LA HISTORIA Y LA IMAGEN DE ESPAÑA DEL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE

José Ramón Rodríguez Martín

Director académico de la Escuela de Español Málaga ¡Sí!, Málaga, España

1. Justificación

1.1. ¿Qué no pretendemos?

No pretendemos ofrecer un ránking de las mejores películas del cine español ni presentar una selección personal de filmes. No nos vamos a ocupar del cine histórico ni osamos establecer el único y verdadero listado de películas que se pueden usar en el aula de E/LE. Tampoco esto es una historia del cine español.

1.2. Entonces, ¿qué quiere ser esto?

Quiere ser un apoyo para los profesores a la hora de acercarse a la historia de España del siglo XX; un intento de aprovechar las posibilidades del cine en el aula; una forma de entender y hacer entender diversos momentos de la historia de España que, normalmente, más interesan a los alumnos de lengua española y cultura hispánica; y pretendemos, sobre todo, compartir una experiencia real de clase que permite una flexibilidad temporal: se puede trabajar en una sesión y permite ser desarrollado para diseñar desde una unidad didáctica de una o dos semanas de duración hasta un curso cuatrimestral, semestral o anual.

1.3. Por qué el cine en el aula de E/LE

Básicamente por cuatro motivos: 1) porque el cine es un espacio en el que el alumno se desenvuelve con facilidad debido a que está habituado a su lenguaje, a entenderlo e interpretarlo; 2) por el poder de la imagen en la cultura contemporánea; 3) porque facilita el contexto en el que se usa la lengua que quiere aprender; 4) porque aporta una gran cantidad de elementos socioculturales útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...

Centro Virtual Cervantes

2. El punto de partida: un siglo en Europa, otro siglo en España

A la hora de acercar la historia y la cultura española del siglo XX a nuestros alumnos, hemos de partir del análisis comparado de la línea cronológica de los acontecimientos esenciales de esta centuria en Europa y en España.

Así, Europa va a girar en torno a tres fechas: la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la caída del muro de Berlín (1989). Alrededor de estos acontecimientos surgirán las reacciones culturales: las vanguardias, el existencialismo, el absurdo, etc.

Mientras, España se mueve entre otras tres fechas: la pérdida de las últimas colonias (1898), la Guerra Civil (1936-1939) y la muerte de Franco-llegada de la democracia (1975). Los movimientos culturales no coinciden, pues, con los que se van dando en Europa.

Desde esta perspectiva, queremos situar al alumno para que entienda que las manifestaciones literarias, artísticas, filosóficas, cinematográficas, etc. no van a coincidir en España como en otros países. Desde aquí, también, vamos a invitar a hacer un recorrido por la historia de España del siglo XX a través del cine español. Pero no vamos a buscar las películas históricas que hablen de determinados acontecimientos (aunque a veces sí lo hagamos) sino que pretendemos situarnos en el cine que se hace en cada momento histórico y en descubrir lo que nos quiere mostrar (y, a veces, lo que no puede mostrar, que es más interesante).

3. Historia e imagen de España del siglo XX a través del cine

3.1. El cine antes de la guerra civil

3.1.1. Los últimos de Filipinas (Antonio Román, España, 1945)

En 1898 se pierden las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico, Filipinas) y aparece en España una reacción intelectual al desastre del 98: el Regeneracionismo y la Generación del 98. El cine había nacido unos años antes en Francia de la mano de los hermanos Lumière (1895) y unos meses más tarde, en 1896, llega a España. De experimentos de poca duración no pasa pero, en 1945, recién finalizada la guerra civil española, se hace *Los últimos de Filipinas*, una exaltación del heroísmo y la tenacidad de los últimos militares de las colonias de Filipinas, que se relaciona a los vencedores de la guerra civil que acaba de terminar.

