

Panorama Del Cine Español De Los Años 50
Programa de Mayores - Curso 2013/2014
Profesor: Alfonso Castaño Hernández
Alumna: Carmen Troncoso Rodríguez

INDICE:

Ficha Técnica y Artística

1 - Introducción

2 - Argumento

3 - Influencias del Neorrealismo italiano

4 - Temática y localizaciones

5 - Contexto histórico y sociopolítico

6 - La censura

7 - Estilo y género cinematográfico

8 - Conclusiones

FICHA TÉCNICA.

Título: ***Muerte de un ciclista***

Año: 1955

Duración: 88 minutos

País: España

Productor: Coproducción hispano-italiana(Suevia Films-Trionfalcine)

Dirección: Juan Antonio Bardem.

Guion: Juan Antonio Bardem.

Argumento: Luis Fernando de Igoa.

Productor: Manuel J. Goyanes.

Música original: Isidro B. Maiztegui

Fotografía: Alfredo Fraile.

Lugar de rodaje: Madrid

Decorados: Enrique Alarcón

Montador: Margarita Ochoa.

Rodada en blanco y negro en 35 milímetros.

FICHA ARTÍSTICA

Alberto Closas, Lucía Bosé, Bruna Corra, Carlos Casaravilla, Otello Toso, Alicia Romay, Julia Delgado Caro, Manuel Alexandre, Fernando Sancho, Matilde Muñoz Sampedro, Mercedes Albert, José Sepúlveda, José Prada, Jacinto San Emeterio, Manuel Arbó, Emilio Alonso, Margarita Espinosa, Rufino Inglés, Antonio Casas, Manuel Guitian, Elisa Méndez, José María Rodríguez, Carmen Castellanos, José María Gavilán, José Navarro, Gracita Montes, Manuel Rojas.

1 - Introducción

Muerte de un ciclista merece ser vista y discutida en términos sociales y cinematográficos. Analiza de forma colectiva la década de los años 50 en España, momento en que se sitúan el argumento y la realización de la película. La realidad de la cinta es una representación bastante fiel de la realidad del momento en que viven los protagonistas.

Estamos en el año 1955. Bardem estaba inmerso en un cine comprometido, a pesar de estar al servicio de la industria cinematográfica de la época y con esta película está a la altura del cine europeo de vanguardia. Desarrolla de forma clara, con fácil comprensión para todos, el significado de “conciencia de clase” con el ánimo de destacar cualquier tipo de discriminación por clase social, sexo o ideología. Describe una situación social muy injusta, consecuencia de un régimen político que acentúa las desigualdades. No es una simple película sobre el adulterio y un crimen accidental.

2 - Argumento

Una pareja formada por un profesor universitario y su amante, la esposa de

un hombre acaudalado y muy poderoso, en uno de sus encuentros clandestinos tienen un accidente en el que atropellan a un ciclista; por miedo a que se descubra su relación, huyen del lugar sin socorrer al ciclista que fallece.

A partir de ese inicio se desarrollan una serie de acontecimientos que llevan a los protagonistas a tener que afrontar el chantaje y la fría amistad de unos y el oscuro y duro mundo de la familia de la víctima, lo que les moverá en diferentes direcciones.

3 - Influencia del neorrealismo italiano.

El *neorrealismo italiano* nace como movimiento artístico en contraposición al surrealismo, con una estética muy comprometida con la época de postguerra y con la sociedad del momento. Refleja la dura realidad de la vida de esa época. El más puro neorrealismo italiano tenía un marcado espíritu antifascista que en España resultaba más difícil de entrever, aun así, puede decirse sin lugar a dudas que esta película es una crónica de la sociedad española de los 50 y es cine testigo de su tiempo.

4 - Temática y localizaciones

Las dudas, los chantajes, las culpas y los miedos internos de los protagonistas que afloran a lo largo de toda la película, conducen a un final dramático y son el reflejo social de un país amordazado y sin ilusión. La ciudad de Madrid en blanco y negro con sus barrios empobrecidos, corralas, poblados míseros y los sonidos de viejos coches y timbres de bicicletas en un país bajo vigilancia policial, son el escenario perfecto para un drama que se desarrolla en diálogos cortos y muy directos, con muchos primeros planos en los que el amor clandestino, pasa de ser un símbolo a convertirse en un dilema.

5 - Contexto histórico y sociopolítico

La España de los años 50 es el escenario de personajes muy representativos. La película es como un documento precioso de esas interioridades arruinadas por la pasada guerra civil, que daría vida a las nuevas miserias éticas de las clases vencedoras. La esposa del rico empresario, aburrida de su marido aunque viviendo a su costa y su romance con el atractivo y culto profesor universitario, representa la burguesía de la época, el poder de los convencionalismos sociales y deja claro el escaso valor que para determinadas clases sociales tiene la vida humana cuando no se trata de sus iguales.

El abismo que separa a la minoría rica del resto de la población, se refleja también en las crisis de sus personajes. Hay secundarios que experimentan sentimientos muy controvertidos para el momento, como la nueva generación de jóvenes disconformes con un sistema de valores que ya no les satisface, o los universitarios que no están dispuestos a soportar cualquier agravio, solo por el hecho de que provenga de un profesor.

