

Presentación. Entre *El verdugo* y *Furtivos*: “transiciones” en la cultura audiovisual del tardofranquismo (1963-1975)

Presentation. Between *El verdugo* and *Furtivos*: “transitions” in the audiovisual culture of the late Francoism (1963-1975)

Desde hace ya varias décadas, los estudios sobre el cine español producido durante la transición política (situada cronológicamente entre 1975 y 1982 por la mayoría de corrientes historiográficas, prolongándose hasta 1986 por otras) se han ido sucediendo en multitud de libros, capítulos de libro, contribuciones a congresos y artículos.

Así, tras algunas investigaciones pioneras y más provisionales, a finales de la década de 1980 y en los primeros años de la siguiente, se publicaron algunos textos sobre este panorama que pueden ser considerados como auténticas referencias historiográficas, tal y como sucede, entre otras, con las obras de Hopewell,¹ Caparrós Lera,² y Monterde.³ A ellos se unieron, sucesivamente, otras interesantes aportaciones como las de Riambau,⁴ Trenzado,⁵ o Torreiro.⁶ Y ya en los últimos años, son indiscutibles los trabajos de Javier Hernández y Pablo Pérez,⁷ así como las numerosas aportaciones de Manuel Palacio;⁸ todo ello sin olvidar algunos otros estudios que no albergan una vocación generalista, sino que se centran en aspectos más concretos, como la tesis doctoral de María Jesús González Manrique.⁹

¹ HOPEWELL, J., *El cine español después de Franco*, Madrid, Ediciones El Arquero, 1989.

² CAPARRÓS LERA, J. M^a, *El cine español de la democracia. De la muerte de Franco al ‘cambio’ socialista (1975-1989)*, Barcelona, Anthropos, 1992.

³ MONTERDE, J. E., *Veinte años de cine español. Un cine bajo la paradoja*, Barcelona, Paidós, 1993.

⁴ RIAMBAU, E., “El cine español durante la transición. Una asignatura pendiente”, en Gubern, R. (coord.), *Un siglo de cine español*, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1997, pp. 179-190.

⁵ TRENZADO, M., *Cultura de masas y cambio político: el cine español de la transición*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999.

⁶ TORREIRO, C., “Del tardofranquismo a la democracia (1969-1982)”, en AA. VV., *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 341-397.

⁷ HERNÁNDEZ RUIZ, J. y PÉREZ RUBIO, P., *Voces en la niebla. El cine durante la transición española (1973-1982)*, Barcelona, Paidós, 2004.

⁸ PALACIO, M. (ed.), *El cine y la transición política en España (1975-1982)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011; entre otras muchas obras de este autor.

⁹ GONZÁLEZ MANRIQUE, Mª J., *Mujer y moral católica en el cine de la transición española*, Granada, Universidad de Granada, 2006. Y a ese panorama también se han dedicado numerosos congresos monográficos en las últimas décadas, como el *IX Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine: El cine español durante la Transición Democrática (1974-1983)*, organizado por la AEHC y la Fundación para la Investigación del Audiovisual, y celebrado en Valencia del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2001; el *Congreso Internacional Hispanic Cinemas: En transición*, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid; o el *Congreso Internacional El cine y la televisión en la España de la post-Transición (1979-1992)*, organizado por la Universidad

Sin embargo, mientras estas investigaciones iban apareciendo, hemos de señalar un trabajo clave, publicado en el número 10 de la revista *Artígrama*, titulado “El cine español y la transición”, obra del profesor Agustín Sánchez Vidal.¹⁰ Un trabajo que constituye todo un hito historiográfico en esta parcela pues en él, el profesor Sánchez Vidal, además del ya clásico panorama diacrónico a lo largo del cine de ese periodo, huía de la que había sido la más habitual sistematización cronológica de la “Transición”, poniendo de manifiesto que desde varios años antes (hasta una década) de la muerte de Franco, la situación del cine español *venía desbloqueándose*—lo planteaba al hilo, particularmente, de *La caza* (Carlos Saura, 1966)—, en alusión a los múltiples cineastas y películas que ya desde ese momento habían comenzado a ofrecer interesantes alternativas renovadoras a la caduca y anquilosada situación de la producción fílmica española, que eclosionarían, según Sánchez Vidal, en obras tan singulares como *El espíritu de la Colmena* (Víctor Erice, 1973) o *La prima Angélica* (Carlos Saura, 1974). Un fenómeno que no era exclusivo del cine y que Sánchez Vidal advertía también en el terreno literario, a partir de obras como *El Jarama* (Rafael Sánchez Ferlosio, 1955) y *Tiempo de silencio* (Luis Martín-Santos, 1962).

