

UNIVERSIDADE
DE VIGO

PROGRAMA DE MAYORES

ASIGNATURA: PANORÁMICA DO CINE ESPAÑOL DOS ANOS CINCUENTA

PROFESOR: ALFONSO CASTAÑO

ALUMNA: CARMEN LÓPEZ DÍAZ

LOS RENOVADORES DEL CINE ESPAÑOL : BERLANGA Y BARDEM

Breve Historia antes de la irrupción en el mundo del cine español de Berlanga y Bardem

Entre 1896 y 1930 tiene lugar el auge del Cine Mudo, en 1896 se rueda la primera película en España, el pionero es Alexandre Promio de la casa Lumière, se conocen 3 películas que probablemente se exhibieron en Madrid ese año, coincidiendo con la presentación del cinematógrafo, destaca Segundo de Chomón y el catalán Gelabert que en 1897 rueda comedias, melodramas y reportajes hasta que llega el cine sonoro.

Barcelona es el gran centro cinematográfico del momento, cae en declive al llegar el cine extranjero y la producción de Madrid y Valencia, estamos en la primera Guerra Mundial (1914-1918)

Entre 1919-1930 el centralismo de Primo de Ribera hace que en Madrid triunfe la zarzuela y la adaptación de obras literarias de teatro, surgen las primeras grandes estrellas españolas como Imperio Argentina.

En los últimos años destacan el gran éxito de producción de la película "*Nobleza baturra*" (1925). El final de este ciclo viene marcado por el vanguardismo, la generación del 27.

Entre 1931 y 1939 gobierna la 2ª república y aparece el cine sonoro, la primera película sería "Un pero andaluz" de Luís Buñuel.

En 1932 se crea en Valencia la Compañía Industrial de Film Español, S.A., conocida como CIFESA resurge Barcelona y Valencia. Buñuel pasa a formar parte de FILMÓFONO, realizaría 4 películas con esta productora.

Estalla la guerra civil en España en 1936, y los centros de producción están en el lado republicano, el cine se utiliza para películas propagandísticas.

En abril de 1939 Franco sube al poder y muchos de los cineastas de izquierdas tienen que exiliarse y en Alemania, Italia etc. realizan producciones españolas. Además esta victoria franquista instaaura en el cine una censura y el cine es claramente de apoyo a la dictadura.

En las películas del régimen tenemos que destacar sin duda *Raza* (1940) escrita por el mismo Franco y producida por CIFESA, película con elementos "autobiográficos" ensalzando la figura del dictador, con un cierto belicismo que fue copiado durante un tiempo por otros autores y que idealizaban el triunfo franquista en la guerra.

CIFESA además de productora se dedica a la distribución de películas, su época de esplendor fue de 1942 a 1945, en 1961 cerró sus puertas, sus largometrajes están inspirados en episodios o personajes de relevancia histórica, teniendo un gran éxito, realizaría más de 70 largometrajes y muchísimos cortos, tomando como modelo el norteamericano.

En 1947 se creó el Patronato de Experiencias y Divulgaciones Cinematográficas e Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) para formar tanto teórica como práctica a los alumnos con las materias que conforman la producción cinematográfica. Los estudios a realizar tendrían tres años de duración: el primero sería de preparación, y los dos siguientes estarían dirigidos hacia la especialización

Este organismo dependería directamente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro.

En 1951, al crearse el Ministerio de Información y Turismo, el IIEC se integra en este departamento y, en 1962, cambia su nombre por el de Escuela Oficial de Cinematografía (EOC). En 1976, fueron clausuradas las actividades del centro y sus funciones se transfirieron a la Facultad de Ciencias de la Información.

Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, han sido unos de los primeros alumnos del IIEC, los dos habían nacido un mes de junio en 1921 Berlanga en Valencia y 1922 Bardem en Madrid.

Anteriormente a 1947 todos los creadores del cine español, realizadores, productores, directores, no habían tenido formación cineasta, habían pasado a la industria del cine por su propia valía y seguían adelante por sus méritos, adquirirían la experiencia desde dentro pasando por los diferentes puestos desde ayudante de realización o dirección hasta llegar a director.

Berlanga en su ingreso en la IIEC

Bardem era hijo de actores pero se había titulado como Ingeniero Agrónomo y Berlanga inició estudios de Derecho y Filosofía y letras, los dos hacen un giro en sus vidas para encontrarse posteriormente en la escuela de cine. Según dicen los historiadores Bardem suspendió el examen final y no llegó a titularse en la Escuela, esto no fue impedimento para que fuese uno de los grandes directores del cine español.

En su promoción, la primera de la escuela, coinciden con Florentino Soria, Agustín Navarro y José Gutiérrez Maesso. El cuadro de profesores, por su parte, incluye a los directores Carlos Serrano de Osma, Carlos Fernández Cuenca o Luis Marquina.

