

Filmando el cambio social

Sociedad, historia y política en el cine de la Transición

J.L. Sánchez Noriega

Universidad Complutense de Madrid

noriega@ucm.es

Proyecto de investigación

“Ideologías, política e historia en el cine español de la Transición (1976-1984)” (2013-2015)

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España en el que participan:

Coordinador: José Luis Sánchez Noriega (Universidad Complutense de Madrid)

Pilar Amador Carretero (Universidad Carlos III de Madrid)

Bénédicte Brémard (Université du Bourgogne)

Marie-Claude Chaput (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

Virginia Guarinos Galán (Universidad de Sevilla)

Miguel Ángel Huerta Floriano (Universidad P. de Salamanca)

Esperanza Yllán Calderón (Universidad Complutense de Madrid)

Gérard Imbert (Universidad Carlos III de Madrid)

Ernesto Pérez Morán (Universidad de Medellín, Colombia)

Pedro Sangro Colón (Universidad P. de Salamanca)

Jean-Claude Seguin (Université Lumière- Lyon 2).

José Luis Sánchez Noriega (ed.)

FILMANDO EL CAMBIO SOCIAL

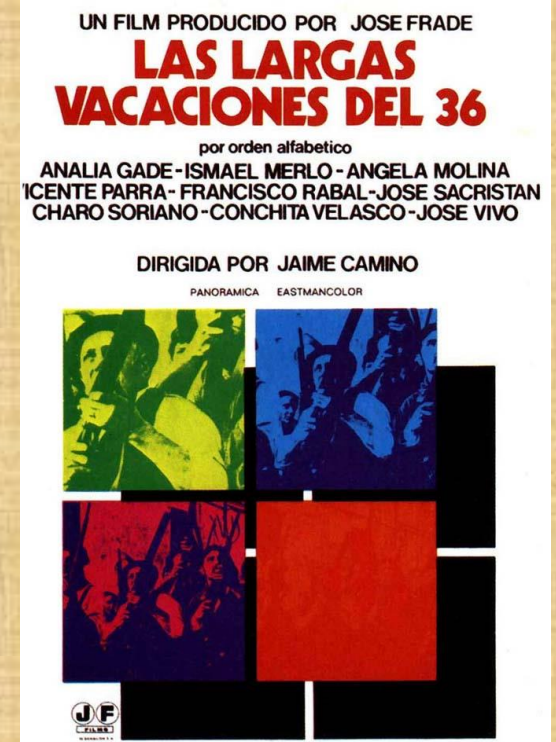
Las películas de la Transición

Filmando el cambio social. Las películas de la Transición
de José Luis Sánchez Noriega (ed.), Barcelona, Laertes, 2014, 371 pp.

Trayectorias del cine de la Transición

- Revisión del pasado histórico de la República y el franquismo
- Emergencia de cines de las comunidades autónomas
- Cine social y político; cine de reacción franquista
- Nuevas identidades: cine quinqu
- Libertad de expresión, censura y moral del placer
- Comedia de destape, cine clasificado "S", identidades sexuales
- Cuestionamiento de la familia

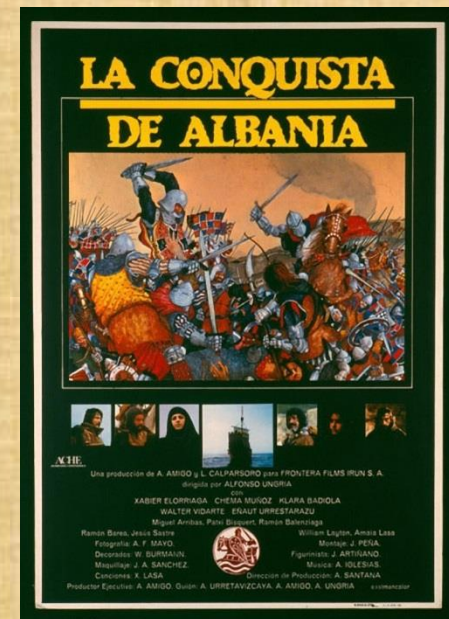
La prima Angélica

Revisión del pasado histórico de la República y el franquismo

- Es el ciclo más importante del cine de la Transición
- Se inicia en el tardofranquismo con el cine de la “tercera vía” y de Elías Querejeta
- Continúa hasta la actualidad, con películas sobre la posguerra, el maquis y distintos sucesos del franquismo
- Adaptaciones literarias y relatos biográficos como medio de conocimiento histórico
- El cine del pasado siempre habla del presente: valor para la memoria democrática en los años del posfranquismo

