

Reseñas

Mosaico de reflexiones sobre la mirada berlanguiana

LUIS N. SANGUINET

Universidad Rey Juan Carlos

ln.sanguinet@alumnos.urjc.es

El Mediterráneo, la fiesta y el carnaval en el cine de Luis García Berlanga

Tirant Humanidades

356 páginas

Año: 2024

Coordinadoras:

Begoña Siles Ojeda y

Carolina Hermida-Bellot.

Con motivo del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga (Valencia 1921- Madrid 2010) se celebró en 2021 el congreso conmemorativo *Mediterráneo, fiesta y carnaval*. En Homenaje a Luis García Berlanga, organizado por la Cátedra de investigación Luis García Berlanga, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dirigida por las profesoras Begoña Siles Ojeda y Carolina Hermida-Bellot. De este encuentro surge la publicación de *El Mediterráneo, la fiesta y el carnaval en el cine de Luis García Berlanga*, una obra colectiva que reúne reflexiones y estudios presentados y expuestos en el evento. Prologada por José Luis García-Berlanga, director, productor e hijo del homenajeado, esta colorida

da edición compagina el blanco y negro con colores vivos.

El libro comienza con las contribuciones de expertos del análisis cinematográfico español: Jesús González Requena y Luis Martín Arias, quienes inauguraron y clausuraron respectivamente el congreso. Después de los capítulos que derivan de sendas conferencias, vienen los que provienen de las ponencias más destacadas en el congreso y que detallamos a continuación. Cada autor explora diferentes aspectos de la filmografía del cineasta valenciano, conformando un mosaico reflexivo y analítico, que traza conexiones entre el universo berlanguiano y referentes culturales, históricos y cinematográficos de la cultura mediterránea. Todo ello con especial énfasis en el carácter festivo y carnavalesco de la ambigua, contradictoria y paradójica mirada berlanguiana.

Fundamentos de lo carnavalesco y la coreografía berlanguiana

«Esta Nochebuena, siente un pobre a su mesa»

(Plácido, 1961)

El capítulo escrito por el catedrático Jesús González Requena, «A propósito de 'Plácido'. La coreografía berlanguiana», ofrece un minucioso análisis textual de algunas escenas de *Plácido*, una de las

obras más significativas de Berlanga. González Requena centra su estudio en la puesta en escena, destacando la coreografía visual de los planos secuencia que caracterizan el estilo del director. Bajo su mirada, el cine de Berlanga se convierte en una composición *polifocal*, donde cada personaje y elemento tiene su brillo, sin eclipsar al conjunto. El enfoque de su análisis no solo resalta la riqueza visual y compositiva del cine berlanguiano, sino que también pone de manifiesto su carácter apolítico, capaz de trascender ideologías mediante una narrativa que refleja las contradicciones de la realidad de su tiempo.

Por su parte, el profesor Luis Martín Arias, cuya participación en este libro adquiere un cariz emotivo tras su reciente fallecimiento, se adentra en los fundamentos del carnaval siguiendo las teorías de Mijaíl Bajtín, expuestas en *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. En su capítulo titulado «El carnaval, que ya no existe, en el cine de Berlanga», Martín Arias analiza cómo lo carnavalesco fue originalmente una máscara para preservar a los individuos de la emergencia de lo *Real*. Un evento social para purgar colectivamente pulsiones, que, acto seguido, contrarrestaba la cuaresma. Desde este prisma, la pérdida de esas dinámicas del carnaval y la cuaresma es conectada con el humor berlanguiano, explorando cómo las contradicciones plasmadas en sus películas capturan tanto el carácter festivo de su

sociedad como el desencanto de la España franquista y la posterior transición.