Estas reflexiones, apuntadas en *Artígrama*, fueron desarrolladas con mucha mayor profusión en otro destacado texto del profesor Sánchez Vidal, del que ahora se cumplen veinticinco años, titulado “El cine español y la Transición”, en el que ya se acuñaba con precisión el concepto de “Transición cultural” para referirse a esos fenómenos renovadores en el ámbito del cine que habían tenido lugar antes de la transición política *de facto*.¹¹

Y es precisamente ese concepto de transición cultural el que se retoma en este monográfico del número 35 de *Artígrama*, en el cual aspiramos a avanzar y profundizar en la definición, delimitación y análisis, tanto de las causas que lo favorecieron, como sobre todo de los principales hitos que lo conformaron a nivel cultural y artístico. Todo lo cual nos permitirá demostrar que no existió una única Transición, unívoca y unidireccional en España, sino que debemos hablar de toda una serie de —a veces, tímidas, pero en conjunto muy destacadas— transiciones que abrieron nuevos caminos a la práctica artística y, en concreto, cinematográfica española, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970.

Carlos III de Madrid entre el 9 y el 11 de diciembre de 2015, por citar tan solo algunos ejemplos destacados.

¹⁰ SÁNCHEZ VIDAL, A., “El cine español y la transición”, *Artígrama*, 10, 1993, pp. 507-522.

¹¹ SÁNCHEZ VIDAL, A., “El cine español y la Transición”, en Monleón, J. B. (ed.), *Del franquismo a la posmodernidad. Cultura española 1975-1990*, Madrid, Akal, 1995, pp. 85-98.

Es por ello que hemos elegido como marco cronológico el periodo comprendido entre 1963 y 1975 o, lo que es lo mismo, entre la entrada de Manuel Fraga en el Ministerio de Información y Turismo y de José María García Escudero en la Dirección General de Cinematografía —impulsor de la gran renovación del Nuevo Cine Español— y, como culminación, la muerte de Franco, circunstancias que de por sí solas se sustentan como límites de este periodo del tardofranquismo cultural. Y precisamente en esas mismas fechas, encontramos dos hitos cinematográficos de crucial importancia que, nuevamente, refuerzan la coherencia de esta horquilla cronológica: *El verdugo*, de Luis García Berlanga —cineasta que está siendo objeto de múltiples homenajes y estudios (el que sigue a estas líneas es uno más) en 2021, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento— que fue capaz de erigir la más áspera y dura diatriba contra la pena de muerte que, bajo el barniz de la comedia negra sainetesca berlanguiana, se había llevado a cabo jamás en el cine español; y *Furtivos*, de José Luis Borau, estrenada tan solo unas semanas antes de la muerte de Franco, y una verdadera parábola sobre la España de posguerra que condensa, como pocas películas, la realidad social española de las cuatro décadas anteriores.

Persiguiendo dicho propósito nace este monográfico, compuesto por diez trabajos de investigación, obra de prestigiosos especialistas en cada una de las materias abordadas, que se divide en dos bloques.

En el primero de ellos, conscientes de que este fenómeno de la transición cultural no fue algo privativo de la práctica cinematográfica, sino que tomó cuerpo en todas y cada una de las formas de expresión culturales y artísticas, hemos querido, siguiendo la misma estructura que, con gran éxito y aceptación, ya impulsamos en el libro *La España de Viridiana*, coordinado por la profesora Amparo Martínez Herranz,¹² llevar a cabo un panorama introductorio en el que se mostraran cómo se pusieron en marcha esos procesos de cambio en muchas manifestaciones artísticas ya desde finales de los años cincuenta, y desde luego, sin ninguna duda, en el decenio siguiente.

Este primer bloque se abre con el trabajo de la Dra. Mónica Vázquez Astorga quien, a través de una atinada selección de ejemplos, concreta los sucesivos pasos que, en materia de renovación arquitectónica e implantación tardía de la “modernidad”, fueron sucediéndose a lo largo del periodo al que dedicamos nuestro estudio.

A continuación, la Dra. Concepción Lomba Serrano hace lo propio en relación al terreno de las artes plásticas, constatando cómo, de forma

¹² MARTÍNEZ HERRANZ, A. (coord.), *La España de Viridiana*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013.

coetánea a *El verdugo*, con la crisis del Informalismo, se iban abriendo nuevas vías en la plástica contemporánea española.

Luego, el Dr. Francisco Javier Lázaro Sebastián se centra en las nuevas prácticas en el ámbito de la fotografía que tuvieron lugar en la década de 1960, los cambios en los géneros y formatos, las novedades estéticas, pero también la figura y condición del fotógrafo como “autor” en nuestro país, dando además a conocer interesante documentación inédita del legado del fotógrafo Josep Maria Casademont.

Tras este texto encontramos el trabajo del Dr. Julio Andrés Gracia Lana, quien presta su atención al campo del cómic y el humor gráfico, profundizando en el análisis de los nuevos formatos y de las nuevas cabeceras aparecidas en esta etapa, que asentaron las bases de la radical transformación posterior del mundo de la viñeta.

