers have been living there for a years and can't be interested in the feeling of fish out of water of the new doctor. What do you think about it?

Jeff: As I said above, I don't think we solved the problem. We discussed all the points you made, but failed to come up a viable solution, if one existed. In theory, you might think Cicely could have survived on its own. In practice, I'm skeptical. The show's

magic came from a combination of all of its parts. Take away a key ingredient and the soufflé falls.

El ganador de varios premios Emmy Jeff Melvoin ha trabajado los últimos 20 años como escritor y productor en televisión, más recientemente como Productor Ejecutivo del nuevo drama criminalístico de la ABC Line of Fire, producido por Touchstone y Dreamworks. La serie fue creada por el escritor y director Rod Lurie (The Contender). Anteriormente Melvoin fue Productor Ejecutivo junto con el creador Scott Rosenberg de la serie Going to California. Antes también había sido Productor Ejecutivo de Early Edition y Picket Fences y Productor Supervisor de Northern Exposure, todas ellas series de la CBS. Otros créditos que le incluyen como escritor y/o productor son Hill Street Blues y Remington Steele. Por su trabajo en Northern Exposure, Jeff recibió un Emmy, dos Globos de Oro, un premio de la Asociación de Críticos de Televisión y un Premio de la Asociación de los Medios por el Medio ambiente.

Como graduado del Instituto Highland Park en Highland Park, Illinois, y de la Universidad de Harvard, Jeff trabajó como corresponsal en la revista Time antes de entrar en la industria de la televisión. Como antiguo miembro del consejo de Southern California Chapter of the Mystery Writers of America, Jeff es también miembro del consejo de Gremio de Guionistas de America Oeste. Ha dado clases de guión en UCLA y ha sido artista invitado en la Universidad de Harvard. Él y su esposa viven en Los Angeles con sus dos hijos adolescentes.

1. ¿Cómo llegó a Northern Exposure? Si no me equivoco anteriormente había trabajado como guionista en series de televisión como Remington Steele o Hill Street Blues. Creo que también ví su nombre en los créditos de Picket Fences después de Northern Exposure.

Ya tienes una breve biografía mía, así que sabes que empecé en Remington Steele, después vino Hill Street Blues. Después de esto firmé un contrato con Columbia Tri-Star Television que duró cuatro años. Durante este tiempo escribí unos 8 guiones piloto, tres de ellos se produjeron como pilotos, pero ninguno fue seleccionado para desarrollarse. Cuando terminaron mis cuatro años estaba desanimado planteándome lo de escribir guiones para televisión. Mi mujer me dijo que mirase la nueva serie de televisión que acababa de aparecer ese verano, Northern Exposure. Estaba lo bastante deprimido para no escucharla, pensé que no podía ser tan buena como ella decía. Finalmente la miré y sí era tan buena, después pensé que era demasiado buena para durar, (realmente no tenía un gran estado de ánimo). Cuando volvió con una segunda temporada de 8 episodios mi agente se puso en contacto con ellos. En ese momento, Josh Brand y John Falsey tenían problemas con Universal. Habían algunas discusiones sobre reemplazarlos, cosa que rápidamente se desestimó. Me encontré con Josh, quien había leído un piloto que yo había escrito y que no se había producido sobre un drama de un policia de New York para Harry Belafonte entre otros. Él pensó, basándose en ese material tan serio, que yo era más adecuado para I'll Fly Away, la otra nueva serie en la que él trabajaba. Le convencí de que podía escribir para Northern Exposure. Me dió la oportunidad. La primera tarea que se me asignó fue reescribir "The Body in Question" (título que yo puse). Hice una reescritura desde la primera página. La reestructuré, virtualmente lo reescribí todo exceptuando la premisa de la propia historia. Me llevó una semana. Josh y John estuvieron encantados. El primer año reescribí cuatro guiones (sin constar en los créditos; el procedimiento standard de una serie siempre ha sido no constar en los créditos de una reescritura a no ser que el guionista original realmente se haya esforzado poco; esta práctica ha cambiado un poco hoy en día, aunque muchos de nosotros que crecimos "correctamente" todavía observamos esta pequeña norma) y escribí dos

guiones originales. La siguiente temporada reescribí dos y escribí cuatro originales. Los siguientes dos años, escribí seis guiones originales cada año.

2. Como ya le dije, estoy escribiendo el proyecto de investigación para mi Tesis Doctoral. En este proyecto intento ver cómo Northern Exposure explora la naturaleza del ser humano a través de los mitos, los cuentos de hadas y los sueños. Sé que esta serie fue nominada a los Emmy´s al Mejor Drama, pero no estoy de acuerdo con que sea un drama. Joyce Millman en su artículo titulado "Twenty ways the 90´s Changed Television" dice; "Northern Exposure ganó el Emmy al Mejor Drama de 1992, pero, en su discurso de aceptación, el co-creador de la serie, John Falsey rió, ¡En verdad somos una comedia!". Cuando intento establecer a qué género pertenece NX encuentro que no es fácil. Christine Scodari habla de Dramedy (Drama + Comedy) y pienso que es cierto pero que no refleja del todo la verdadera esencia de NX. También podemos pensar en el bizarro porque muestra cosas surrealistas y personajes peculiares, pero NX no es como Twin Peaks. Quiero decir que Twin Peaks mostraba lo peor del ser humano, era un viaje a la pesadilla mientras que NX es un viaje al mito, al sueño, al cuento. Es realismo mágico. No me gusta poner las cosas en cajas pero si tuviese que algunas cajas enfrente, cada una con una etiqueta con palabras como: comedia, drama, tragedia, género quirky, bizarro, etc. ¿En qué caja pondría Northern Exposure? ¿O crearía una nueva?

Solía contestar que Northern Exposure era una "comedia humana" (Quizá te sea familiar el libro de William Saroyan con este mismo título y del cual se hizo una película). Ésta es todavía la mejor respuesta que puedo darte.

3. Conozco la novela de Saroyan y la película que la MGM hizo basada en ella. Cuando califica Northern Exposure como una comedia humana, ¿se refiere a que la serie, igual que la novela, muestra a un chico haciéndose hombre (en este caso el joven Joel Fleischman haciéndose un hombre diferente) en un mundo que, incluso en medio de la guerra, se nos antoja más dulce y acogedor que el nuestro?

No tenía en mente una interpretación tan literal (Joel haciéndose hombre), me refiero más a la noción de comedia humana de Saroyan en el modo de ver el mundo. Me recuerda a algo que una vez escribió el crítico inglés William Hazlitt (1778-1830): El hombre es el único animal que ríe y llora porque es el único que sabe la diferencia entre cómo son y cómo deberían ser las cosas".

4. En una entrevista reciente al Sr. John Cullum en Broadway On Line, Michael Buckley le preguntó sobre el mensaje que hay por debajo de las parodias de las comedias musicales. John Cullum respondió; Te lleva a un viaje cómico, si quieres coges el mensaje, pero no tienes porqué, es muy subliminal. ¿Piensa que en Northern Exposure sucedía lo mismo? Quiero decir que era una serie muy inteligente con una gran intertextualidad, tenía muchas referencias a la literatura, la música, el folclore, la filosofía, etc. Mensajes profundos e inteligentes pero no era como una lección magistral. Habían diferentes niveles de lectura para todo tipo de espectador.

Naturalmente escritores diferentes abordan el material de maneras diferentes e, incluso, el mismo escritor podría abordar diferentes episodios variando algunas ideas, pero generalmente creo que deliberadamente buscábamos apelar distintos niveles. Ante todo tenía que mantener la atención del espectador, tenía que contar una historia que fuese fresca, impredecible, que nunca antes se hubiese contado en televisión, o al menos no de la manera en que nosotros lo presentábamos. A partir de eso, dejábamos volar nuestra imaginación, dejábamos que las historias trabajasen a su manera a través de nuestra conciencia y de nuestro inconsciente. La decisión de agrupar ciertas ideas también tenía conexiones subliminales. Solíamos decir que ciertas historias podían besarse, tocarse, comentarse las unas a las otras de maneras

a menudo sutiles, provocando en la audiencia respuestas emocionales e intelectuales que nosotros no siempre podíamos predecir. Era como combinar ciertas fragancias o licores. Sabíamos que estábamos pactando con ingredientes embriagados. Las combinaciones a menudo eran intrigantes y podían crear sus propios resultados mágicos.