3.1.2. Don Juan Tenorio (Alberto Marro y Ricardo de Baños, España, 1908) y Vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América (Emilie Bourgueois, España-Francia, 1917)

Mientras los primeros veinte años del siglo traen la proclamación del rey Alfonso XIII, el turno pacífico, el incremento de las diferencias sociales norte-sur, el desarrollo

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

de los partidos de izquierdas y del movimiento anarquista y la difícil situación en Marruecos y su respuesta en la Semana Trágica de Barcelona, el cine español se limita en presentar sus primeras manifestaciones creativas con dos motivos: los tópicos de la literatura castellana y los grandes acontecimientos de la historia del país.

3.1.3. Currito de la Cruz (Alejandro Pérez Lugín y Fernando Delgado, España, 1925)

España permanece neutral durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y sus consecuencias provocan una gran inestabilidad por el descenso del mercado europeo y la subida de precios. La huelga general de 1917, el asesinato del Jefe del Gobierno Dato (1921) y el desastre de Annual (1921) llevan al pronunciamiento del General Primo de Rivera en 1923. El cine se limita a contar historias simples, plagadas de los tópicos por los que España es reconocida internacionalmente (los toros, la religiosidad, los mitos españoles, etc.)

3.1.4. Las Hurdes. Tierra sin pan (Luis Buñuel, España, 1932)

En 1926 se va intensificando la oposición a la dictadura (republicanos, intelectuales, anarquistas, parte del ejército...), lo que provocará la dimisión de Primo de Rivera en 1930 y el exilio del rey Alfonso XIII en 1931. En ese contexto irrumpe el gran Luis Buñuel con una película-documental en la que hace un homenaje a una zona de España que vivía en la miseria, el hambre, la enfermedad y el olvido. Se rodó en un momento de grave inestabilidad sociopolítica y presenta costumbres cercanas a la barbarie.

3.2. El cine de la guerra civil

3.2.1. Belle époque (Fernando Trueba, España, 1993)

En 1931 se proclama la Segunda República que comienza con el bienio republicano-socialista al que le sigue el triunfo del centro-derecha en las elecciones para las Cortes de 1933, lo que otorgaba más privilegios a la Iglesia. El cine a partir de estos años y hasta el final de la guerra desaparecerá por motivos obvios pero, desde los años setenta y hasta la actualidad habrá un gran número de filmes que abordan estos años cruciales para España. *Belle époque* es una fábula sobre la libertad, el amor y la alegría en la España republicana de las tensiones y las esperanzas de cambio.

3.2.2. Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino, España, 1976)

En 1936 la coalición de izquierdas del Frente Popular gana las elecciones y el 17 de julio se produce el alzamiento de la guarnición de Melilla que, un día después, se extiende a toda la península, dando inicio a la Guerra Civil. *Las largas vacaciones del 36* es la primera película que trató la guerra desde el bando republicano. Es una historia humana de miedos, cobardías, ilusiones, heroísmo, miserias... y de poca ideología.

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

3.2.3. Libertarias (Vicente Aranda, España-Bélgica-Italia, 1996)

Presenta la lucha, al mismo tiempo, contra los franquistas y por la igualdad de la mujer. La épica de los ideales políticos derrotados.

3.2.4. ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, España, 1989)

Una película sobre los dos bandos de la guerra desde el punto de vista inigualable del maestro Saura, entre la risa y el miedo.

3.2.5. La hora de los valientes (Antonio Mercero, España, 1998)

En 1936 la capital republicana se traslada de Madrid a Valencia y a principios de 1937 la lucha se extiende al norte. *La hora de los valientes* trata de los efectos de la guerra en el Madrid bombardeado, las noches sin dormir, las esperas en la cola, los miedos y susceptibilidades acerca de los vecinos, etc.

3.2.6. La niña de tus ojos (Fernando Trueba, España, 1998)

La resistencia republicana, en 1939, es casi inexistente. El ejército franquista sigue avanzando y van creciendo los presos políticos y las condenas a pena de muerte. Con este trasfondo, *La niña de tus ojos* es un melodrama sobre los tópicos de lo español, la política internacional del régimen franquista y sus relaciones con los nazis, una historia de ideales y valores.