La mirada *berlanguiana* sobre las convenciones sociales

«Pues claro que te quiero, cariño,
aunque estés hecha de poliuretano»

(*Tamaño natural*, 1973)

Tras estas dos contribuciones iniciales, el libro despliega un amplio abanico de perspectivas que enriquecen el análisis del cine de Berlanga. Begoña Siles Ojeda y Carolina Hermida-Bellot, coordinadoras del volumen, firman conjuntamente el capítulo titulado «El pelele y la mujer en 'La boutique', '¡Vivan los novios!' y 'Tamaño natural' de Luis García Berlanga», donde abordan la representación berlanguiana del encuentro entre lo masculino y lo femenino, en las tres películas referidas en el título. Las autoras señalan la visión del director sobre el matrimonio, como una institución que despoja de libertad y placer a sus protagonistas, desembocando en retratos hilarantes y a la vez despreciables de los personajes. El capítulo conecta esta reflexión con influencias de la tradición visual española, especialmente las obras de Francisco de Goya, para explorar las tensiones entre los géneros y la libertad individual.

Rafael Maluenda también recurre a Goya en su capítulo «Carnaval y miserabilización, de Goya a Berlanga», donde examina las influencias del pintor aragonés y sus fundamentos románticos en el cine de Berlanga.

Maluenda destaca cómo la obra de Goya impregna el imaginario cultural del director, aportando un sentido trágico y grotesco que resuena en la filmografía berlanguiana.

Por su parte, el catedrático Lorenzo J. Torres Hortelano analiza la representación de la mujer en Berlanga, explorando el extrañamiento masculino hacia lo femenino en sus películas. En su capítulo titulado «Una mirada extrañada sobre lo femenino. Berlanga y Sorrentino», establece conexiones con Paolo Sorrentino, director italiano que comparte con Berlanga la influencia cinematográfica que reciben de Federico Fellini. Torres Hortelano traza paralelismos culturales y pictóricos de la tradición española para componer su análisis textual, apoyado en la teoría del relato, identificando este extrañamiento por lo femenino, como un motor narrativo esencial en las filmografías tanto de Berlanga como de Sorrentino.

El profesor Antonio Díaz Lucena aporta otro estudio, en su caso centrado en *Tamaño natural*, analizando el desencanto de Berlanga hacia las convenciones sociales con el título «'Tamaño natural' (1973) o la nueva pandora». Díaz Lucena explora las influencias del *dandy* de Charles Baudelaire y también de directores de cine de gran tallaje de comienzos del siglo XX, como son Georg Wilhelm Pabst y Ernst Lubitsch, para desentrañar al Berlanga más crítico y desilusionado ante lo que convenimos en denominar modernidad. Sirviéndose de la referencia de Berlanga a *La caja de Pandora* de Pabst (*Die Büchse der Pandora*, 1929), Díaz Lucena conecta esta película con el mito de Pandora, interpretándolo

la como una actualización moderna de este arquetipo mitológico.

El profesor y experto en cine berlanguiano Kepa Sojo aporta, en «El mediterráneo como nexos. Presencia italiana en el cine de Berlanga», otra fascinante perspectiva centrada en las influencias del neorrealismo italiano presentes en la obra de Berlanga. Aunque estas conexiones mediterráneas son fundamentales para entender el cine del director, Sojo subraya el sorprendente desconocimiento internacional de Berlanga incluso en Italia, donde más allá de las influencias, trabajó y seleccionó personal que fue decisivo creativamente para sus producciones. Este análisis no solo pone de manifiesto la riqueza visual y narrativa del cine berlanguiano, sino que también invita a reconsiderar su lugar en el panorama cinematográfico global.

Variedad de reflexiones en torno a lo berlanguiano

«Al que se muere en domingo deberían meterlo en la cárcel»

(El verdugo, 1963)

Otros capítulos del libro abordan temas igualmente relevantes. Los profesores José Martínez-Sáez y José Carlos Guía estudian en «La publicidad en el cine de Berlanga» la representación de la actividad publicitaria y las representaciones de la misma en la obra berlanguiana; mientras que, en «Berlanga, el Mediterráneo y el levante feliz», la crítica cultural Áurea Ortiz conecta la obra del director con la pintura valenciana de artistas como Sorolla y Agrasot, resaltando la representación

de la cultura mediterránea en su cine. En «La máscara taurina de Berlanga», el profesor Santiago Celestino Pérez Jiménez relaciona la obra berlanguiana con el imaginario taurino, mostrando cómo el desencanto del director se intensifica con los años, especialmente hacia sus últimos trabajos. Salva Torres recupera, en «Adiós al carnaval: alegría y desencanto en la fiesta berlanguiana», el concepto de carnaval para explorar el pesimismo subyacente en el cine de Berlanga, retomando las ideas de Bajtín desde una óptica sombría. Mientras que el catedrático de estudios musicales, José Miguel Sanz García, analiza las bandas sonoras en «Suite austrohúngara. Utilización y significado de los diversos estilos musicales en la filmografía de Luis García Berlanga.» En este trabajo, identifica etapas musicales de la filmografía berlanguiana y resalta los momentos de silencio musical como un importante recurso expresivo.