5. Creo que la esencia de NX (al menos una de ellas) es la de mostrar mundos opuestos. Esta serie habla de dicotomías; ciencia versus magia, naturaleza versus civilización, mujer versus hombre, oeste versus este, fantasía versus realidad, medicina versus shamanismo, etc. Northern Exposure muestra que a veces la frontera entre términos aparentemente opuestos no existe del todo e, incluso, a veces desaparece. Nosotros, como espectadores, nos asentamos en esta frontera situada en Alaska, el estado de la última Frontera. ¿Qué opina sobre esto?

Creo que aquí la clave es el personaje de Joel Fleischman. Él es el clásico extranjero, intruso, el "pez fuera del agua", como se suele decir aquí en Hollywood. Josh insistía en que no suavizásemos a Joel, que le mantuviésemos escéptico, irascible. Aprendí la lección en mi primer guión, el que reescribí y que pasó a llamarse "The Body in Question". Todavía contiene uno de mis momentos preferidos que escribí que es cuando Joel, hacia el final, relata que se da cuenta de que cree que Napoleón podría haber estado en Alaska durante la batalla de Waterloo (que es sobre lo que pivota todo el episodio). Joel reconoce que Cicely debe estar afectándole, pero en contra de lo que podría esperar la audiencia, no hace un discurso suave sino que relata que Cicely le está cambiando de un horrible y grotesco modo. Es llamado por el mágico y mítico mundo del pueblo. Creo que es un momento muy real y divertido. Así que Joel representa la dicotomía entre este y oeste, moderno y mágico, etc en su persona. Pero parte del genio de la serie -y en eso le doy todo el mérito a Josh- fue confundir constantemente las expectativas de la audiencia. Por ello, los nativos de Alaska, los Inuits que encontramos, son algunas veces los abogados más fuertes de la modernidad y el cambio. Comen comida basura, hacen el crucigrama del New York Times. Maurice, el reaccionario, a menudo se establece en el lado de la tradición y la historia. Había deliberadamente una trama de concebir contradicciones. Lo que hizo todo esto posible, por supuesto, fue la propia ficción de Cicely. Originalmente, Josh y John habían pensado situar la serie en el sur de América, según me dijeron, pero eligieron Alaska porque excepto pocos espectadores, nadie sabía cómo era realmente Alaska. Nuestra Alaska era realmente un paisaje de imaginación. El escritor humorista alaskaño, Tom Bodette, escribió una vez una carta a TV Guide desaprobando la serie por lo poco realista que era. No entendió la cuestión. Nosotros no nos fuimos a Alaska para seguir la realidad, sino para abolirla. En realidad, fuimos allí para perseguir una mayor realidad. Era nuestro propio pequeño mundo donde todo era posible. Teníamos normas, éramos consecuentes pero, como solíamos decir, nuestro pequeño pueblo existía "a dos pies del suelo". No lo queríamos más alto que eso y ciertamente no queríamos tampoco que volviese a la realidad golpeándose con la tierra.

6. En Northern Exposure llegó en la tercera temporada y trabajó hasta el final de la serie. De hecho, usted escribió -con Robin Green y Mitchell Burgess-el último episodio "Tranquility Base" (6.23). Usted no era únicamente guionista sino también co-productor ejecutivo, según consta en los créditos de episodios como "Up River" (6.08). Llegó a NX en la primera temporada larga, quiero decir que la primera sólo tuvo 8 episodios y la segunda 7. ¿Cómo y quién decidió el número de episodios que tenía que tener cada temporada? Quizá no planificaban las cosas con antelación pero tenían una idea del desarrollo de cada personaje.

No sé mucho sobre qué se discutió específicamente en las dos primeras "mini-temporadas". Mi recuerdo es que la serie se encargó como una serie de recambio para la programación de verano, algo con lo que llenar los meses muertos de verano

cuando se emiten las reposiciones. No había precedente de ninguna serie que tuviese éxito en verano. Era una manera de quemar ideas en la que las cadenas de televisión no tenían demasiada fe. Son decisiones de la cadena. Después de los primeros 8 episodios, la cadena obviamente pensó que habían razones suficientes para encargar otros 7 u 8. Una vez que éstos fueron bien recibidos, se movieron para un mayor pedido. Una de las grandes ventajas, no intencionadas, del modo en que fue encargada Northern Exposure, fue que Josh y John tuvieron mucho tiempo para tener preparada la primera temporada larga. Muchas de las series de televisión para la programación de otoño son encargadas en mayo. Los productores ejecutivos y los guionistas deben pelearse para tener los episodios listos para empezar a rodar en julio para que puedan ser emitidos en septiembre. Con NoEx ellos sabían en invierno que iban a rodar en julio, así que tuvieron una gran ventaja para poder trabajar seriamente en ello. Yo me uní al equipo en Mayo a esta primera temporada larga, habían ya 7 guiones en alguna etapa de desarrollo. Eso es asombroso para los estandard televisivos. Y nunca dejamos seriamente que este cojin resbalase. Siempre estábamos bien avanzados en nuestros guiones, lo que nos permitía tener tiempo para escribir, reescribir y, ocasionalmente, descartar ideas todos juntos. Esto también permitió preparar los episodios con gran calidad y mejor control de costes. Al final de la primera temporada larga, la cadena encargó 50 episodios más. Nunca antes había oído algo así. Supimos que íbamos a seguir durante los próximos dos años como mínimo. Extraordinario. Excitante. Esto tuvo un efecto directo en nuestra habilidad para concebir y escribir los mejores guiones posibles.

7. En una sesión en el chat de yahoo con Billie Worley y Myles Jeffrey sobre la serie Early Edition el 24 de septiembre, 1998, usted dijo lo siguiente: Como productor ejecutivo, la parte más difícil del trabajo es llegar siempre con ideas frescas y convertirlas en buenos guiones. Comparado con eso, los actores lo tienen fácil. ¿Cuál fue exactamente su trabajo como productor ejecutivo en Northern Exposure? ¿Cómo creaba las historias? ¿Tenían sesiones de lluvia de ideas?

Nunca fuí productor ejecutivo en No Ex. Creo que fuí productor supervisor durante un tiempo. Quizá fuí productor co-ejecutivo hacia el final de la serie. En realidad mi trabajo era el mismo. Ir con historias y guiones. Andy y Diane, Robin y Mitch y yo éramos, primeramente y ante todo, escritores. Hicimos un poco de edición y de casting, algunas de las pocas cosas que actualmente incluye la producción. El Productor Ejecutivo de Northern Exposure manejaba tales cosas y al equipo de producción hacia el norte. Así pues, nosotros recopilábamos listas de ideas, leíamos libros, mirábamos películas, nos sentábamos juntos en una sala, a veces aparte. Variaba. Dos ejemplos lo ilustrarán. En una de nuestras listas de ideas estaba la idea de "pesca de 36 horas". El hermano de Robin, que vivía en New Hampshire, creo, nos había contado una historia sobre un pez legendario que costó casi un día en ser pescado. Es obviamente un mito, pero una gran idea. Un día, buscando ideas, revisé nuestra lista y la ví. Pregunté a Robin si la podía robar, ella dijo que por supuesto y esta fue la base para "Fish Story". Otra vez, David Chase vino a mi oficina con Andy y Diane y una sonrisa diabólica. Dijo "Tenemos una idea para tí. El villancico conoce Yon Kippur". Pensé sobre ello durante medio segundo, afirmé con la cabeza y dije "Hecho". Esto se convirtió en "Shofar, So Good". Cada guión tiene una historia como ésta. En realidad varias. Una vez se asentaban las ideas, el guionista o guionistas consultaban con el Productor Ejecutivo mientras se desarrollaban las historias. Ocasionalmente el guionista podía utilizar una sala para ayudarle a que las cosas saliesen a la superficie, a veces no.

8. Su primer episodio como guionista (si no me equivoco) fue "Dateline: Cicely" (3.11). En este episodio Maggie intenta iluminar a Joel sobre árboles parlantes. Maggie cree en la veracidad de los artículos que Adam escribe en el Cicely News and World Telegram. Maggie es un personaje muy interesante que me hace pensar en

Bruno Bettelheim porque ella tiene "relaciones románticas" con animales (la figura del novio-animal de los cuentos de hadas según Bettelheim) como un perro en "Animals R Us" (3.04) o un oso en "Wake Up Call" (3.19). De hecho, Maggie se sueña como Caperucita Roja en "All is Vanity" (2.03). En "Dateline" usted hizo que Maggie creyese en el animismo de los árboles... ¿De dónde sacó esta idea? ¿Pensó en alguno de los episodios anteriores que le menciona? (No en "Wake Up Call" que se hizo a posteriori). ¿Por qué el personaje de Adam? Él puede haber sido una inspiración para el personaje de Fox Mulder de The X Files.