3.2.7. La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, España, 1999)

En 1939 termina la guerra con la victoria del bando nacional del General Franco. Casi un millón de muertos, medio millón de exiliados, un país dividido en dos y el comienzo de una dictadura que durará casi cuatro décadas. La lengua de las mariposas es la bisagra entre la guerra y la dictadura, el final de las ilusiones, el anticipo de la tragedia, el punto final de una educación para la libertad que cae bajo el peso del poder de una Iglesia Católica unida al gobierno, llevado a su máxima expresión en una España rural de locura y odios.

3.3. El cine de la posguerra de los años cuarenta y cincuenta: los clásicos entre el sufrimiento de un país dividido

3.3.1. Raza (José Luis Sáenz de Heredia, España, 1941)

La posguerra española de los años cuarenta coincide con la Segunda Guerra Mundial. España permanece al margen (excepto el envío de la División Azul en 1941). El cine del régimen tiene un título emblemático en *Raza*, película con guión de Franco que, bajo el seudónimo de Jaime Andrade, lleva hasta su último extremo la exaltación de los militares como garantes de la tradición nacional. Es capaz de vincular a los héroes de la guerra civil con los de Filipinas y Cuba, destacando el papel esencial de la

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

Iglesia y la familia tradicional. Un filme fascista que omite absolutamente la república española.

3.3.2. El espíritu de la colmena (Víctor Erice, España, 1973)

Dureza de la posguerra, comienzo del período de aislamiento, actividad de los "maquis". Una de las obras maestras del cine español –*El espíritu de la colmena*– nos hace ver la sociedad rural de los 40, de la primera posguerra. Sólo la fantasía de dos niñas le dan un color optimista a una gris España.

3.3.3. Surcos (José Antonio Nieves Conde, España, 1951)

A finales de los 40 empieza el éxodo del campo a la ciudad. La realidad que se vive es una dicotomía entre vencedores y vencidos. El mercado negro (el estraperlo) de alimentos y medicamentos era común y era una muestra de esa polaridad de la sociedad: el que necesita y el que abusa. *Surcos* es la película que se erige en un primer intento de cine social español que presenta al hombre bueno del campo engañado por la impersonalidad y crueldad de la ciudad que sólo podrá sobrevivir a base de ilegalidad y picaresca.

3.3.4. ¡Bienvenido, Mister Marshall! (Luis García Berlanga, España, 1952)

La condena internacional hace que se desarrolle una "democracia orgánica", una forma de maquillar el régimen dictatorial. Se produce un leve crecimiento económico. El trío creador Berlanga-Bardem-Mihura brinda al cine español una de sus cumbres: con inteligencia satirizan sobre el aislacionismo en el que vivía España, criticando los tópicos más rancios.

3.3.5. Muerte de un ciclista (Juan Antonio Bardem, España, 1955)

Bajo los parámetros de la Iglesia y su moral, del ejército y la patria, de la familia y los valores tradicionales sigue funcionando la censura. El honor y las apariencias de la alta burguesía quedan en entredicho en el filme de Bardem, que denuncia el fariseísmo de la sociedad y los privilegios de los ricos. Película "gravemente peligrosa" según la censura por el simbolismo que encierra. Presenta un sistema hipócrita pero con personas ansiosas de cambios (en ambas generaciones).

3.3.6. Marcelino, pan y vino (Ladislao Vajda, España, 1955)

Del mismo año es uno de los grandes éxitos de taquilla. Esta película que no tuvo problemas con la censura ya que representaba el tipo de películas que cuentan historias sentimentales con los valores del régimen. La crítica también la trató bien debido a la sensibilidad del trato.