En el penúltimo capítulo, «Amor Culpa y reparación en 'Calabuch'», la psicoanalista Estrella Pulido reflexiona sobre la representación de la culpa en *Calabuch* (1956), conectándola con las contradicciones del progreso tecnológico y sus implicaciones éticas. Tal es lo que lleva a demostrar al protagonista que los mismos avances pueden generar bien una letal arma de guerra, o bien una alegre masclatá. Finalmente, con «Es cine y enseña. De la 'academia' de Rossellini a la 'vida' de Berlanga», José Gaspar Birlanga Trigueros cierra el libro con un capítulo dedicado al carácter didáctico de la obra de Berlanga, vinculándolo con la filmografía de Roberto Rossellini. Capítulos previos demuestran que hay grandes semejanzas con el cine italiano de Fellini

y por esto destaca esta sugerente e inusual comparación. A pesar de las distancias estética y estilística entre las filmografías de Berlanga y Rosellini, este análisis destaca cómo ambos cineastas exploran las ambigüedades de la naturaleza humana combinando humor y tragedia para ofrecer una visión profundamente crítica y, por ello, también didáctica, del mundo y del género humano.

Una guía indispensable

«Y ni fueron felices, ni comieron perdices...
porque allí donde haya ministros
un final feliz es imposible.»

(*La escopeta nacional*, 1977)

«Tengo Miedo. L.»

(*París -Tombuctú*, 1999)

Estas dos referencias sobre lo que implican los finales recogen las dos caras de la ambigua y paradójica mirada berlanguiana. Varios capítulos del libro abordan ese último plano de su último filme, *París-Tombuctú*, en el que su inicial confirma su autoría del mensaje: «Tengo miedo. L.», ante el presumible

cercano fin de su vida. Como subrayan los autores que participan en este libro, se trata de unos tintes trágicos que, en diferentes medidas, comparten espacio y fundamentos con la ironía y sarcasmo que hacen distinguible su personal filmografía.

El Mediterráneo, la fiesta y el carnaval en el cine de Luis García Berlanga no es solo un homenaje al legado del director sino también un estudio exhaustivo de las múltiples capas que conforman su obra. Cada capítulo de este libro ofrece una perspectiva particular por la cual entabla diálogos y conexiones con otros apartados de este, y como si se tratase de un *plano-secuencia berlanguiano*, cada uno realiza su aporte sin opacar al resto y formando un caleidoscópico estallido de perspectivas sobre los aspectos visuales, narrativos y culturales que hacen del cine berlanguiano una fuente inagotable de análisis.

El libro invita a los lectores a explorar el universo de Berlanga no solo como espectadores, sino como intérpretes de un lenguaje cinematográfico que combina sátira con tragedia, y fiesta con miserabilidad. En su conjunto, esta obra coral se convierte en una guía indispensable para comprender la riqueza y las contradicciones que hacen del cine de Berlanga una experiencia profundamente humana y, a la vez, universal.

ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS

Cualquiera de los números anteriores puede adquirirse pidiéndolo a través del Boletín de Suscripción