Creo que cogimos la idea sobre los árboles de un reportaje de un diario sobre un estudio científico que demostraba que ciertas plantas podían responder a varios estímulos como seres sensibles. A Josh le encantaba esta idea (él siempre estaba haciendo descubrimientos de ideas intrigantes) y quería que nosotros la simplificáramos y le diésemos un empujón. Así que la hicimos un poco hiperbólica, pero la base tenía sus raíces en una teoría y experimentación científica. No pensé en las creencias animistas de Maggie en aquel entonces, según recuerdo. Estaba más interesado en encontrar fuentes frescas de conflicto entre Maggie y Joel. Por lo que respecta a Adam, era sólo un gran placer escribir para él. Era tan desagradable y monstruoso -y todavía curiosamente asentado en la realidad, aunque una realidad llevada al extremo. Un ermitaño arrogante, malhumorado, seriamente trastornado con montones de talentos ocultos, habilidades y experiencias. Un gran divertimento interpretado por un gran actor.

9. Como guionista usted escribió muchos y muy diferentes episodios. Habló sobre muchos temas como la religión de Joel en "Kaddish for Uncle Manny" (4.22), "Fish Story" (5.18), "Shofar, So Good" (6.03), sobre política en "Democracy in America" (3.15), "Crime and Punishment" (4.10) que fue un cambio porque por primera vez Chris se calla y deja hablar a los demás. Muchos fans afirman que precisa y paradójicamente éste es el episodio de/sobre él. Usted escribió algunas de las más populares y queridas escenas de la serie como aquella con Joel y Maggie teniendo sexo en el pajar en "Ill wind" (4.15), el sentimientos de cambio de Joel en "Altered Egos" (5.04), Ruth Anne y Shelly leyendo a Dante en "Una volta in l'Inverno" (5.17), y un largo etc. Realmente me encanta cuando en "Kaddish for Uncle Manny" Joel decide compartir ese momento con sus compañeros de Cicely y no con los judíos que no conoce. Creo que es un paso importante en su "cicelización" porque demuestras que siente Cicely como su comunidad. ¿Tenía este final para el episodio desde el principio? No soy judía y no sabía del kaddish antes de ver este episodio pero opino que es un final perfecto para la historia porque ésta trata de sentimientos de luto y es mejor sentir que estás con tus amigos que estar con gente extraña con quien únicamente compartes la religión. ¿Escogió este final por este motivo?

Me alegra que lo preguntes. Mi final original era que Joel tuviese el minyan y dijese el kaddish con otros 9 judíos, el último un científico que trabajaba en el Polo Norte que es contactado a través del micrófono abierto de la radio. Fue Josh quien sugirió el cambio, que hace que el episodio alcance un mayor nivel. Una rápida recapitulación hacia este episodio. La idea no me vino de ninguna parte en particular. ¿Qué pasaría si Joel tuviese que tener un minyan? ¿Cómo lo haría? Se requiere un minyan para mantener un típico servicio judío, también se requiere para un kaddish. Okey, así que alguien muere. Yo tenía un tío favorito y modelé la historia sobre él. Pensé que era una gran idea para una historia "a", la historia principal del episodio. Josh no estaba de acuerdo. Pensó que era una pequeña historia, una historia "b" o "c". Decidí dejar la historia, no quería rebajarla. Así que escribí unos pocos guiones más pero, unos meses después de mi discusión con Josh, estaba bloqueado. Tenía que escribir otro episodio y no tenía ninguna idea. Así que ofrecí otra vez la del kaddish, esta vez como una historia menor. ¿Qué puedo decir? La desesperación nos hace a todos cobardes. Mientras Josh y yo trabajábamos en ella, se volvió hacia mí y dijo, "Ésta es una

historia "a", debería ser mayor". No le recordé que ése era mi pensamiento original. Simplemente asentí y dije "Tienes razón". Como te dije, mi primer pensamiento era contar una historia más convencional, pero Josh me empujó a mí y a la historia a otra dimensión. La secuencia del sueño, por ejemplo, pasando por un baile de graduación con Maggie hasta un western italiano con un pelotón judío (en la primera versión de esta secuencia, el tío Manny aparecía como personajes). Lo que siempre me había intrigado era el porqué cualquier religión organizada ha separado más que unido personas a lo largo de la historia. Mi búsqueda en el kaddish como tradición se basaba principalmente en la idea de comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿Cómo definimos nuestras comunidades? ¿Cómo ha cambiado la noción de comunidad? Estos pensamientos ayudaron al desarrollo de la historia hasta su forma final. En cualquier caso, "Kaddish for Uncle Manny" fue un verdadero ejemplo de la mejor colaboración.

10. Ví "Fish Story" (5.18) mientras leía Symbols of transformation de Jung. Él habla de Leo Frobenius quien dijo que el héroe es tragado por un monstruo marino. Durante el viaje hace un fuego dentro del vientre del monstruo, coge una parte de su estómago y empieza un viaje al interior del monstruo. En "Fish Story" Joel también viaja dentro del monstruo, lo hace en metro y Joel reconoce que está en New York, se siente en casa. El estómago del monstruo es un símbolo de un lugar maternal y familiar para él. Jung, resumen a Frobenius, muestra el siguiente esquema:

Gooble Up _____ Landing// Escape.

From WEST - Journey by the sea - to EAST.

Como escritor decidió llamar al lago: EAST LOON LAKE...

Lago=Agua=Símbolo de la madre=el inconsciente.
Loon= pájaro acuático=pájaros son imágenes del alma.
Este=dirección del viaje nocturno por el mar=New York..

Así que, EAST LOON LAKE puede ser el inconsciente del alma. Joel va a su interior porque tiene un conflicto religioso debido a su relación con Maggie. Es un viaje al sí-mismo.

Desafortunadamente he estado fuera durante cuatro días y tuve que volver al trabajo esta madrugada. Brevemente, sin embargo, la idea de "Fish Story" vino de una larga lista de historias que habíamos recopilado e íbamos renovando constantemente como material. El hermano de Robin Green, que es un doctor de New Hampshire, según creo, le contó a ella una historia, apócrifa sin duda, sobre un pez de 36 horas, un pez que un pescador tardó 36 horas en pescar. Ahora, como pescador que soy (pesco en Montana e Idaho siempre que puedo) encontré la historia literalmente increíble, pero pensé que la noción de la historia era divertida. Esta línea "pez de 36 horas" permaneció en nuestro folio durante un tiempo. Un día, buscando ideas para mi próximo episodio, pregunté a Robin si no le importaba que la cogiese. Ella dijo que no (generalmente se entendía que la lista de historias era propiedad común, pero era apreciada la cortesía de preguntar). Así que me senté intentando crear una historia sobre la noción de que había algún pez legendario y que Joel lo pescaba. Creo que hicimos alguna búsqueda en leyendas de Alaska sobre algún pez. A pesar de todo, como era nuestra tendencia, nos las apañamos para crear un mito propio. La idea de construir un asiento especial teniendo a toda la comunidad atendiendo a Joel durante su lucha, fue enteramente de nuestra invención, según recuerdo. Sobre cómo emergió el tema religioso, la secuencia del sueño y el resto del episodio mis recuerdos son borrosos. Ciertamente recuerdo ir a la Biblia, leer sobre Jonah, pensando en lo que dice la historia, la idea última de no poder huir de los problemas, los miedos, obligaciones. Puedes correr pero no esconderte. Este tipo de cosas. Una vez empiezas

a pensar así, te preguntas a tí mismo, ok, ¿de qué puede estar huyendo Joel? Las respuestas incluyen desde Maggie, el compromiso, un inarticulado pero profundo sentimiento preocupante sobre conflictos religiosos, no sólo entre dos personas sino dentro del corazón y la mente de uno. Fue Josh Brand quien me hizo una o dos cuestiones sobre de qué debería ir el episodio y volví a mi escritorio e intenté trabajar en ello. Nikita: Pero Fish Story (5.18) pertenece a la quinta temporada y Brand ya no estaba en la serie para entonces... Jeff: Cuando menciono a Josh es parte de una reflexión general. Si es cierto que por aquel entonces ya no estaba en la serie, pues entonces sería David Chase quien actuó como la tabla de salvación para mi idea, con la ayuda de Andy y Diane. Así que tienes todos esos pensamientos en tu cerebro y esa situación básica de Joel cogiendo un pez y quizá siendo tragado y teniendo un sueño, añade un chorrito de "Twilight Zone," (He olvidado cuál era la evidencia física exacta en este episodio, pero indicamos que quizá no había sido un sueño, no?. Un poco de emoción barata, mecanismo común pero efectivo, quiero pensar en esas circunstancias) y tienes los rudimentos para lo que fue ese episodio. Olvidé de qué iban las otras historias de este episodio (mis guiones y cintas están almacenadas lejos en una oficina que alquilé y que raramente visito).