Por su formación se les ha considerado como los primeros directores teóricos, la llegada al cine de estos dos compañeros de estudios y amigos ha sido transcendental, renovadores del cine de postguerra, fue un punto de inflexión en el cine español, marcaron el inicio de un giro en la manera de hacer cine, un profundo cambio que poco a poco se consolidaría años más tarde con las aportaciones de Basilio Martín Patino y Carlos Saura entre otros.

En 1949 Berlanga y Bardem se asociaron y fundaron una empresa productora, ALTAMIRA, junto a otros compañeros que años más tarde ocuparían cargos importantes en el ámbito cinematográfico, como fueron José María Ramos, Miguel Angel Martín Proharam y Ricardo Muñoz Suay.

ALTAMIRA se constituye en noviembre de 1949 y sus primeros proyectos fueron: *“El cielo no está lejos”*, su guión fue presentado a censura en septiembre de 1949, y *“La huida”*, un thriller "con cierto aire poético" (palabras de Berlanga), también *“Día Tras día”* de Antonio del Amo en 1951.

Esta fotografía de la colección de Berlanga es uno de las localizaciones para filmar “La Huida”.

En 1951 Bardem y Berlanga escriben y dirigen “Esa pareja feliz”, a la que se incorpora como ayudante de dirección Ricardo Muñoz Suay, pero la película no logra estrenarse hasta dos años después, una vez cosechado el éxito de “Bienvenido Mister Marshall” (1953).

“Esa pareja feliz”, marcó el inicio de la edad de oro del cine español y del “**regeneracionismo crítico**”, corriente en la que se notaron los primeros brotes críticos con la dictadura y la influencia del neorrealismo italiano.

Esta película, tuvo un presupuesto modesto, tanto que sólo la austeridad y el sentido común hicieron posible concluir el rodaje, fue necesario recurrir a nuevos inversores que contribuyeron económicamente para afrontar los gastos de montaje y sonorización. Según confesiones de Berlanga y Bardem un miembro del equipo salvó a un hombre de la muerte y éste, agradecido, colaboró con una fuerte suma, gracias a la cual, pudo concluirse el montaje y la sonorización.

En primer plano, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Ricardo Muñoz Suay.

Cuando concluyó el montaje hubo un pase privado que Bardem recuerda de la siguiente manera: “Hicimos un pase en el cine Pompeya y se llenó de gente de la profesión que pensaba: vamos a ver que han hecho esos niños. Había gente de pie. Fue un éxito extraordinario, tanto que tuvimos que pasar la película dos veces, una detrás de otra”

Esta película, ha sido galardonada con los premios:

- Premio Jimeno revelación a la mejor dirección novel del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC).
- Mención de Honor en los III Encuentros Internacionales de Cine para la Juventud, Cannes, 1952.