Después, el Dr. V. David Almazán Tomás, desde un punto de vista metodológico, tan original, como interesante y apropiado, hace un exhaustivo panorama acerca de los cambios habidos en la publicidad, el diseño y, en definitiva, en la cultura de masas, prestando también especial atención al ámbito televisivo, imprescindible para entender este periodo.

Este primer bloque se cierra con un trabajo, firmado por el autor de estas líneas, que pretende ser un enlace con el segmento siguiente del monográfico, en el que trazamos un recorrido por los principales hitos de esta transición cultural del tardofranquismo, centrándonos ya en el ámbito cinematográfico. No obstante hemos querido huir del habitual discurso historiográfico, tomando como punto de partida, no solo las principales películas y acontecimientos, sino que nuestro hilo conductor lo representa la repercusión que estos fenómenos fílmicos alcanzaron en la cambiante y renovada prensa cinematográfica coetánea, lo que nos ha permitido ofrecer un estudio diferente y novedoso de los mismos, aportando además una larga lista de referencias, testimonios y menciones nunca antes publicadas en la historiografía del periodo en que nos centramos, prestando también la correspondiente atención al ámbito de la televisión.

Así da comienzo el segundo bloque del monográfico, que contiene otros cinco artículos, más breves, puesto que ya no albergan ese objetivo de estudio panorámico, sino que son más bien análisis de caso/s, que permiten mostrar la gran diversidad de propuestas fílmicas que coincidieron en este periodo, dándonos la oportunidad de estudiar a fondo los principales hitos de la transición cultural cinematográfica, con aportaciones novedosas que constituyen un paso adelante en la investigación de algunas de las películas más representativas de la Historia del Cine español.

Como no podía ser de otra manera, en un monográfico que toma como marco inicial la película de Berlanga, el primer artículo de esta

parte es obra del Dr. Kepa Sojo Gil, uno de los máximos especialistas en la figura del cineasta valenciano, que ofrece un agudo y certero análisis sobre *El verdugo*.

Otros dos aspectos que no podían quedar fuera de este monográfico eran la dinámica de adaptación de obras literarias al cine, que experimentó una deriva muy marcada en este periodo; y, por supuesto, la figura de Juan Antonio Bardem. A ello se dedica el Dr. Javier Sánchez Zapatero en el texto que versa monográficamente sobre la película *El poder del deseo*, en el que muestra eficazmente esa imbricación entre adaptación literaria, cine negro y cine comercial.

A pesar de que esta parte del monográfico se dedica al panorama más renovador en el ámbito cinematográfico, no podíamos dejar de hacer mención a qué sucede en el terreno del cine comercial en esta etapa. Y es por eso que la Dra. Ana Asión Suñer dedica su investigación a cubrir este aspecto, indagando en cómo a través del fenómeno de la Tercera Vía tuvo lugar esa renovación de la comedia cinematográfica costumbrista española.

Y finalmente el excelente trabajo del Dr. Bernardo Sánchez Salas, quien supo resolver con enorme madurez científica, y un depurado estilo literario, el difícil encargo de abordar en un mismo texto el estudio de las dos piezas clave con las que se cierra la transición cultural en el cine español y, con ello, este monográfico: *La prima Angélica* y *Furtivos*.

Para terminar, queremos dar las más sinceras gracias al Comité de redacción de la revista *Artigrama*, por su generosidad e implicación a lo largo de este proceso, y en especial a los profesores Javier Ibáñez, Mónica Vázquez y María Josefa Tarifa, por su apoyo y ayuda.

Por supuesto, es de justicia dedicar una mención especial a la Dra. Amparo Martínez Herranz, quien desde su proyecto I+D “Estudio de la cultura audiovisual del tardofranquismo (1970-1975). Proceso de modernización y transiciones en Cine, Fotografía, Televisión, Cómic y Diseño” (HAR2017-88543-P), ha impulsado y apoyado el concurso de un buen número de los miembros del mismo en este monográfico, y sin cuya colaboración y compromiso, no hubiera sido posible.

Para terminar, no podemos por menos que agradecer a todos los autores que han participado en este monográfico, su disponibilidad, su tiempo y su destreza científica, que han hecho de este trabajo una obra colectiva y que aspiramos se convierta en un referente para las investigaciones histórico-artísticas acerca de este periodo en nuestro país. Fenómenos todos ellos que nos hablan de nuevas demandas, de nuevas aspiraciones de libertad, algunas veces de la mano de las novedades que estaban teniendo lugar coetáneamente en Europa y Estados Unidos, y otras veces,

simplemente, ofreciendo relatos, historias, tratamientos cinematográficos narrativos y estéticos que hasta ese momento no habían tenido cabida en España, porque no se había podido y porque, en consecuencia, nadie se había atrevido a llevar a cabo.

FERNANDO SANZ FERRERUELA
Coordinador del monográfico