11. Sobre "Lovers and Madmen" (5.24) ¿Por qué decidió que Joel encontrase un mamut? Estoy estudiando el episodio (he seleccionado algunos de cada temporada para hablar de la "cicelización" de Joel) y opino que todo el episodio pivota sobre las perspectivas, como dice Chris en la K-BHR. Todo depende del punto de vista. Quiero decir que Joel mira el mamut y piensa como un científico moderno, opina que el fósil es la respuesta a muchas preguntas. Pero Walt es como el hombre del Paleolítico y para él el mamut sólo es comida. Joel se rinde y se siente pasivo. No puede hacer nada en contra del estado de ánimo de Cicely así que decide que es el final de su lucha como individuo contra Cicely como comunidad y expresa este sentimiento a Maggie al final del episodio diciendo "Soy un ciceliano".

No recuerdo exactamente cómo apareció esta idea, pero pienso que simplemente nos lo estábamos pasando en grande con la idea cómica de Joel perdiendo un hallazgo científico potencialmente grande por culpa del apetito de alguien. Particularmente recuerdo a David Chase riéndose entre dientes de varios aspectos de esta historia, le encantaba la línea en que el científico decía "No hay fósil". David aparecía con esa línea y simplemente reía y reía.

12. Usted también creó los Capra que aparecieron por primera vez en "Sons of the Tundra" (6.09). ¿Fueron ellos su idea? ¿Cómo decidió su carácter? ¿Cómo se siente sabiendo que la mayoría de los fans realmente les odiaron desde el principio? ¿A qué, según usted, es debido este odio? ¿Por qué Maurice dice algo tan desagradable de Joel en ese episodio? Me refiero a cuando en el Brick dice que no quiere mencionar a ese doctor de New York. ¿Por qué Maggie no explica a Michelle que realmente conoció a Fleischman?

No creo que nadie del equipo estuviese realmente feliz con los Capra. No fueron estrictamente mi idea, simplemente se decidió que aparecerían por primera vez en mi episodio. El problema mientras empezábamos la sexta temporada era que los productores ejecutivos estaban perdiendo la paciencia con Rob Morrow. No estuve privado de todas las discusiones, pero estaba claro que Rob podía ser difícil, cuestionando las historias, diálogos, rastreando sus pasos, y esto creaba retrasos en el set y un malestar general. No puedo decir qué causó esto. Hubiese preferido que hubiésemos mantenido a Rob durante toda la temporada y terminar la serie, pero esta no es la manera en que hace negocios América. Universal quería continuar la serie todo lo que se pudiese. Consecuentemente la decisión que se tomó fue la de marginar a Joel al principio de la temporada, después dejarle ir. Hablamos durante mucho tiempo sobre cómo reemplazarle. ¿Debía ser su reemplazo un calco o algo

completamente diferente?.Creo que nunca hubiésemos dado con la respuesta acertada. Un matrimonio parecía al menos ofrecer algunas opciones frescas. No estuve implicado en el casting, pero, en mi opinión, Paul Provenza no daba mucho con lo que trabajar. Un colega agradable, buen cómico, pero nada más. Por supuesto, unos zapatos muy grandes que llenar. Pero el mayor problema era la escritura. La serie se había basado en Joel Fleischman en Cicely. Una vez quitas esto, ¿qué queda? No demasiado, como se vió. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Quizás. Quizás no.

13. No quiero hacerle sentir mal pero no puedo evitar preguntarle sobre los Capra. Mi opinión personal sobre ellos es que Phil fue mostrado como un substituo natural de Joel. Era una copia de él y la gente no lo aceptó. Y, personalmente, creo que Paul Provenza no era tan buen actor como Rob Morrow. Como fan de NX creo que Northern Exposure es una serie coral pero aunque Joel Fleischman era mi personaje preferido y que le quise y querré porque llegué con él a Cicely y me sentí identificada con su sentimiento de pez fuera del agua, no creo que fuese el personaje principal. Creo que NX trata de toda una comunidad, así que si Joel dejaba la serie, ésta tendría que haber podido continuar de todos modos. Lo que sucede es que no se puede pedir a la gente que ha visto la serie durante años sentirse identificado con Phil porque cuando Joel llega a Cicely, los espectadores también son recién llegados a ella como él. Pero cuando Phil llega a Cicely, los espectadores llevan viviendo allí años y no les puede interesar el sentimiento de pez fuera del agua del nuevo doctor.¿Qué piensa de esto?

Como dije anteriormente, creo que no resolvimos el problema. Discutimos todos los puntos que tú misma dices, pero siempre fracasábamos sin hallar una solución viable, si es que existía alguna. En teoría, podrías pensar que Cicely podría haber sobrevivido por sí misma. En la práctica, soy escéptico. La magia de la serie venía de la combinación de todas sus partes. Quitas un ingrediente clave y el soufflé cae.

14. ¿Qué opina de la manera en que Joel y Maggie tuvieron sexo? ¿Le gustó el rollo en el pajar de Ill Wind?

Habiendo escrito el episodio, me veo obligado a decir que me gustó. El intento era hacer algo como la comedia screwball, de la guerra de sexos, del tipo La costilla de Adam (¿conoces esta película protagonizada por Spencer Tracy y Katherine Hepburn?). Creo que mi intención en ese momento era no parecer misógino (en contra de la mujer) ni demasiado violento (de nuevo, hostil hacia la mujer).

Jeff Sagansky (President of CBS Entertainment from 1990 to 1994)

 Interviewed by Nikita Fleischman Oct 20th 2003

 Entrevistado por Nikita Fleischman 20/10/2003

1) If I understood well the situation was the next. The great american Networks, that means ABC, NBC, CBS and later FOX had a big competitive situation because of the tv cable that the FCC (Federal Communication Commission) in 1966 accepted as an important alternative to the Networks. So, as John Thornton Caldwell says (Televisuality. Style, Crisis and Authority in American TV. George F.Custen, series editor. Rutgers University Press. New Brunswick, New Jersey. 1994.), there was a cult of diversity and waves from cable's new cult of diversity swept back to the aging networks as well. Even venerable CBS fantasized in 1993 that it was niche programming. And J. Max Robins says, "the networks are acting more and more like cable webs all the time, meaning they show a greater propensity to target specific audience groups". At AISNER, James E. "Jeff Sagansky". Finding their way. Bulletin. <http://www.alumni.hbs.edu/bulletin/2001/october/sagansky.html> I read that you said "The key is finding the right niche (...). At NBC that meant developing smart, urban shows (...). I'm not sure if I understand the word "niche". I guess it's a synonym of target, audience, viewers, public, market... Isn't it? The literal translation into spanish doesn't work...

A niche is a target audience for which the channel's values reflect that audience's values. There exists a sympatico between the channel and the viewers in a way that touches them where they live.

2) You were the President of CBS Entertainment from 1990 to 1994. Which niche wanted the CBS during that years? The CBS became the number 1 in only one year thanks to you... In your opinion, which were the shows that helped the CBS to have this success?

3) There is an article from Los Angeles Times written by Rick Dubrow that quotes you saying: "No1. CBS Has Its Eyes on Middle-Age Viewers". Was the broad division for gender the main one?

4) During the 90's the CBS had different types of show like Murphy Brown, Designing Women, Palace Guard, Royal Family, etc. Did you decide to make "narrowmarketing"? By this, I mean to strategize demographic slices of viewers.