La copla: M.A. Lomillos: *El desengaño femenino: la huella de la copla en La prima Angélica y Cría Cuervos, de Carlos Saura*. M.V. Arechabala: *¡Ay, pena, penita, pena!* L. del Pozo: *La violencia en el amor imaginario: Lola Puñales*. M. Frau-Ardon: *Coplas de Carnaval*. A. Vela: *La guapa, guapa. El vicio de la exclusión*. G. Portocarrero y P. Ruiz: *Hacia una tipología de las relaciones de género en el vals peruano en su época clásica*. M. Sanz: *María de la O: copla y película del 36*. E. Pulido: *Un, dos, tres. El Edipo femenino*. M.J. Gómez: *Del "Din y el Don" al "Qué y el Con": circunstancias y narratividad en la construcción de la heroína sentimental en la canción española*. M. Gobantes: *La lumbre de tu cigarro o el goce de la diferencia sexual*. S. Alarcón: *La copla como refugio del deseo de la mujer en La Lola se va a los puertos*. M. Dumousseau: *La reinterpretación del género tradicional de la copla en las músicas actuales*. A. González: *Copla, migración y duelo. El duelo del emigrante en la copla andaluza*. B. Casanova sobre F. Ojea: *La memoria de la esperanza*. V. Sánchez sobre 67º Festival de Cine de San Sebastián: *Ciudad en paz, capital de la cultura*

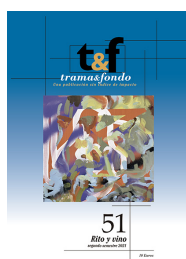
Mitos originarios: A. Ortiz de Zárate: *El desencanto: la muerte del padre*. C. Marqués Rodilla: *La función del mito en psicoanálisis*. A. Rodríguez Serrano: *Sobre los mitos originarios: algunos apuntes desde la filosofía y el cine*. V. Sánchez: *Yo no soy Narva, soy Baloo*. T. González: *A caballo entre el goce, el deseo y el amor. Lejos del mundanal ruido (Thomas Vinterberg, 2015)*. B. Casanova: *Ciudadano K. El Edipo en El proceso, de Orson Welles*.

Del amor y la muerte: J. L. Téllez: *Le temps d'aimer, le temps de mourir*. J. González Requena: *Lacan, el plagio y el hombre de los sesos frescos*. M. Marcos: *Fotografías de difuntos: entre el dolor, el amor y la memoria*. B. Casanova: *Un padre. Un hijo. Un destino. My Reincarnation (Jennifer Fox, 2011)*. L. Moreno y D. Carabias: *La estética de la languidez*. F. Ojea: *El amor de la madre y la pérdida del hijo*. S. García y A. Rodríguez: *El hombre que supo algo de lo Real*. A. Ghost Story (David Lowery, 2017). J. Raimond: *Crimen y pecado sexual en la literatura marial del siglo XIII*. N. Sotelo: *Entre el amor y la muerte. Dos formas de representar la dictadura militar argentina*. V. Sánchez sobre Woody Allen: *Acerca de Rifkin's Festival*.

El vino sagrado: M. Canga: *Rumor de fiesta perpetua o los Tres cuadros del vino, de José Ortega y Gasset*. V. Brasil: *¡In vino veritas! Dioniso y Cristo: bebida sagrada, sangre y verdad. Encuentros míticos y estéticos del vino con sus dioses*. F. Ojea: *La singular transcendencia del vino*. J. Raimond: *Embriagueces medievales: vinos, dioses e intermediarias*. M. Frau Ardón: *De lo sagrado a lo profano: la chicha de jora*. M. Sanz: *El sabor de la muerte en Una historia verdadera, de David Lynch (1999)*. M. Gugunava: *Análisis intertextual del poema El caballero en la piel de tigre, de Shota Rustaveli*. E. Pulido: *¿Tienen las mujeres un papel que desempeñar en la sociedad moderna?* J. Franco: *Dionisos, entre lo divino y lo humano*. V. Sánchez: *El personaje borrachín en la obra de Chaplin*. C. Hermida: *La condición oral y el trasfondo materno en Tamaño natural*. B. Casanova sobre Pablo D'Ors: *El brillo de la luz en medio de la oscuridad*.

Rito y vino: E. Galea: *El vino como motivo místico en Sayat Nova*. El color de la granada (Sergei Paradjanov, 1969). F.-J. Martínez-Cano: *Mitos en el audiovisual contemporáneo. Conexiones intertextuales en Call Me by Your Name*. L. Madrid: *Alcohol, morfina y deseo en La Noche (1961), de Michelangelo Antonioni*. V. Codesido: *Bebidas espirituosas en el universo Lynch: análisis textual e imagen de marca*. V. Iturregui-Motilloa: *El último brindis de Ozu. Las cláusulas éticas de un testamento cinematográfico: Samma no aji (El sabor del sake, 1962)*. M. Arranz: *Se abre el telón y aparece la revolución: mayo de 1968 a través de La Chinoise de Godard*. H. Vielva: *La presencia del vino en el Romancero viejo y nuevo: usos y significados*. J. Cuscó: *Deseo y creación. Lo dionisiaco y el arte contemporáneo*. N. Sotelo: *La sociedad del cansancio en el cine y las series postclásicas*. V. Sánchez sobre el Festival de San Sebastián: *Festival de Cine de San Sebastián 69. El recuerdo*.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS:

