

Nuevos acercamientos a la obra de Luis García Berlanga Introducción

Jose txo Cerdán Los Arcos, Ralf Junkerjürgen

Resumen: Introducción al número monográfico sobre una recopilación de nuevas contribuciones a la obra del cineasta español Luis García Berlanga con ocasión del simposio internacional *Furia española. Nuevos acercamientos a la obra de Luis García Berlanga* que se celebró en mayo de 2022 en Ratisbona y Múnich.

Palabras clave: Luis García Berlanga; congreso internacional; Ratisbona; Múnich

Summary: Introduction to the monographic issue on a collection of new contributions to the work of the Spanish filmmaker Luis García Berlanga on the occasion of the international symposium *Furia española. Nuevos acercamientos a la obra de Luis García Berlanga*, which took place in May 2022 in Regensburg and Munich.

Key words: Luis García Berlanga; international congress; Regensburg; Munich

En 2019 parecía que el centenario de Berlanga coincidiría con la participación de España en la Feria del Libro de Fráncfort como invitada de honor. Por lo tanto, tenía sentido combinar los dos eventos, sobre todo porque el director valenciano sigue siendo apenas conocido más allá de los círculos especializados en los países de habla alemana. Acción Cultural Española, la Fimoteca Española, la Universidad de Ratisbona, la Fundación Vielberth y el Instituto Cervantes de Múnich se unieron para rendir homenaje a la importante obra de Berlanga en un simposio internacional con actos en Ratisbona y Múnich en el año del centenario y de la Feria del Libro, y para dejar una huella duradera con la publicación de un libro en

alemán¹. La pandemia ha obligado a retrasar un año la presencia de España en Fráncfort, lo que también ha provocado que los actos previstos se pospusieran, así que el congreso *Furia española. Nuevos acercamientos a la obra de Luis García Berlanga* tuvo lugar del 19 al 21 de mayo de 2022 y el libro se presentó finalmente en la feria en octubre de 2022.

Aunque algunas de las contribuciones de los dos volúmenes de la obra *Furia española* (véase nota al pie 1) sobre Berlanga, recientemente publicada por José Luis Castro de Paz y Santos Zunzunegui, se dieron a conocer en el simposio, otras se escribieron exclusivamente para esta ocasión. El presente número de la revista *Estudios Culturales Hispánicos* se propone dar un espacio a estas voces. Para completar el panorama de los actuales estudios sobre la obra de Luis García Berlanga, se añadieron otras tres contribuciones, las de Josetxo Cerdán Los Arcos, Ernesto Pérez Morán y Rubén de la Prida, escritas especialmente para este volumen. Con este número, la revista continúa el diálogo con la obra de Berlanga, iniciado en 2021 con una recopilación de entrevistas inéditas con Luis García Berlanga y sus colaboradores².

Los artículos del presente volumen corresponden a dos líneas diferentes. En la primera parte se reúnen los que se concentran en una obra concreta (o a veces más) y se encuentran en orden cronológico, mientras que los tres ensayos de la segunda parte indagan en aspectos que van más allá del ámbito puramente cinematográfico o del enfoque en una obra concreta.

Marina Díaz López abre la primera parte con un análisis de *Esa pareja feliz* que la autora entiende como una de las últimas aportaciones al imaginario popular madrileño, que hunde sus raíces en el sainete y la zarzuela. Su interpretación desvela cómo el panorama que ofrece la ciudad como espacio de modernización donde impera el capitalismo que, por su parte, es leído satíricamente, tiene como contrapartida una serie de mecanismos

¹ Castro de Paz, José Luis / Junkerjürgen, Ralf / Zumalde, Imanol / Zunzunegui, Santos, eds. *Luis García Berlanga (1921-2010). Zu Leben und Werk eines spanischen Ausnahmeregisseurs*. Marburg: Schüren, 2022. El libro recoge contribuciones de los dos amplios volúmenes de *Furia española. Vida, obra, opiniones y milagros de Luis García Berlanga (1921-2010), cineasta*, editados por José Luis Castro de Paz y Santos Zunzunegui en 2021 y añade una entrevista de Matthias Schilhab con el director valenciano.

² Ver en línea <https://ech.uni-regensburg.de/issue/view/3>.

de negociación y mediación que proceden de la cultura popular y que forman un equilibrio. No solo a través de su ambientación, sino también por sus personajes y recursos paródicos, la película muestra cómo las incipientes clases medias utilizan los recursos de su identidad tradicional para tratar de asimilar los cambios motivados por la modernización.

La segunda aportación, escrita por *Hans-Jörg Neuschäfer*, enfoca *iBienvenido, Mister Marshall!* para revelar cómo el relato principal irónico, aunque inofensivo, sobre una supuesta visita de 'los Americanos' en un pueblo llamado Villar del Río es minado por unas provocaciones heterodoxas en el episodio de los sueños que, a primera vista, no tiene que ver mucho con la acción principal. Según Neuschäfer, Berlanga utiliza los sueños a la manera de Cervantes o Quevedo para expresar unas críticas que hubieran sido inadmisibles en la trama principal.

También *Christian Wehr* dedica su ensayo a *iBienvenido, Mister Marshall!*, prescindiendo, sin embargo, de su contexto político para fijarse en la compleja teatralidad de la película a través de los temas del juego teatral, del disfraz colectivo y del engaño. Desde este punto de vista, el autor muestra cómo la obra se abre a un nivel político cuyo tema no son tanto los acontecimientos contemporáneos, sino más bien el análisis crítico-burlesco de un tipo particular y carismático de poder.