I was programming for not a niche, but a very large audience indeed. Women. Women who were confident in their abilities. Their abilities at raising families, having satisfying relationships and performing in the workplace. The successful shows on CBS included Murphy Brown, Designing Women, The Nanny, Picket Fences, Dr. Quinn, Evening Shade, Murder She Wrote and of course, Northern Exposure. They all featured strong women.

5) Northern Exposure was aired at CBS from 1990 to 1995. It appeared in 1990 as a summer replacement. How did you discover it? I mean, who found that show? Who watched or read the pilot? Did the CBS speak with the Universal? How worked the all thing? Brand told me he told the idea to Kerry McCluggage and had no negotiation with you. How was Northern Exposure sold to the CBS?

Soon after I arrived at CBS I began soliciting ideas from the creative community. CBS was in last place and had been for quite some time. I arrived in January of 1990 and told everyone I would put on shows whenever they were ready, including the summer. The summer was regarded as a death slot to start new shows. In February I got a call from Dick Lindheim, an executive at Universal, who told me about an idea about a transplanted Doctor. I sparked to it and shortly thereafter received a script. I met with the writers and executives, and told them to get the show ready for the summer.

They were able to give me a good price on the show, thanks to a deal with P&G, and I liked the material enough to order 6 episodes.

6) What's P&G?

P&G is Proctor and Gamble, the largest consumer goods business in the world and an early advertising partner in NX. Their participation helped lower the episodic price to CBS from normally \$900,000 per episode to \$600,000 per for the first 8 shows.

7) Many people say the success of Twin Peaks by Lynch, shown at the ABC, created a new TV genre and opened a new type of TV. Did you have Twin Peaks' style in mind and try to have a similar phenomenon programming Northern Exposure or was the Northern Exposure's success unexpected?

All hit shows are quirks. So many things have to come together and go right for a hit show to happen and in this case it all came together. Writing, casting, direction, location and most importantly that extra DUENDE. Hits are not at all predictable when you begin and yet in retrospect they all are.

8) Northern Exposure had an important success and that's why the CBS decided to ask for more episodes. How did that "quirky"/ "bizarre"/ "Whimsy" TV show fit into CBS programming? Wasn't it a too risky one? I mean, maybe it wasn't all about targeting specifically a certain age or even sex (as Betsy Williams says Northern Exposure spoke to many groups somewhat marginalized by much of network fare like Native American people, gays, old people, etc) but a certain kind of programming taste-magic, fantasy, philosophy, dreams, tales, tolerance, non-judgmental universe, collective unconscious, etc.

So was it risky? No more than any other show I have ever put on. I loved the show because at heart it was a love story. Between Man, Woman and Man. Between Man and Nature Between people and their community Between the natural world and the spiritual world.

9) In what moment did you feel you were programming a very special and quirky TV show? In what moment and for what reason did you know all of you were making possible the creation of a show that would be a classic and would last forever?

The show ran on Thursdays at 10 in the summer and we got a lot of excellent feedback. From the mail, from callers. Don't forget, this was before the internet that is so ubiquitous today.

10) As the President of CBS Entertainment, what was the more important thing for you to get in the deal between the Network and the Universal to make more seasons of Northern Exposure? Why did the CBS decide to program it in Prime Time on Mondays?

My stated goal at CBS was to build a memorable, powerful, compelling night of great programming that would reflect our aspirations and the brand we were trying to build. That night was Monday.

We had four comedies, but needed a drama at 10. When NE came back it was an immediate hit with the critics and with the audience. Right away I knew we had a show that was touching people in lots of different ways, but mostly in their funny bone and in their heart.

11) Did you like the style of the show from the beginning or did you ever feel uncomfortable with its goofy nature and hope Northern Exposure would be a more traditional medical show set in Alaska? Did you ever suggest or try to take part in the content of the show? I mean in the name of the show, the character's evolution, etc.

All my notes to the writers over the years were about story and getting to the dramatic moments, the human moments in each episode. I never questioned the comedic moments, the surreal moments, the whimsical moments. But I always pushed for the real moments or drama and emotion, because that allowed the show to get away with the goofiness.

12) As I told you, I'm trying to see how Northern Exposure explores the nature of human being through myths, fairy tales and dreams. I know this tv show was nominated for Emmys as the Best Drama but I'm not agree it's a drama. Joyce Millman in her article called "Twenty ways the 90's Changed Television" says the next; "Northern Exposure won the 1992 Emmy for the best drama series, but, in his acceptance speech, show co-creator John Falsey laughed, "We're really a comedy!". When I try to establish to what gender does NX belongs I find it isn't easy. Christine Scodari speaks about Dramedy (Drama + Comedy) and I think it's true but it doesn't reflect NX's essence. We can also think about bizarre because it shows surrealistic things and quirky characters but, NX isn't like Twin Peaks. I mean Twin Peaks showed the worst part of human being, it was a journey into nightmare while NX is a journey into myth, dreams and fairy tales. It's magicom. I don't like to put things into boxes but if you had some boxes in front of you, each one with a label with next words: comedy, tragedy, drama, quirky gender, bizarre, dramedy, etc. Into which box would you put Northern Exposure? Or would you create a new one?

It is impossible to say what Northern Exposure was in the sense of putting it in a box. What makes it so memorable is that it doesn't go in a box. Life can't be classified as being dramatic or comedic and neither are the best television shows. They are both.

13) By the time Northern Exposure was cancelled, that means in 1995, you were not the President of CBS Entertainment anymore but do you know how it worked anyway? Do you know or can you imagine which were the reasons the CBS decided to cancel the show? The main reason I guess was the show lost audience because of the Sixth Season Blues... The fans speak about that feeling when Rob Morrow (Joel Fleischman) left the show and appeared the Capra's, a substitute anybody, included me, accepted.

I didn't cancel NE, my successor Peter did. With Joel gone and the original writers gone Peter made the right decision. The air had gone out of the balloon.

14) Were you a Northern Exposure fan? What was the thing of the show you liked the most?

For me, Marilyn was a secret key to the show. Her serenity, her humanity, her grace, her oneness with the community and nature embodied what was unique about the show. She was my favorite character. And then I adored the love story between Maggie and Joel. Their relationship was the cute meet every week.

15) In 1992 the CBS started programming Picket Fences by David E. Kelley. Many people compare that show with Northern Exposure. The quirky characters of Rome, Wisconsin can remember our dear

cicelians. It seems Twin Peaks and Northern Exposure meets in Picket Fences. Did the success of that previous shows, Brand & Falsey and Lynch's creations, helped the CBS to give to Kelley's a chance?

David Kelley's deal had nothing to do with NE. He had won multiple Emmys for LA LAW. Giving him a show was an easy decision.

Thanks a lot, again. I wish you good luck in your new job at Scripps Co.

Hope this is helpful. Good luck with your paper. Please send me a copy when you are finished.

1) Si lo he entendido bien la situación era la siguiente. Las grandes Networks americanas, es decir, la ABC, NBC, CBS y más tarde también la FOX vivían una situación de gran competitividad debido a la televisión por cable que la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) había aceptado en 1966 como una importante alternativa a las Networks. Así que, como dice John Thornton Caldwell (Televisuality. Style, Crisis and Authority in American TV. George F.Custen, series editor. Rutgers University Press. New Brunswick, New Jersey. 1994.), there was a cult of diversity and waves from cable's new cult of diversity swept back to the aging networks as well. Even venerable CBS fantasized in 1993 that it was niche programming. Y como añade J. Max Robins, "the networks are acting more and more like cable webs all the time, meaning they show a greater propensity to target specific audience groups". En "Jeff Sagansky" de James E. Aisner (Finding their way. Bulletin. <http://www.alumni.hbs.edu/bulletin/2001/october/sagansky.html>) leí que usted dijo que "la clave era encontrar el nicho adecuado (...) Esto significaba en la NBC desarrollar shows urbanos e inteligentes" No estoy segura de entender la palabra "niche". Supongo que es un sinónimo de "target", audiencia, espectadores, público, mercado ¿es así?

Un nicho es una porción de audiencia por la cual los valores del canal reflejan los valores de la audiencia. Existe una simpatía entre el canal y los espectadores de un modo que les toca donde viven.