Todo lo anterior perfectamente aderezado con unos secundarios burgueses enormes que son tan claramente despreciables y quedan tan bien retratados, que resulta fascinante haber visto su mezquindad a una distancia de 60 años.

6 - La censura

Esas ideas sobre las diferencias sociales y los incipientes deseos de cambio de los jóvenes universitarios inmersas en la cinta, parece que pasaron algo desapercibidas para el régimen franquista, ya que no fueron censuradas y, aunque fue calificada como “*gravemente peligrosa*” se permitió su exhibición. Los censores se centraron en poner reparos morales, no entraron en la interpretación política del guion. Así se explica que la muerte de la protagonista se relacione más con el hecho de que fuera adúltera que por ser una asesina.

La película fue una coproducción hispano-italiana y la censura italiana se centró en los aspectos sociopolíticos de fondo; se recomendaron algunas modificaciones para disminuir el alto contenido sobre “*la lucha de clases*”, la relación entre la opulencia de unos y la miseria de otros y como se ejercía la caridad por los protagonistas.

7 - Estilo y género cinematográfico

Contraste de estilos y género: incluye drama, cine negro, thriller y puede verse la influencia del neorrealismo italiano; rompe absolutamente con el melodrama de Hollywood y muestra el poder del cine para revolucionar la vida diaria.

La película desarrolla un **drama**, el de la protagonista, preocupada por su seguridad y por las amenazas de chantaje de un villano.

El **cine negro** está en la fotografía, los encuadres, los planos, la banda sonora. La conversación alrededor del piano, esa tecla que al percutir emite una y otra vez la misma nota, un sonido angustioso para acompañar el miedo, la tensión, la incertidumbre. Narra con solvencia y eficacia un caso policial o de intriga criminal. La trama gira en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo. Se emplea un lenguaje donde se describe la escena caracterizado por una iluminación en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente, se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Algunos de estos efectos son especialmente impactantes en blanco y negro.

Un **thriller** con tensión que presenta una sociedad cínica y corrupta que amenaza no sólo a la protagonista sino también a otros personajes, dentro de un ambiente de pesimismo fatalista; una historia de intriga que se caracteriza por tener un ritmo adaptado a la acción, con héroes y villanos poderosos e influyentes. Todos los elementos propios de un guion (personajes, antagonistas, meta, conflicto, ritmo, etc.) están al servicio de una intriga y como punto característico del cine negro contamos con la presencia de la *femme fatale* que, aparentemente inofensiva, puede ocultamente conducir a sus víctimas al desastre o a la muerte.

Película que bebe del **neorrealismo italiano**. Bardem es un especialista en este sentido; los exteriores en carreteras abandonadas, la ciudad con sus miserias, las barriadas y los personajes variopintos dentro de la pobreza del momento, la maravillosa escena del tablao flamenco llena de estereotipos españolísimos, todo ello con el contrapunto de los salones de la alta sociedad, son un reflejo de la oscura realidad de la España de los años 50.

8 - Conclusiones

El trágico final de los protagonistas ha llevado a pensar a muchos estudiosos de la obra de Bardem, que quizás no se debió tanto al deseo del director de no tener complicaciones con la censura, como al hecho de que fue una imposición de esta.

El peso de la conciencia en el protagonista masculino, la necesidad de romper el silencio y liberarse de la culpa lo condena a un acto noble para encontrar la paz y el descanso; en contraste está el dinero y el poder de la clase dominante amparada por el franquismo, minada por el egoísmo, la hipocresía, el culto a las apariencias y la doble moral, que retrata a una auténtica *mujer fatal* disfrazada de esposa virtuosa incapaz de arriesgar su estilo de vida por un sentimiento amoroso.

Calificada de *gravemente peligrosa*, al final de la película la protagonista, después de atropellar y matar a su amante guiada por el miedo a ser descubierta, morirá en un accidente provocado por otro ciclista que no duda en intentar socorrerla y pedir ayuda. Esos finales con una moralina adoctrinadora, son absolutamente obligados en el cine de la época.

En resumen, es una obra maestra de Bardem, una película maravillosa, genial, donde un personaje básicamente íntegro y honesto es llevado a la perdición por una *mujer fatal*, atractiva, fría, interesada y codiciosa, según los cánones de la época.

Después de su estreno y el premio en Cannes, Bardem participó en las conversaciones de Salamanca donde dejó para la posteridad aquella frase: "*el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítrico*".

Ni uno solo de esos adjetivos se le puede adjudicar a esta película.

BIBLIOGRAFÍA:

Internet

Filmografía de Juan Antonio Bardem : <http://www.infoamerica.org/>

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Apartado de cine. Las paradojas de la censura: <http://www.cervantesvirtual.com>

Crítica de la película de Alohacriticón.com: <http://www.alohacriticon.com>
"Las paradojas de la censura: "Muerte de un ciclista" (1955), por Juan Francisco Cerón Gómez: <http://www.cervantesvirtual.com>

Página oficial del Ministerio de Educación que trata las Conversaciones de Salamanca: <http://iris.cnice.mecd.es>

Artículos y comentarios de diversa índole en otras páginas de internet.

