

DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO

El Museo Reina Sofía revisa el cine de la posguerra española con el ciclo *Vida en sombras. El cine español en el laberinto (1939-1953)*

- Forma parte de las actividades complementarias de la exposición *Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953*

El Hombre que se quiso matar (Rafael Gil, 1942)

El Reina Sofía presenta este ciclo dedicado al cine español de la posguerra, comisariado por José Luís Castro de Paz, y programado con ocasión de la exposición *Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953*. Superando los tópicos que lo han sepultado durante décadas, la producción cinematográfica de estos años se presenta como un oscuro pero fascinante laberinto fílmico e histórico, mostrando los conflictos, las búsquedas y los objetivos de las principales narrativas de un periodo melancólico, herido y confrontado.

El régimen dictatorial organizó la producción cinematográfica de modo diametralmente opuesto al periodo republicano, desarrollando un sistema de autarquía económica y una férrea censura ideológica. Sin embargo, en contra de lo que a menudo se ha afirmado, también buscó la continuidad de las tradiciones culturales que se habían articulado durante la II República. De hecho, el nuevo Estado fracasó en su voluntad de construir un cine "fascista", debido a la disparidad de visiones enfrentadas, como así demuestran por ejemplo las diferencias entre el rancio conservadurismo de *Raza* (José Luis Sáenz de Heredia, 1942) y la modernidad falangista y "eisensteiniana" de *Rojo y negro* (Carlos Arévalo, 1942). También erraría en su intento de eliminar el sustrato folclórico y popular, que, pese a la feroz oposición de quienes veían en tales

elementos una abominable herencia frentepopulista, logró mantener su presencia, como denota la obra del director Edgar Neville, una pragmática y medida oposición cultural con títulos castizos y subversivos como *Verbena* (1941), *La torre de los siete jorobados* (1944) y la "solanesca" *Domingo de carnaval* (1945).

Pese a la negrura del periodo, la comedia será el género más habitual. Bajo la influencia del humor moderno y absurdo de la revista *La Codorniz* (fundada en 1941 por Miguel Mihura), la filmografía del momento mostró, como rasgo dominante, una decidida voluntad reflexiva y metacinematográfica, que manifestaba la dificultad a la que se enfrentaba la ficción a la hora de abordar la oscura realidad que se había iniciado tras la Guerra Civil.

Disidentes a su modo, los llamados "renovadores" (José Antonio Nieves Conde, director en 1951 de la trascendental *Surcos*; Arturo Ruiz-Castillo o Manuel Mur Oti) y los "telúricos" (Carlos Serrano de Osma, Lorenzo Llobet-Gràcia, Enrique Gómez), mostraron en sus películas una marcada preocupación social y un llamativo "compromiso estético" -de raíz europea y vanguardista pero a la vez profundamente influenciado por Hollywood-, además de hondas preocupaciones psicoanalíticas, transmitiendo desoladores discursos sobre la época que les había tocado vivir y sus demoledoras consecuencias.

La pérdida irremediable del objeto amoroso, a menudo encarnado por una mujer, asesinada, prohibida o desaparecida, y la melancolía e incluso la locura resultantes son los nudos narrativos habituales de este cine, que pueden leerse como metáforas de un país desolado, poblado de sombríos recuerdos, que soportaba un complejo de culpa incontrolable. Tristezas, destrucciones y soledades históricas convertidas en lúcidas "heridas del deseo", en palabras del comisario.

PROGRAMA COMPLETO
19:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

28 abril, 2016

Rafael Gil. *El hombre que se quiso matar*, 1942

Esta película será presentada por María Dolores Jiménez-Blanco, comisaria de la exposición *Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953* y profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de la primera adaptación posbélica de Wenceslao Fernández Flórez, el escritor más llevado a la pantalla de la década. Además, supuso el primer papel protagónico del actor gallego Antonio Casal. A pesar de su comicidad, entre costumbrista y absurda, el tema del suicidio causó serios problemas con la censura a su productora, CIFESA.

29 abril, 2016

Carlos Arévalo. *Ya viene el cortejo*, 1939 (11'); y *Rojo y negro* 1942 (80')

Julio Pérez Perucha será el encargado de introducir éste título. Historiador del cine, editor de *Antología crítica del cine español 1906-1995* (Cátedra, 1997), del número monográfico *Cine español olvidado* (Secuencias, 1997) y de *Olas rotas. El cine español de los sesenta y las rupturas de la modernidad* (Ediciones del Imán, 2009). *Rojo y negro*, vanguardista y radical muestra de cine falangista, motivó un

monumental enfado del ejército y fue retirada rápidamente de cartel, tras ser vista por el general Franco.

5 mayo, 2016

Edgar Neville. **Verbena**, 1941 (30'); y **La torre de los siete jorobados**, 1944 (99')

Película presentada por José Luis Castro de Paz, comisario del ciclo y catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de *Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta* (Shangrila, 2013) y *Un cinema herido: los turbios años cuarenta en el cine* (Paidós, 2002).