2) Usted fue el Presidente de Programación de la CBS de 1990 a 1994. ¿Qué nicho quería la CBS durante estos años? La CBS se convirtió en número 1 en un año gracias a usted. En su opinión; ¿qué series ayudaron a la CBS a tener este éxito?

3) Hay un artículo de Los Angeles Times escrito por Rick Dubrow que le cita diciendo: "LA Número 1 CBS tiene puestos sus ojos en los espectadores de mediana edad". ¿Era la división por edad una de las principales?

4) Durante los 90 la CBS tuvo diferentes tipos de series como Murphy Brown, Designing Women, Palace Guard, Royal Family, etc. ¿Decidió usted hacer "narrowmarketing"? Con esto me refiero a dividir demográficamente a la audiencia en tajadas?

No programé para un nicho, sino que en realidad programé para una audiencia mayor. Mujeres. Mujeres que confiaban en sus habilidades, sus habilidades en llevar una familia, tener relaciones satisfactorias y funcionar en el trabajo. Los shows de mayor éxito en la CBS incluyeron Murphy Brown, Designing Women, The Nanny, Picket Fences, Dr. Quinn, Evening Shade, Murder She Wrote y, claro está, Northern Exposure. Todos ellos presentaban mujeres fuertes.

5) Northern Exposure se emitió en la CBS de 1990 a 1995. Apareció en 1990 en la programación de verano. ¿Cómo la descubrió? Quiero decir, ¿Quién encontró esta serie? ¿Quién vió o leyó el piloto? ¿Habló la CBS con Universal? ¿Cómo funcionó todo? Brand me contó que él le contó la idea a Kerry McCluggage y que no negoció con usted. ¿Cómo se vendió Northern Exposure a la CBS?

Tan pronto como llegué a la CBS empecé a solicitar ideas de la comunidad creativa. CBS estaba en el último lugar y había estado allí durante un tiempo. Llegué en enero de 1990 y le dije a todo el mundo que pondría series tan pronto estuviesen listas, incluido en verano. El verano estaba considerado como una ranura de muerte para empezar nuevas series. En febrero recibí una llamada de Dick Lindheim, un ejecutivo de Universal, quien me habló de la idea de un Doctor transplantado. Sentí un chispazo y poco después recibí un guión. Me encontré con los escritores y ejecutivos y les pedí que tuviesen la serie lista para el verano. Estaban capacitados para darme un buen precio por la serie gracias a un trato con P&G y el material me gustó lo suficiente como para pedir 6 episodios.

6) ¿Qué es P&G?

P&G es Proctor y Gamble, el mayor negocio de bienes de consumo del mundo y uno de los primeros socios publicitarios de NX. Su participación ayudó a bajar el coste de cada episodio a la CBS de los normalmente \$900.000 por episodio a la cantidad de \$600,000 por los primeros 8 episodios.

7) Mucha gente dice que el éxito de Twin Peaks de Lynch, emitido en la ABC, creó un nuevo género televisivo y abrió un nuevo tipo de tv. ¿Tenía usted el estilo de Twin Peaks en mente e intentaba tener un fenómeno similar programando Northern Exposure o el éxito de Northern Exposure fue inesperado?

Todos las series de éxito son peculiares. Hay muchas cosas que tienen que darse juntas y funcionar bien para que suceda un éxito y, en este caso, esto sucedió. La escritura, el casting, la dirección, localización y más importante, ese extra DUENDE. Los éxitos no son del todo predecibles y retrospectivamente todos lo son.

8) Northern Exposure tuvo un éxito considerable y por eso la CBS decidió encargar más episodios. ¿Cómo encajaba esta serie "peculiar", "bizarrrre", en la programación de la CBS? ¿No fue una apuesta demasiado arriesgada? Me refiero a que quizá no todo se trataba de buscar una audiencia por cuestiones de edad y/o sexo (como dice Betsy Williams Northern Exposure spoke to many groups somewhat marginalized by much of network fare like native american people, gays, old people, etc) sino de una programación de un determinado gusto por la magia, fantasía, filosofía, sueños, cuentos, tolerancia, inconsciente colectivo, etc.

Así que fue arriesgada? No más que cualquier otra serie que haya programado nunca. Me encantaba la serie porque en el fondo era una historia de amor. Enre el hombre, la mujer y el hombre, el hombre y la naturaleza, la gente y su comunidad, la palabra natural y la palabra espiritual.

9) ¿En qué momento sintió que formaba parte de una serie muy especial y peculiar? ¿En qué momento y por qué razón supo que todos ustedes estaban haciendo una serie que se convertiría en un clásico y perduraría para siempre?

La serie se emitia los jueves a las diez en verano y tuvimos una respuesta excelente a través de cartas y llamadas. No te olvides que esto fue antes de internet que está tan presente hoy en día..

10) Como Presidente de Programación de la CBS ¿qué era lo más importante para usted para obtener en el pacto entre la Network y Universal para hacer más temporadas de Northern Exposure? Por qué la CBS decidió programarla los lunes en Prime Time?

Mi meta principal en la CBS era construir una noche de programación memorable, poderosa y llamativa que reflejase nuestras aspiraciones y la imagen de marca que estábamos intentando construir. Esa noche era el lunes. Teníamos cuatro comedias y necesitábamos un drama a las 10. Cuando volvió NE fue un éxito inmediato tanto de crítica como de audiencia. Justo entonces supe que era una serie que tocaba a la gente en sentidos muy diferentes, pero mayormente en su parte agradable y en sus corazones.

11) ¿Le gustó el estilo de la serie desde el principio o alguna vez se sintió incómodo por su naturaleza excéntrica y deseó que Northern Exposure fuese una serie médica más tradicional ambientada en Alaska? ¿Alguna vez sugirió o intentó tomar parte del contenido de la serie? Por ejemplo en el nombre de la serie, en la evolución de sus personajes, etc.

Todas mis notas a lo largo de los años a los escritores fueron sobre la historia y sobre obtener momentos dramáticos, los momentos humanos de cada episodio. Nunca cuestioné los momentos cómicos, los surrealistas, los juguetones pero siempre aposté por los momentos reales, o de drama o emoción, porque eran los que permitían a la serie alejarse de la excentricidad.

12) Como ya le dije, estoy escribiendo el proyecto de investigación para mi Tesis Doctoral. En este proyecto intento ver cómo Northern Exposure explora la naturaleza del ser humano a través de los mitos, los cuentos de hadas y los sueños. Sé que esta serie fue nominada a los Emmy's al Mejor Drama, pero no estoy de acuerdo con que sea un drama. Joyce Millman en su artículo titulado "Twenty ways the 90's Changed Television" dice: "Northern Exposure ganó el Emmy al Mejor Drama de 1992, pero, en su discurso de aceptación, el co-creador de la serie, John Falsey rió, "¡En verdad somos una comedia!". Cuando intento establecer a qué género pertenece NX encuentro que no es fácil. Christine Scodari habla de Dramedy (Drama + Comedy) y pienso que es cierto pero que no refleja del todo la verdadera esencia de NX. También podemos pensar en el bizarro porque muestra cosas surrealistas y personajes peculiares, pero NX no es como Twin Peaks. Quiero decir que Twin Peaks mostraba lo peor del ser humano, era un viaje a la pesadilla mientras que NX es un viaje al mito, al sueño, al cuento. Es realismo mágico. No me gusta poner las cosas en cajas pero si tuviese que algunas cajas enfrente, cada una con una etiqueta con palabras como: comedia, drama, tragedia, género quirky, bizarro, etc. ¿En qué caja pondría Northern Exposure? ¿O crearía una nueva?

Es imposible decir qué era Northern Exposure en el sentido de ponerlo en una caja. Lo que la hace tan memorable es que no cabe en una caja. La vida no puede ser clasificada como dramática o cómica ni tampoco las mejores series de televisión. Son ambas cosas.

13) En el momento en que Northern Exposure fue cancelada, es decir, en 1995, usted ya no era el Presidente de Programación de la CBS, pero de todos modos ¿sabe cómo fue todo? ¿sabe o puede imaginar las razones por las que la CBS decidió cancelar la serie? Supongo que la razón principal fue la pérdida de audiencia causada por el Season Six Blues. Los fans hablan de este sentimiento cuando Rob Morrow (Joel Fleischman) dejó la serie y aparecieron los Capra, un sustituto que nadie, incluida yo, aceptó.