Dagmar Schmelzer, por su parte, analiza cómo Berlanga juega en *Los jueves, milagro* con la supuesta sencillez de la comedia que se revela compleja visto su doble fondo, sus ambigüedades y polivalencias. A partir del motivo del 'santo inocente', la contribución indaga en la cuestión de cómo interactúan simpleza y cordura, principios que suelen regir la lógica de los textos del género picaresco. Se analiza, por ende, una fórmula característica de la comedia temprana berlanguiana: una crítica social perspicaz que se da cara de inocencia.

Si la obra de Berlanga se ha estudiado minuciosamente en cuanto a sus características genéricas y sus implicaciones culturales, no se puede decir lo mismo de sus aspectos formales y narratológicos. *Rubén de la Prida* cumple esta laguna aplicando las categorías de tiempo, modo y voz según el análisis del relato de Gérard Genette a siete filmes del director valenciano, entre los que se prestará una especial atención a *El verdugo*. El ensayo ilumina desde la perspectiva narratológico la nítida brecha entre los filmes

de Berlanga anteriores a la aparición de Rafael Azcona y aquellos coguionizados junto a él. Mientras que los primeros muestran un predominio de la escena como forma temporal fundamental, es a partir de *Plácido* cuando se aprecia una clara tendencia hacia el empleo del plano-secuencia que ya no se abandonará. En ambas partes de la filmografía, no obstante, predomina una estructura temporal cíclica, coherente con el estancamiento como variación fundamental de la estructura del relato.

Julia Brühne continúa el análisis de *El verdugo* tratando de la dialéctica entre comedia, tragedia e identificación (imposible) que se despliega en el filme. El marco teórico central de Brühne es el concepto de la ‘interpelación’ que, según Althusser, significa que una institución ideológica llama al individuo con la meta de integrarlo en su norma social. Si el individuo obedece, recibe un papel social y disfruta de una cierta libertad basada en la ilusión de haber escogido su destino. Según la autora, al navegar entre el esperpento y otras formas de humor pertenecientes a categorías descritas por Henri Bergson, Berlanga consigue crear una película fundamentalmente ambivalente que critica con sutileza las interpelaciones del régimen franquista.

Y, por último, *Ernesto Pérez Morán* pone la mira en una obra poco o incluso nada estudiada, la serie televisiva *Villarriba y Villabajo* (TVE) según una idea inicial del propio Berlanga, aunque no queda del todo claro su papel en la redacción del guion. Pérez Morán demuestra a partir de numerosos ejemplos que la serie supone un llamativo rastreo por las películas de Berlanga hibridado con el inmovilismo característico del cine popular tardofranquista que durante los años noventa se refugió en la ficción televisiva. El ensayo repasa los ejes temáticos que la serie y la obra cinematográfica tienen en común, por ejemplo, la relación entre pueblo y ciudad; luego los personajes estereotipados característicos para el director valenciano o simplemente los guiños a su obra que se han insertado en algunos capítulos. Delante de este telón de fondo, se puede considerar *Villarriba y Villabajo* un particular palimpsesto del cine berlanguiano.

La segunda parte del volumen la abre *Alba Gómez García* con un análisis de los aspectos literarios en Berlanga, dado que, de hecho, no era solo un cineasta. Desde sus inicios, literatura y cine iban en paralelo y se vinculan estrechamente en su obra y en su vida. La autora pone de relieve siete claves para esclarecer la pluralidad de estos vínculos: Berlanga fue

un ávido lector durante toda su vida y tuvo una vocación de escritor que más tarde se tradujo también en su trabajo de editor. De ahí que haya muchas influencias literarias que se reflejan en sus filmes, el ejemplo más obvio entre ellas es su producción televisiva *Blasco Ibáñez, la novela de su vida*. Por otro lado, la obra de Berlanga ha inspirado una serie de adaptaciones teatrales y el mismísimo Berlanga se ha convertido en un personaje (auto-)ficticio al aparecer en filmes y programas de televisión burlándose irónicamente de los tópicos que el mismo ha creado.

El acercamiento político entre EE. UU. y España a partir de principios de los años 50 o, en términos más generales, el impacto cultural norteamericano se refleja no solo en el cine de Berlanga, sino también en varias coproducciones internacionales como *The Pride and the Passion* o *Spanish Affair*. *Ralf Junkerjürgen* utiliza estas analogías para perfilar las miradas en parte opuestas y en parte complementarias de ambos lados. A través de aspectos estructurales y focos temáticos, tal comparación permite iluminar el complejo discursivo “EE. UU.-España” desde perspectivas divergentes y determinar con mayor precisión la posición de Berlanga dentro del mismo.

Y, last but not least, Josetxo Cerdán Los Arcos resume y contextualiza las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del cineasta. Aunque el año del centenario fue 2021, debido a las condiciones excepcionales que se vivieron por la pandemia mundial, las celebraciones se extendieron a lo largo de los años 2021 y 2022, alcanzando algunos de sus objetivos de carácter patrimonial, como la adquisición por parte del Estado de su archivo personal, a finales de ese segundo año.

Los diferentes enfoques de las contribuciones de este volumen demuestran que la obra de Berlanga dista mucho de estar agotada y debería ser una prueba más de su densidad artística y complejidad temática el hecho de que siga inspirando y desafiando nuevas perspectivas. Queremos agradecer a todos los participantes su excelente colaboración y su generosa disposición a contribuir con un artículo.

Madrid y Regensburg, en noviembre de 2023