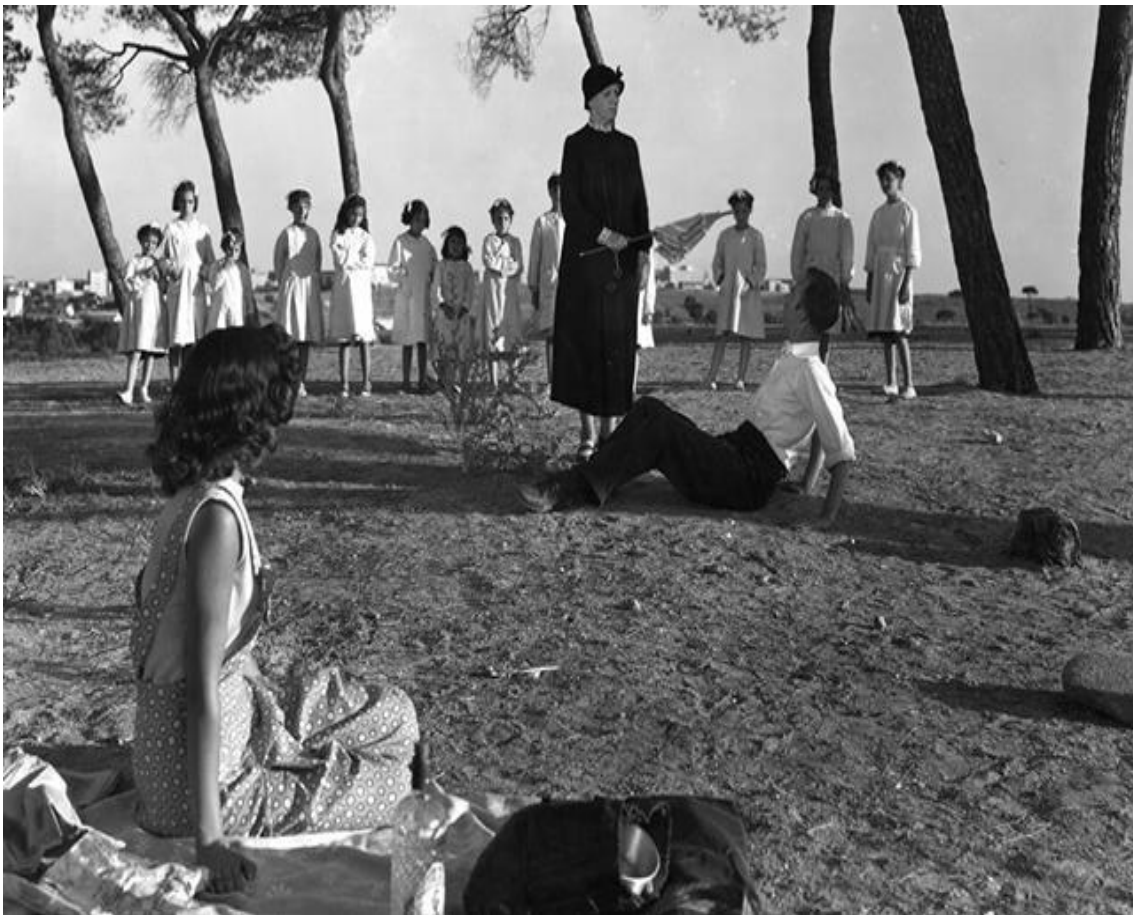

Imagen de “Esa pareja feliz”

Altamira, S.L. terminó sus actividades en 1955, seis años después de su creación, sus integrantes se fueron a Uninci que era su competidora, vinculada a hombres del PCE y a los representantes de Regeneracionismo cinematográfico.

La Unión Industrial de Cinematografía UNINCI les encarga a Berlanga y Bardem una película que debería tratarse de una obra cómica-folclórica ambientada en Andalucía y protagonizada por la tonadillera Lolita Sevilla, pero los directores convierten esa comedia en una sátira negrísima (camuflada) de la España del momento. “Bienvenido Mister Marshall” se estrena el 4 de abril de 1953 en el madrileño cine Callao, pasando la censura franquista porque el film se encontraba en perfecta sintonía con el antiamericanismo del franquismo más reaccionario. Contaron con la colaboración de Miguel Mihura como guionista.

Consiguió los premios siguientes:

- Premio a la mejor película de humor y Mención especial para el guión en el Festival de Cannes.
- Premio a la mejor película del Sindicato Nacional del Espectáculo.
- Mejor película nacional de la revista Triunfo.
- Premios al mejor argumento y mejor música del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Con estas dos películas terminaría el trabajo en conjunto de Bardem y Berlanga, eran dos personalidades diferentes y seguirían caminos separados con sus dos estilos muy distintos. Berlanga utilizaría el humor para criticar a la sociedad actual convirtiendo sus obras en sátiras y Bardem elegiría el drama costumbrista e ideológico.

En la década de los cincuenta nacen dos importantes festivales de cine en España: el 21 de septiembre de 1953 nace el Festival de Cine de San Sebastián, ininterrumpido hasta hoy y en 1956 tiene lugar la primera semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci.

En 1955 se organizan unas jornadas en la Universidad de Salamanca, las “Conversaciones de Salamanca”, con el fin de debatir y reflexionar sobre las diferentes corrientes del cine español, a ellas acuden intelectuales y cineastas de distinto signo político.

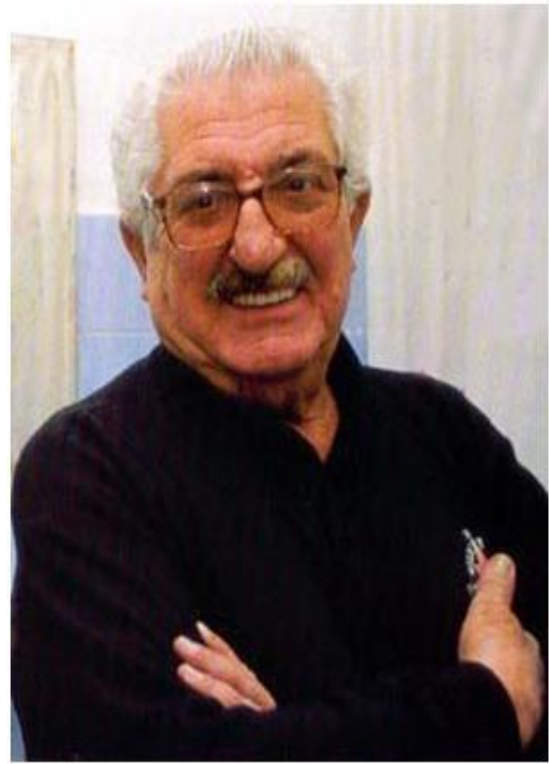
En un principio estas conversaciones fueron infructíferas, no se cambió ninguna disposición legal y la censura seguiría siendo la misma, aunque hay quien los considera un hito en la historia del cine español, han sido un acontecimiento fundamental en cuanto a símbolo y materialización del nuevo clima que se estaba gestando en los años 50.