Yo no cancelé NE, lo hizo mi sucesor Peter. Con Joel y los guionistas originales fuera de la serie, Peter tomó la decisión correcta. El aire se había salido del globo.

14) ¿Fue usted un fan de Northern Exposure ? ¿Qué es lo que más le gustaba de la serie?

Para mí Marilyn era la clave secreta de la serie. Su serenidad, humanidad, gracia, unidad con la comunidad y la naturaleza que le rodeaba, fue algo único de la serie. Ella era mi personaje preferido. Y después adoraba la relación entre Maggie y Joel. Su relación era el encuentro de cada semana.

15) En 1992 la CBS empezó a programar Picket Fences de David E.Kelley. Mucha gente compara esta serie con Northern Exposure. Los personajes peculiares de Roma, Wisconsin pueden recordar a nuestros queridos cicelianos. Parece que Twin Peaks y Northern Exposure se concilien en Picket Fences. ¿El éxito de las series anteriores, las creaciones de Brand & Falsey y Lynch ayudaron a la CBS a darle una oportunidad a Kelley?

El trato con David Kelley no tuvo nada que ver con NE. Él había ganado varios Emmys por La ley de los Ángeles, darle una serie fue una decisión fácil.

Muchas gracias por todo. Le deseo suerte en su nuevo trabajo en Scripps Co.

Espero haberle sido de ayuda. Buena suerte y, por favor, envíeme una copia cuando termine..

Declaraciones de **David Schwartz**
(Compositor del tema DA)

🇺🇸 The "Theme From Northern Exposure" was my demo, to get the job. Cheryl Bloch, NoEx co-producer, had seen a film I scored, Skeeter's Wings, (never released). She told me she liked my music, would I try and write something for a new show then tentatively titled "North to the Future". I was fortunate enough to have a phone conversation with Josh Brand, NoEx co-creator. We discussed the idea of going in the opposite direction than what one might expect of a story taking place in Alaska, towards music from southern locals. Giving the feeling of a journey and having a good time. We also discussed the personality of Cicely Alaska, as a benign universe were one would ideally like to reside or a least like be a fly on the wall. At this point there was no video shot, my inspiration came from reading the script and my conversations with Josh & Cheryl.

I had recently visited New Orleans and I was listening to a lot of Cajun and Latin music. I think the rhythmic basis for the theme grew from that. The melody, came almost effortlessly, The challenge was finding the right instrument to play melody. I finally came across the idea of chromatic harmonica. preferably someone more in the vein of Stevie Wonder, than Toots Thielman. After a few false starts, I found Tolla Ollestad, who plays the chromatic harp. By strange coincidence, he is also Alaskan .

When Cheryl called to say I had the theme and job, I was fairly overwhelmed with both joy & fear. this was my first real scoring job. All 116 episodes of NoEx have original music scored to picture, musical themes were rarely repeated.

Josh. Cheryl, Andy Schneider, Diane Frailove, Martin Bruestle, & Steve turner all are extremely musical and I feel lucky to have been able to collaborate with them. For me it was like going to school, while having the best gig imaginable. It is very rare when art and popular culture can come together in this way. I can not thank Josh, John & Cheryl enough for giving me this life changing opportunity.

For me, the synthesis of musical cultures is a fun and entertaining challenge. NoEx was the perfect framework for this.

David Schwartz

Link to his site ---> <http://www.davidschwartzmusic.com>

Nuevo

 DAVID SCHWARTZ, compositor de los principales temas musicales de Northern Exposure, comenta su llegada a la serie a Nikita Ray Fleischman

1.¿Cómo llegó a Northern Exposure? Usted no sólo creó el famoso tema principal de la serie, el de los títulos de crédito, sino que también creó otros para otros episodios como The Ladder, Mooseburger Stomp o Juliet of the spirits.

El "Tema de Northern Exposure" fue mi demo para conseguir el trabajo. Cheryl Bloch, co-productora de la serie, había visto una película que nunca se estrenó, Skeeter's Wings, de la que yo había compuesto la música. Me dijo que le gustaba mi música, que podría intentar escribir algo para una nueva serie que, de momento, habían titulado El Norte hacia el Futuro.

2.¿Cómo tuvo la idea para el tema principal?¿Alguien le dijo cómo debía ser o quizá vió los títulos de crédito y tuvo la idea por sí mismo?

Tuve la suerte de tener una conversación telefónica con Josh Brand, el co-creador de Northern Exposure. Discutimos la idea de ir en la dirección opuesta a la que uno podría esperar de una historia que tiene lugar en Alaska, ir hacia la música de los vecinos del sur. Dando la sensación de un viaje y de pasarlo bien. También discutimos la personalidad de Cicely, Alaska, como un universo benigno donde a uno le gustaría vivir idealmente o, al menos, le gustaría ser una mosca en la pared. En ese momento todavía no había ninguna toma de video, así que mi inspiración vino de leer el guión y de mis conversaciones con Josh y Cheryl. Había visitado recientemente Nueva Orleans y escuchado mucha música Cajun y Latina. Creo que la base rítmica del tema nació de esto. La melodía surgió casi sin ningún esfuerzo. El desafío era encontrar el instrumento adecuado para tocar la melodía. Finalmente tuve la idea de una harmónica cromática, preferiblemente más en la línea de Stevie Wonder que de Toots Thielman. Después de unos pocos y equivocados comienzos, encontré a Tollak Ollestad, que toca un arpa cromática y que, por una extraña coincidencia, también es de Alaska. Cuando Cheryl me llamó para decirme que tenía el tema y el trabajo, me encontré comprensiblemente sobrecogido tanto por la alegría como por el miedo, era mi verdadero primer trabajo como compositor. Los 116 (en realidad 110) episodios de Northern Exposure tienen música original compuesta para ellos y los temas musicales fueron raramente repetidos. Josh, Cheryl, Andy Schneider, Diane Frolov, Martin Bruestle y Steve turner son extremadamente musicales y me sentí afortunado de poder colaborar con ellos. Para mí fue como ir a la escuela, teniendo el mayor regalo que se pueda imaginar. Es muy raro que el arte y la cultura popular se unan de este modo. No puedo agradecerles lo suficiente a Josh, John y Cheryl por haberme dado esta oportunidad de toda una vida. Para mí, la síntesis de culturas musicales es un desafío divertido y entretenido. Por esto Northern Exposure fue un marco perfecto.

3. Mi amigo Kepler, que no sólo es músico sino también un gran fan de Northern Exposure y autor del ensayo sobre la estructura musical de los episodios de la serie en NTTF, dice que su música en episodios como el preferido de Kepler "Shofar, So Good", muestra su conocimiento de música con inspiración judía debido a su uso de instrumentos de viento.¿Qué opina sobre esta apreciación?

Lo cierto es que tuve que escribir todo tipo de música de todas las culturas... y rápido!!! Algunas veces 1 piezas al día. Sólo había tiempo de capturar el primer pensamiento. Aunque nunca he estudiado música judía o nativoamericana, me gustaría hacerlo.

COMPAÑEROS DE SEÚL

Urtian

Uno de los recursos narrativos empleados en la serie "Doctor en Alaska" son lo que podemos llamar "diálogos de sordos", esas situaciones en las que dos personajes parecen estar conversando pero lo que hacen en realidad es pensar en voz alta, hablar cada uno para sí mismo. Unas veces hablan sobre sus situaciones personales, otras hacen referencia a un mismo tema pero desde planos diferentes.

Este último caso nos parece especialmente interesante porque hace que el asunto se desdoble en distintos planos, deje de ser lineal y adquiera profundidad.

Podemos asistir a uno de estos diálogos en el capítulo Compañeros de Seúl (3.10): Maggie y Shelly se encuentran en el Brick, y mientras Maggie quiere convencerse a sí misma de que está encantada por no tener que ir a ver a su familia en Navidad, Shelly parece como ausente, metida en sus pensamientos mientras juega con un belén:

MAGGIE: Será la primera vez en mi vida que pasaré la nochebuena completamente sola. No habrá nadie molestándome, mandándome cosas, esperando. Será tranquila y silenciosa.

SHELLY: Sagrada

MAGGIE: No tendré que tratar con mi madre o mi hermano.

SHELLY: Tu padre...

MAGGIE: Mi padre es insoportable en navidades. No hay forma de hablar con él.

SHELLY: Comunión.