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

3.4. El cine de los años sesenta: las cumbres del cine

3.4.1. Plácido (Luis García Berlanga, España, 1961)

En los últimos años de la década anterior se lleva a cabo el plan de estabilización y se produce una tímida apertura política. Aunque sigue habiendo dos polos de desarrollo bien diferenciados: las zonas urbanas industriales y el campesinado y los emigrantes a Europa. Berlanga expone, amablemente si se quiere, una amargura existencial que esconde una crítica social contada con su habitual humor negro. Las dos morales de la burguesía se miran en el espejo crítico de una campaña solidaria de Navidad. Han pasado los años pero las cosas cambian poco.

3.4.2. Viridiana (Luis Buñuel, España, 1961)

Esta tímida apertura no significa que la censura se relaje. Sin embargo, los grandes creadores son capaces de pasar por encima de ella o, mejor dicho, de pasar haciéndoles quiebros geniales. De nuevo irrumpe con violencia la figura de Buñuel con la que, para muchos, es la mejor película española de la historia. Franco trató de hacer un gesto de apertura permitiendo a Buñuel rodar en España. La "agradecida respuesta" del genio de Calanda fue un filme calificado de "obsceno y blasfemo" por el Vaticano: humor negro, simbolismo, crítica social y moral, trasgresión de los valores. Sorprende todo lo que cuenta en unos años en los que nada se podía contar.

3.4.3. El verdugo (Luis García Berlanga, España, 1963)

España es un país sin libertades de ningún tipo, que trata de presentarse al mundo de un modo diferente al que se vive de puertas hacia dentro gracias al contacto con el turismo europeo. El verdugo va más allá de esa crítica a la pena de muerte, con una esperpéntica presentación de la realidad sociopolítica del momento, ofreciendo un muestrario sociocultural de la época (problemas de vivienda, diferencia de clases, boom del turismo, emigración emergente).

3.4.4. La caza (Carlos Saura, España, 1965)

En los años sesenta los artistas tienen la necesidad de contar lo que ha pasado en España, aunque la guerra sigue siendo un tabú en la sociedad, en las letras, en las artes... La alegoría de Saura sobre el conflicto civil abre una puerta. "La mejor caza es la caza del hombre". Así plantea desde el principio de la película el director los sentimientos de desconfianza, irracionalidad, violencia, herencias emocionales, rencor... la realidad bélica y la realidad psicológica de unos hombres que son el país que fue y que es.

3.5. Los años setenta: final de la dictadura, llegada de la democracia

3.5.1. Ana y los lobos (Carlos Saura, España, 1972)

La oposición clandestina al régimen se intensifica, la decadencia física de Franco simboliza la debilidad del régimen que responde con una mayor represión. La

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

censura sigue viva, aunque con menos intensidad, es fácilmente superada por medio de la alegoría, de la que Saura es un maestro: la casa perdida en el campo, la institutriz extranjera y los tres hermanos (coleccionista de uniformes, padre de familia reprimido y ermitaño) trazan una historia fácilmente interpretable en la que se perciben la influencia del "tío Luis" (Buñuel).

3.5.2. Cría cuervos (Carlos Saura, España, 1975)

El asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA en 1970 es la antesala del fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 de Franco, el final de la dictadura y el comienzo de la transición. Saura, en *Cría cuervos*, alude al pasado, el presente y el futuro de una España representada en tres generaciones de mujeres que son la memoria, el olvido y la utopía del cambio.

3.5.3. La escopeta nacional (Luis García Berlanga, España, 1978) y Asignatura pendiente (José Luis Garci, España, 1978)

El rey Juan Carlos I jura ante las Cortes, los obispos hacen un comunicado a favor de las libertades de asociación y expresión, se convocan las primeras elecciones democráticas, se aprueban en referéndum las reformas y los españoles tienen nueva constitución. De 1975 a 1978 se consolida el espíritu democrático de la transición. El cine participa con un retrato de Berlanga que ridiculiza a la vieja aristocracia, al clero, a los políticos franquistas, a los nuevos ricos... en el contexto de una cacería. Y con una película-símbolo de la transición, un fenómeno sociológico de la época: lo que fue y no dejaron ser a los ojos de una generación (los treintañeros) que ven cómo la represión castró sus ilusiones y que eso no se puede perdonar. Se abre la era del destape.