Aunque no tuvieron repercusiones y resultados trascendentes, fue un acto democrático cuando no había democracia, es decir, cuando no había ni derecho de opinión ni derecho de reunión. Surge NCE (Nuevo cine español)

Pasado el tiempo Berlanga las consideró como “el gran error histórico del cine español”.

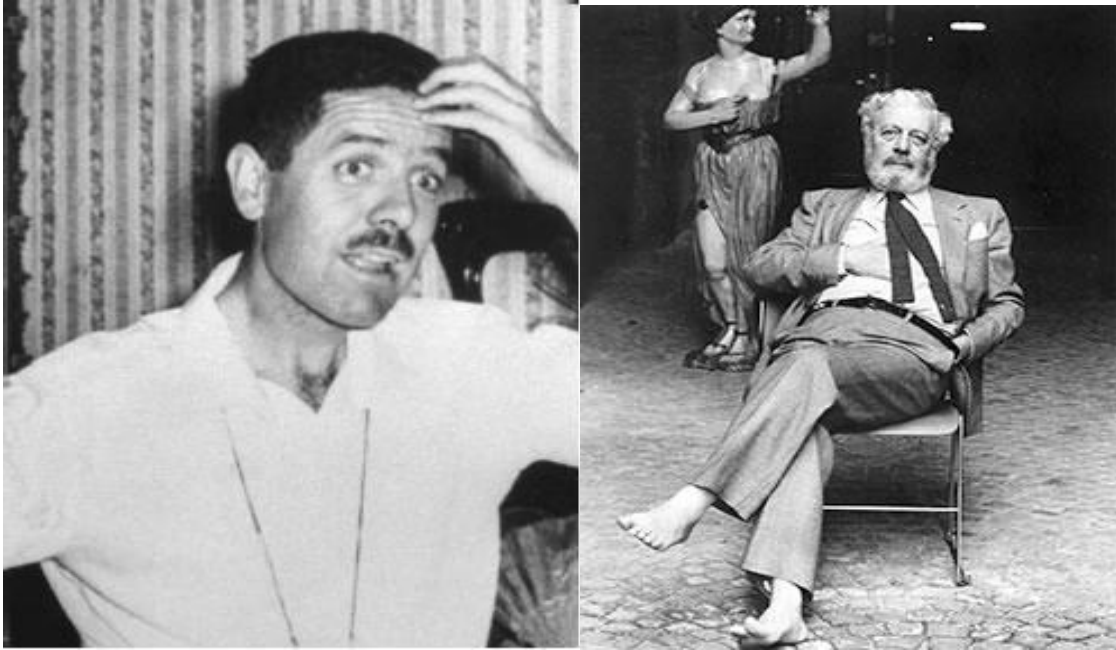
Ricardo Muñoz Suay, José Gutiérrez Maesso, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga durante una sesión de las Conversaciones de Salamanca.

Bardem es hijo de actores, pero estudia y se titula como Ingeniero Agrónomo, después de haber codirigido “Esa pareja feliz” y “Bienvenido Mister Marshall” con Berlanga, abandona el proyecto conjunto y comienza a dirigir sus películas, estrena en 1955 “Muerte de un ciclista” que obtiene el premio de la Crítica internacional en el Festival de Cannes.

- Bardem crearía más de 40 películas como director y guionista hasta el año 1997, falleció en Madrid en el año 2002 a los 80 años. Fue Goya de Honor (2002)
- Estrella en el Paseo de la Fama de Madrid (2011)

Berlanga a su vez sigue en solitario, su última película “París-Tombuctú” fue estrenada en 2010, fallece en Madrid a los 89 años, ese mismo año del estreno. El cineasta y académico fue Premio Príncipe de Asturias en 1986, Premios Nacional de Cinematografía (1981) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (1983).

Luis García Berlanga ha depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un sobre cuyo contenido no será desvelado hasta junio del 2021, **coincidiendo con el centenario de su nacimiento**. Sobre esta anécdota hay que tener en cuenta el sentido del humor de Berlanga, siempre lo usaba para colocar sus mensajes, quedan pocos años para que se desvele este misterio.