www.tramayfondo.com

La imaginación creadora: A. Ortiz de Zárate: *La imaginación creadora en San Juan de la Cruz*. J. Camón Pascual: *La canción de la tierra. Notas sobre la imaginación sonora*. B. Casanova: *Au hasard Balthazar (Robert Bresson, 1966)*. *Una fábula mística*. L. Martín Arias: *El papel de la filosofía en el análisis (y la síntesis) del cine*. J. González Requena: *La pesadilla y la psicosis*. J. Franco Lorenzana: *Pretty woman: mecánicas de escenografía para un cuento moderno*. F. Garrigós Cabañero: *Tus cuentas de rap a balada: oda a la espiritualidad líquida ante el pronosticado devenir-negro del mundo*. M. Canga Sosa: *Goce y reproducción en Pijama para dos*. A. Pineda Saavedra: *Una revisión de la referencia a Saussure por parte de Lacan en el Seminario La Identificación*. M. I. Ferreiro sobre Juan Padilla: *Aventuras y desventuras de la razón. Historia del pensamiento occidental*. E. Hernández Martínez sobre Ricardo Jimeno: *El cine de Marco Bellocchio. Rabia, desencanto y lucidez*.

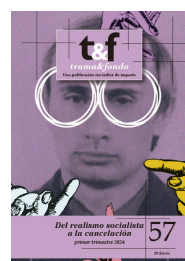
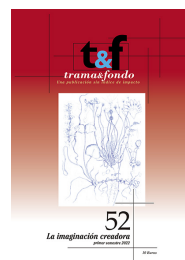
El viaje del héroe: A. Rodríguez Serrano: *Umbrales a través del Tiempo. Apuntes sobre I Am Easy To Find (Mike Mills, The National, 2019)*. A. Ortiz de Zárate: *El descenso de Inanna*. B. Casanova: *La otra cara del héroe (con El show de Truman como fondo)*. M. Sarz: *El crecimiento heroico del adulto mayor en Una historia verdadera de David Lynch*. J. Camón Pascual: *El manuscrito encontrado en La Mancha*. M. Frau-Ardon: *Un mundo sin Xóchitl (2001) de Miguel Gutiérrez o tras las huellas de la diosa de las flores*. J. J. Burguera: *Lo sagrado y la eficacia simbólica bajo la perspectiva de la neurociencia y el diseño evolutivo*. A. Torres Lucendo: *El camino del héroe en un futuro postapocalíptico: la heroicidad de Max Rockatansky*. V. Sánchez sobre el Festival de San Sebastián: *Zinemaldia 70ª edición. El Festival de Cine de San Sebastián en 2022*.

La energía femenina: B. Casanova: *La fuerza del amor. De Freud a Schrödinger*. J. González Requena: *La Esfinge. Freud, la escena primaria y la castración*. A. Ortiz de Zárate: *El mito mesiánico. Caso Dora*. V. Sánchez: *La Niña de Fuego de Manolo Caracol en Magical Girl (2014) de Carlos Vermut*. V. Brasil: *El torrente de energía que desborda de la mujer. Ver Niágara a través de los velos de la cascada*. N. Sotelo: *Amor de agua. Climax y catarsis en el filme Roma*. A. Pineda: *Una breve revisión crítica del título La energía femenina*. J. L. Caballero: *Cuando un sí no es solo sí. Vicisitudes en la violación de Scarlett O'Hara por Rhett Butler en Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939)*. J.M. Gómez Acosta sobre Paula Puigmartí: *¿Qué piensa mi padre? Silencios habitados de Paula Puigmartí*.