3.6. Los años ochenta: el cine en libertad

3.6.1. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Pedro Almodóvar, España, 1980)

La censura desaparece, la democracia se va normalizando, hay un sentimiento generalizado de querer enterrar lo franquista y hay una necesidad de reflexionar sobre lo vivido. En 1982 el PSOE gana las elecciones generales, volviendo la izquierda al poder en España tras medio siglo. Nace el cine de Almodóvar con un aire de brutal libertad desde una contraestética que domina a gran parte de la juventud de la denominada "movida madrileña".

3.6.2. El sur (Víctor Erice, España, 1983)

El 23 de febrero de 1981 se produce el intento de golpe de Estado, en 1986 el PSOE renueva la victoria en las elecciones generales. Un año antes España ha entrado en la CEE. El cine crece libre y Erice firma una de las películas con más personalidad de nuestra historia. Una película melancólica, muestra de la nueva sensibilidad artística que crece con una influencia extranjera y nacional y, sobre todo, libre de censuras.

ACTAS XLI (AEPE). José Ramón RODRÍGUEZ MARTÍN. La historia y la imagen de España...
Centro Virtual Cervantes

3.6.3. Yoyes (Helena Taberna, España, 1999)

Una de las historias más impactantes de los años ochenta fue la de la líder de ETA Yoyes, cuya biografía fue llevada al cine, quizá de un modo excesivamente hagiográfico y comprensivo con el personaje, que busca una (casi imposible) neutralidad en un tema escasamente tratado por el cine español, el del conflicto vasco, que puede hallar alrededor de diez títulos, a pesar del peso específico en la historia española, especialmente en la década de los ochenta y los noventa.

3.7. Cine contemporáneo

El año simbólico de 1992 trae a España la modernidad de la mano de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla y de la Capitalidad Europea de la Cultura de Madrid. En 1993 vuelve a ganar el PSOE pero en 1996, el PP vence en las elecciones generales y renovará su triunfo en las de 2000. El cine nos presenta historias humanas de personas que viven en un país democrático y europeo, cuyos directores pertenecen a una generación que ha crecido en libertad: *Vacas* (Julio Medem, 1992), *Historias del Kronen* (Montxo Armendáriz, 1995) *Tesis* (Alejandro Amenábar, 1996), *Todo sobre mi madre* (Pedro Almodóvar, 1999), *El bola* (Achero Mañas, 2000), *Hable con ella* (Pedro Almodóvar, 2001), *Los lunes al sol* (Fernando León, 2002), *Te doy mis ojos* (Icíar Bollaín, 2003), *Mar adentro* (Alejandro Amenábar, 2005).

Bibliografía (libros e páginas de internet)

Barroso, A. y Gil-Delgado, F., *Cine español en cien películas*, Madrid, Ediciones Jaguar, 2002.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Críticas de cine español: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90258407652347262943457/index.htm y http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79137397007794384100080/index.htm

Cine Historia: http://www.cinehistoria.com

Cinemateca de Cine e Historia: http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cinemateca/cinemateca.html

Nuestro cine: http://www.nuestrocine.com/

Páginas de/sobre directores:

Pedro Almodóvar:
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/

Alejandro Amenábar:
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/amenabar/

Juan Antonio Bardem:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4533

Luis Buñuel:
http://www.luisbunuel.org/inicio/bunuel1.html

Centro Virtual Cervantes

Luis García Berlanga:
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1846.html
Julio Medem:
http://www.juliomedem.org/
Carlos Saura:
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/saura/
Fernando Trueba:
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/trueba/index.htm
Payán, M., *Las cien mejores películas españolas de la historia del cine*, Madrid, Cacitel S.L., 2005.

Centro Virtual Cervantes