MAGGIE: Exacto. Cuando mis padres me dijeron que no iban a celebrar las navidades, me hicieron el mejor regalo.

En este curioso diálogo, las referencias personales se cruzan con otras de índole religiosa, lo que consigue dar ese toque mágico y especial a la conversación.

Una conversación que gira en torno a la familia y también a lo sagrado, que se presentan como los dos polos de la Navidad, tema de este capítulo.

* * *

La navidad parece tener esta condición: ya sea disfrutando de la familia o que ésta nos aburra o incluso moleste, la navidad nos hace convivir juntos año tras año. La depresión que causa en la mayoría el encontrarnos solos por estas fechas va unida a nuestra cultura porque la navidad es, para bien o para mal, puramente familiar: no podemos evitarla, como no podemos evitar pertenecer a una determinada cultura.

Así nos pasa siempre al final del año: tener que rozarnos con las personas que más nos importan, aquellas que son lo más parecido a nosotros, incluso en lo que menos nos parezcamos.

Por si fuera poco el hecho de tener que vivir en toda su complejidad y dimensión la compañía familiar, ahí están el Arbol de navidad, los belenes, los adornos navideños, los villancicos, papá Noel, santa claus, el olentzero o los reyes magos. Toda una descarga de motivos tradicionales, culturales, ancestrales y, por supuesto, simbólicos.

Para bien o para mal, lo sagrado es para la mayoría de nosotros entrañable: lo llevamos con nosotros desde niños. El desgaste de los iconos religiosos que con el tiempo se produce, la apatía que nos puedan causar, no nos impide perder de vista lo que suponen, aunque sólo sea para los niños, para nosotros cuando fuimos niños: el encuentro por ejemplo con la imagen del niño Jesús, con la Virgen o con los reyes magos. Es decir, con lo sobrenatural.

Algo que no es natural, que se sale de lo normal y que al mismo tiempo resulta tan sobrecogedor y encantador para la mirada de un niño, porque éste lo identifica con los regalos que recibe y con el amor que se le da.

Esta enorme cantidad de ilusión no es ni mucho menos olvidada. Se queda en algún rincón dentro de nosotros, ya mayores y un tanto apáticos, y hace que conservemos la tradición en la que ya apenas creemos, pero aún así perpetuamos.

Por supuesto, hace que estemos convencidos de alguna manera de que en la navidad está realmente presente eso que llamamos sagrado.

*** * ***

También las fechas ayudan para que tengamos estos sentimientos: el invierno, con el frío, las largas y oscuras noches, los días cortos, la poca luz, nos invita al recogimiento.

Situación de oscuridad - de deseo de luz - expresada muy bien en la historia del Cuervo, que se narra en el capítulo y que es, así nos lo parece, su pieza central:

Hace mucho tiempo, el cuervo miró hacia abajo desde el cielo y vio que la gente en el mundo vivía en la oscuridad. La bola de luz la tenía escondida un viejo jefe egoísta. Así, el cuervo se transformó en una aguja de pino que flotaba en el río donde la hija del jefe iba a por agua. Ella bebió la aguja de pino, se quedó embarazada y dio a luz a un niño que era el cuervo disfrazado. El niño lloró y lloró hasta que el jefe le dio la bola de luz para jugar.

En cuanto tuvo la luz, el cuervo volvió a su ser y se llevó la luz hasta el cielo. Desde entonces no hemos vuelto a vivir en la oscuridad.

* * *

Y es que en esta situación de oscuridad se encuentran los protagonistas del capítulo, de estar encerrados en sí mismos, sumidos en conflicto con ellos mismos. Y en conflicto en un doble registro: familiar y sagrado.

Por un lado, Maurice se siente deprimido por encontrarse solo en navidad, "como un hambriento pordiosero con la nariz pegada a una ventana mirando con envidia la cena de otros".

Irónicamente, recibirá la visita de una familia coreana que desconocía tener, de "un chino de mediana edad" - tal como él mismo describe a su hijo - del que no le gusta ni su aspecto, ni cómo habla, ni siquiera lo que come, sin que sea nada de todo esto lo que le molesta, sino el hecho de que no sea de su raza.

En la misma línea familiar, aunque en sentido opuesto, está Maggie, quien se siente molesta por tener que ir a pasar las navidades a su casa y aguantar las manías de su familia. Entonces le sorprenderá una carta de sus padres diciéndole que pasarán las fiestas en otro sitio, lo que inesperadamente la deprime, dejando claro que no era en realidad su familia lo que no quería ver, sino el hecho de tener que compartir sus manías.

Por otra parte, Fleischmann recuerda con alegría lo bien que lo pasaba de niño durante las fiestas navideñas, en las que el Arbol de navidad adornaba la casa de sus vecinos con los que jugaba. Por estos recuerdos se decide a tener uno en su casa, pero al ser un símbolo contrario a su religión judía, se le verá empeñado en justificarse ante sí mismo, como lo demuestra estas palabras que dirige al Arbol de Navidad que ha puesto en su casa:

El hecho de tenerte en mi salón no significa nada, no estoy traicionando nada. Sé que hay gente a la que le encanta darte un significado religioso, pero incluso así eres sólo un símbolo cultural (...) Eres algo divertido, algo para que todos disfruten: budistas, musulmanes, rastafaris...

Al mismo tiempo, Shelly recuerda con nostalgia las navidades que pasaba en su infancia, la celebración de la Misa del Gallo en nochebuena, "cuando antes de las doce apagaban todas las luces y el coro entraba por los pasillos llevando velas, después los monaguillos, después el padre Peroni, todos cantaban...", por lo que también se sentirá deprimida al no poder vivirlas ahora.

De esta manera, los cuatro se encuentran en conflicto, sumidos en la oscuridad de la que metafóricamente hablaba la historia del Cuervo.

* * *

Pero esta historia, que expresa muy bien las ambivalencias del espíritu navideño, se refiere también a la vuelta de la luz después de un período de oscuridad. Y esta luz, como solución en la historia de los protagonistas, es la que sobreviene cuando salen fuera de sí mismos, cuando aceptan lo que les es extraño, lo que se encuentra tan alejado de su cultura, de sus recuerdos o deseos; aquello, ese "Seúl" que no entienden al estar tan preocupados y encerrados en sí mismos.

Es lo que le dirá Chris a Maurice cuando este se mostraba tan disgustado por tener una familia de otra raza:

Son los otros, Maurice. Piensa en círculos concéntricos. El círculo interior somos nosotros, después la familia, luego la tribu, etc. Y cuanto más te alejas del centro, más extrañas son las cosas. La gente, los círculos exteriores, son los otros (...) En el sexo los otros están bien (...), pero traer a gente del exterior y hacerla parte del interior, a veces no funciona.

Poco después, Maurice intentará hablar con el hijo que está despreciando, abrirse a él, conocerle, saber cuáles son sus gustos, su profesión, aceptarle de verdad, no meramente de una manera obligada o formal. También lo hará con la madre, a la que reconocerá su enorme trabajo por no haber podido contar con la ayuda de un marido. Una mujer por la que ahora sí va a interesarse sinceramente y a la que por fin recordará y verá con cariño.

Luego Joel, después de intentar aclararse por la incomodidad que le produce el tener un símbolo cristiano en su casa, decidirá dárselo a Maggie, que es la que de verdad lo necesita, como muestra de su afecto.

Por último, intentando consolar la tristeza de Shelly, Holling adornará la iglesia, a la que sabe que ella va a ir a rezar, con un gran belén y cantándole con todo su amor el Ave Maria de Schubert.

* * *

Oscuridad y luz, conflicto ante lo que les es extraño, diferente, y comprender que pueden aceptarlo, abrirse a ello, tener la voluntad de compartir su cultura, sus costumbres, su religión. Pues la navidad que los personajes experimentan presenta esa doble cara: de retraimiento, y también de expansión.

Oscuridad y luz, ensimismamiento y expansión que se condensarán en la metáfora que expresa la historia del Cuervo. Metáfora que se representará en la nochebuena, donde todos se reúnen para celebrarla.

Un final que ahora nos ayuda a entender las extrañas palabras de Chris al comienzo del capítulo:

Allí donde mire veo pájaros de ébano colocados para las fiestas. Las brillantes luces de colores son bonitas y también los santa claus y los renos de plástico y los belenes. Pero nada como la vista de un cuervo negro como la noche para conseguir el espíritu navideño.