Los dioses del vino:

El Templo: F. Bernete: *El vino, compañía y síntoma*. J. Díaz Cuesta: *Análisis textual de escenas de pub en el Reino Unido e Irlanda en tres películas de Ken Loach: Kes, The Wind that Shakes the Barley y I, Daniel Blake*. M. Dumousseau: *Las bodegas españolas a la hora del marketing experiencial y sensorial: el maridaje del vino con el arte*. L. Martín Arias: *Bar's closed. Política y poética en el cine de Ford*. L. Moreno Cardenal: *Análisis de Days of Wine and Roses*. J. González Requena: *Cristo vs. Dioniso, Freud vs. Nietzsche*.

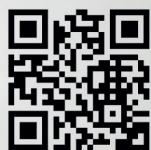
Del realismo socialista a la cancelación: Ricardo Sánchez Ramos: *En recuerdo de Vanessa Brasil: «Palabra hecha piedra»*. *Memorial de Vanessa Brasil Campos Rodríguez*. Vanessa Brasil Campos Rodríguez: *La intimidad de puerta abierta: la imagen y la privacidad en la serie Intimidad (2022)*. Jesús González Requena: *Del realismo socialista al realismo identitario –la huella estalinista del neoDisney*. Luis Martín Arias: *Génesis de lo woke y sustantividad poética en Psicosis (Psycho, 1960) de Alfred Hitchcock*. Lorenzo J. Torres Hortelano: *Lo i-ncancelable. Ética y compasión en Manticora de Carlos Vermut*. Salva Torres y Begoña Siles Ojeda: *La caza, el delirio de la corrección moral y la cultura de la cancelación*. Julián Franco-Lorenzana: *Un blanco fácil: colores para una escenografía de la cancelación del sindicalismo y del feminismo*. Verónica Cruz de la Garza: *Maya Plisetskaya: Estética democrática e imagen hermética subversiva a través del Bolero (Ravel y Béjart)*. Damián Fernández Pedemonte: *Distancia de rescate de Samanta Schweblin. La extrañeza como interfaz con las agendas sensibles actuales*. Maía Gugunava: *«Cancelaciones culturales» en Georgia en la época soviética. A propósito de La caída de las hojas (Giorgobistve, 1966) de Otar Iosseliani*.

MAKMA©

revista
de artes visuales
y cultura contemporánea

arte audiovisual escena
libros música convocatorias
proyectos culturales
revista en papel

MAKMA.net

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Enviar este Boletín por correo electrónico a tramayfondo@gmail.com

- Deseo recibir en mi domicilio el/los número/s..... de Trama y Fondo al precio de 10 euros c/u., gastos de envío incluidos.
- Deseo suscribirme por cuatro números a Trama y Fondo a partir del número..... (incluido).
España: 43 euros (4 números a razón de 9,5 euros por número + 5 euros de gastos de envío).
Europa: 48 euros (4 números a razón de 9,5 euros por número + 10 euros de gastos de envío).
América: 53 euros (4 números a razón de 7,5 euros por número + 15 euros de gastos de envío).
- Deseo suscribirme por dos números a Trama y Fondo a partir del número..... (incluido).
España: 24,4 euros (2 números a razón de 9,7 euros por número + 5 euros de gastos de envío).
Europa: 29,4 euros (2 números a razón de 9,7 euros por número + 10 euros de gastos de envío).
América: 34,4 euros (2 números a razón de 9,7 euros por número + 15 euros de gastos de envío).
-

El pago correspondiente se hará efectivo mediante la fórmula señalada:

1 Transferencia bancaria a nombre de Trama y Fondo:

Banco de Santander, nº de cuenta: **0049 4679 11 2993015873 (Adjuntar comprobante).**

2 Talón nominativo a favor de Trama y Fondo

3 Domiciliación Bancaria:

Autorización Bancaria

Sírvase tomar nota de atender hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, los recibos que en mi nombre les sean presentados para su cobro por *Trama y Fondo* por la cantidad de ..... euros.

NOMBRE Y APELLIDOS		D.N.I.
DIRECCIÓN		CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN	PROVINCIA	
TELÉFONO	FAX	E-MAIL
NÚMERO DE CUENTA		
ENTIDAD BANCARIA		DOMICILIO AGENCIA

FECHA Y FIRMA