La obra de Edgar Neville, quizás el cineasta más importante de la década, adopta un proceso de apropiación de elementos de la cultura popular española, reformulándolos en un nuevo medio de expresión. La proyección conjunta de *Verbena* (1941) y *La torre de los siete jorobados* (1944) permite tomar nota de cómo conviven en estos filmes formas populares menores, el folletín, la novela policíaca, el costumbrismo casticista y el sainete, con alusiones directas a las vanguardias.

6 mayo, 2016

Ignacio F. Iquino. **Los ladrones somos gente honrada**, 1943

Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar hablarán sobre ésta cinta. Son autores de *La Codorniz en cine: del humorismo al cine y vuelta* (1928-1978), y *Mauricio o una víctima del vicio y otros celuloideos rancios de Enrique Jardiel Poncela* (Filmoteca Española, en preparación, 2016). En 2015 recuperaron *Un bigote para dos*, película desaparecida de Tono y Miguel Mihura. Basada en la obra de Jardiel Poncela, *Los ladrones somos gente honrada* (1943) se anunció en prensa como la traslación al cine del humor disparatado y absurdo de *La Codorniz*. En su uso del cine dentro del cine, la película anticipa elementos de algunos de nuestros títulos más señeros.

12 mayo, 2016

Arturo Ruiz-Castillo. **Las inquietudes de Shanti Andía**, 1946

Arturo Ruiz-Castillo fue colaborador de Federico García Lorca en *La Barraca*, director artístico de la editorial Biblioteca Nueva, y activo divulgador cultural durante la República. Contaba ya con una extensa experiencia como documentalista antes de debutar como director de largometrajes con la adaptación de *Las inquietudes de Shanti Andía* (1946), novela de Pío Baroja, que aparece brevemente en la película. Ruiz-Castillo es también productor, guionista, decorador y figurinista del filme.

13 mayo, 2016

Carlos Serrano de Osma. **Embrujo**, (1947)

Esta película será presentada por Asier Aranzubía, profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, y autor del libro *Carlos Serrano de Osma. Historia de una obsesión* (Filmoteca Española, 2007). El director fue la cabeza visible de una corriente autodenominada cine telúrico, un informal círculo de amigos reunidos en torno a la revista *Cine experimental* (1944-1946). Productivo cruce entre psicoanálisis, vanguardia y popularísimo espectáculo músico-teatral ("La niña de fuego"), *Embrujo* provocó el radical enojo de Lola Flores, su protagonista, dispuesta incluso a denunciar al director por "distorsionar" la obra y perjudicar su imagen.

19 mayo, 2016

Lorenzo Llobet-Gràcia. **Vida en sombras**. (1948)

Castigada al ostracismo por la censura, que la calificaría como “*inconcebible, inaceptable, inadmisible, impresentable*”, *Vida en sombras* está considerada hoy una de las joyas del cine español y de singular influencia en el cine de Almodóvar. Inicialmente fue clasificada con la 3ª Categoría, lo que los supuso la ruina para su productora (Castilla Films) y para su debutante realizador, Lorenzo Llobet-Gràcia, que no volvería a rodar.

20 mayo, 2016

Rafael Gil. **La calle sin sol**. (1948)

Audaz mezcla de cine negro, voluntad verista y fondo costumbrista, este singular *thriller* se suma a una serie de obsesivas y densas películas posbélicas de nítidas resonancias psicoanalíticas. En *La calle sin sol*, basada en un guion de Miguel Mihura y del director Rafael Gil, el decorador Enrique Alarcón reconstruye magistralmente en estudio el desolado barrio chino barcelonés de los años cuarenta.

26 mayo, 2016

Juan de Orduña. **Locura de amor**. (1948)

José Luis Castro de Paz presentará esta película que tuvo un extraordinario éxito de público. Se trata de un melodrama histórico y pictoricista basado en leyenda romántica de Juana La Loca y Felipe el Hermoso, e inspirado en la pintura histórica del siglo XIX (Rosales, Pradilla, Palmaroli). La ambientación general y el vestuario son obra de Manuel Comba, hijo de Juan Comba García, pintor de cámara en las cortes de Alfonso XII y Alfonso XIII y biznieto de Eduardo Rosales.

27 mayo, 2016

José Antonio Nieves Conde. **Surcos**. (1951)

La aparición explícita de cuestiones como la escasez de vivienda, el paro, la prostitución o el éxodo rural, así como la relación directa con modelos fílmicos como el Neorrealismo italiano, definen la excepcionalidad de *Surcos* en la década de los 50 y en general en la historia del cine español. Se trata de uno de los más duros alegatos contra la injusticia franquista. La extraordinaria *Surcos* (1951) provenía del desencantado falangismo de su director, José Antonio Nieves Conde y de su coguionista Gonzalo Torrente Ballester. Sus hispanos elementos constitutivos (Cervantes, el sainete, Baroja o Galdós) son igualmente relevantes.

Madrid, 26 de abril de 2016

Para más información:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Gabinete de Prensa

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 10 06

www.museoreinasofia.es/prensa