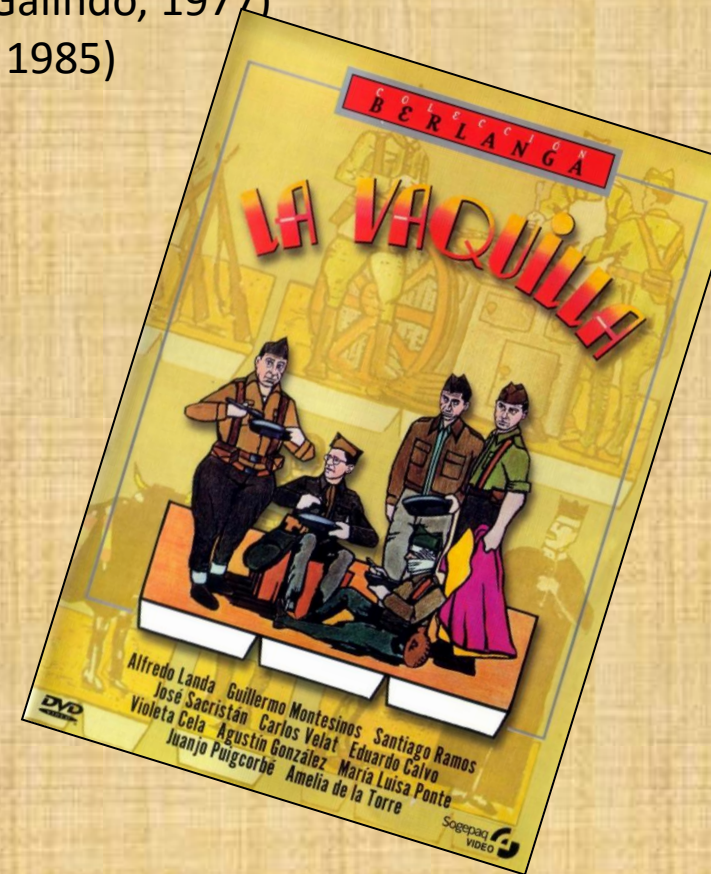
Propósito del cine histórico durante la Transición:

- las películas hablan del presente y para el presente
- desbaratar el discurso dominante aún vigente del franquismo
- conjurar las estrategias de olvido inducido
- hacer memoria de episodios concretos
- reconstruir estilos de vida basados en valores democráticos

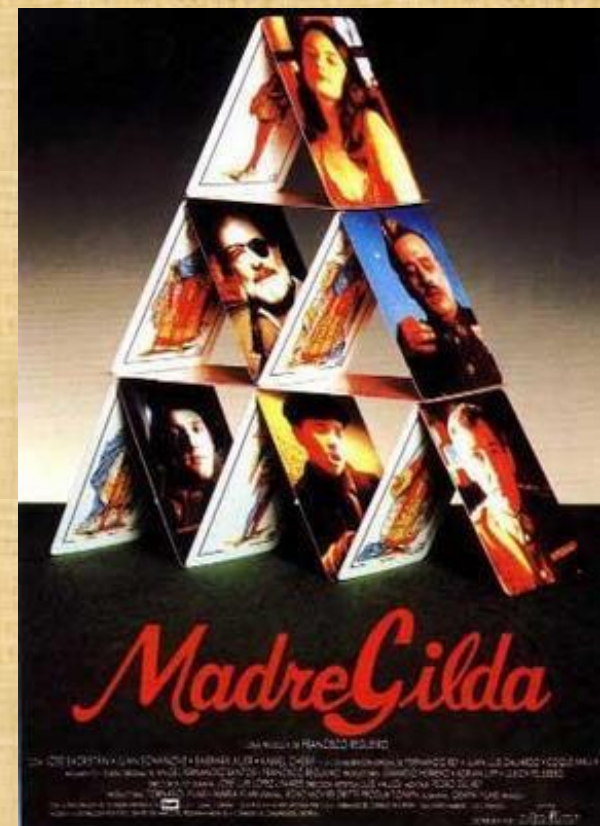
Guerra Civil como suceso central de la España del siglo XX

- *Companys, proceso a Cataluña* (Josep María Forn, 1978)
- *Las largas vacaciones del 36* (Jaime Camino, 1976)
- *Memorias del general Escobar* (José Luis Madrid, 1984)
- *La plaza del Diamante* (Francesc Betrú, 1982)
- *¿Por qué perdimos la guerra?* (Diego Santillán y Luis Galindo, 1977)
- *Réquiem por un campesino español* (Francesc Betrú, 1985)
- *Retrato de familia* (Antonio Giménez-Rico, 1976)
- *Soldados* (Alfonso Ungría, 1978)
- *Tengamos la guerra en paz* (Eugenio Martín, 1976)
- *La vaquilla* (Luis García Berlanga, 1985)
- *La vieja memoria* (Jaime Camino, 1978)

Guerra Civil como suceso central de la España del siglo XX (filmografía de la postransición)

- ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990)
- Huidos (Sancho Gracia, 1992)
- Madregilda (Francisco Regueiro, 1993)
- Tierra y libertad (Ken Loach, 1994)
- Libertarias (Vicente Aranda, 1996)
- La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998)
- La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999)
- Silencio roto (Montxo Armendáriz, 2001)
- El viaje de Carol (Imanol Uribe, 2002)
- Soldados de Salamina (David Trueba, 2002)
- El lápiz del carpintero (Antón Reixa, 2002)
- Las cajas españolas (Alberto Porlán, 2004)
- Las trece rosas (Emilio Martínez-Lázaro, 2007)
- La buena nueva (Helena Taberna, 2008)
- La voz dormida (Benito Zambrano, 2011)

**LA VERDAD SOBRE
EL CASO
SAVOLTA**

José Luis López Vázquez
Charles Denner
Stefania Sandrelli Omero Antonutti
Ovidi Montllor Ettore Manni
Alfredo Pea Virginie Billedoux

Un film de **ANTONIO DROVE**
Productor **ANDRES VICENTE GOMEZ**

CINEMA

PUM, PAM, PUM... ¡FUEGO!

una producción de JOSE FRADE

CONCHITA VELASCO
JOSE MARIA FLOTATS
FERNANDO FERNAN GOMEZ

un film de PEDRO OLEA

música de CARMELO BERNAOLA
y una selección de canciones
españolas

RE DISTRIBUCIÓN S.A.

PANORAMICA EASTMANCOLOR

1952

Las bicicletas son para el verano

Obras con soporte literario y/o de drama familiar

- *Retrato de familia* (Antonio Giménez-Rico, 1976)
- *Las largas vacaciones del 36* (Jaime Camino, 1976)
- *La ciutat cremada* (Antoni Ribas, 1976)
- *La verdad sobre el caso Savolta* (Antonio Drove, 1978)
- *Soldados* (Alfonso Ungría, 1978)
- *La colmena* (Mario Camus, 1982)
- *La plaça del diamant* (Francesc Betriu, 1982)
- *Valentina / Crónica del alba* (Antonio Betancor, 1982-83)
- *Las bicicletas son para el verano* (Jaime Chávarri, 1984)
- *Los santos inocentes* (Mario Camus, 1984)

Las bicicletas son para el verano

Dragon Rapide

La colmena

La plaza del Diamante

La ciutat cremada

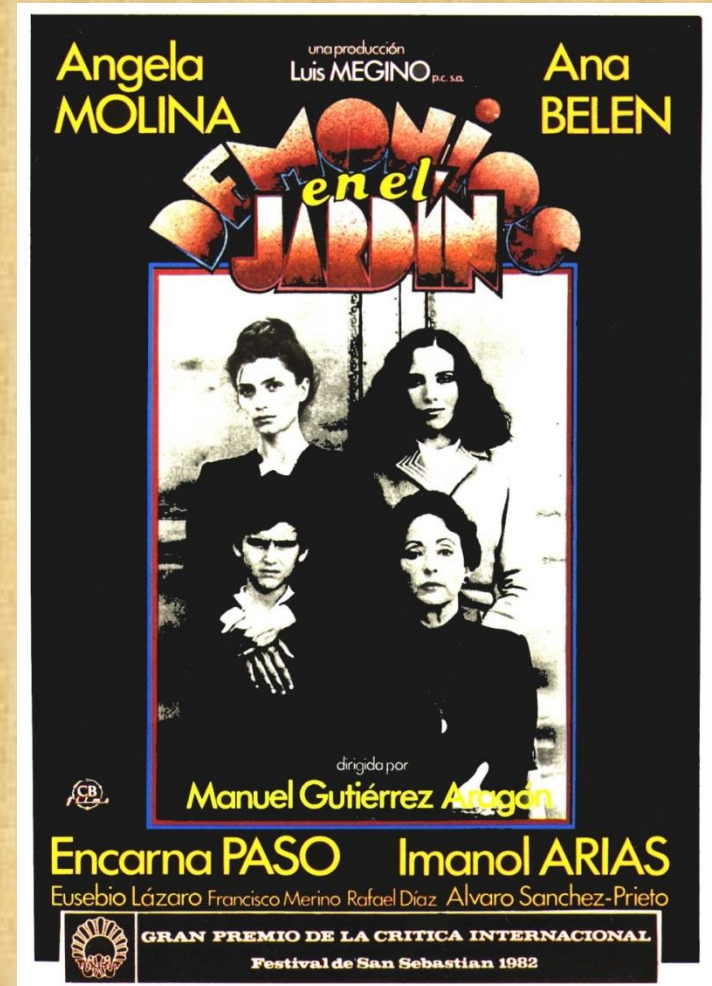

La ciutat cremada

Fábula sobre el franquismo:

- hambre y estraperlo (contrabando)
- poder familiar
- beneficios para falangistas
- mascarada y parafernalia del régimen

Una foto, un título, un cartel, una familia

EXCLUIDOS SOCIALES	CAMPESINADO	CLASE OBRERA EMERGENTE	CLASE MEDIA	ARISTOCRACIA
Azarías Niña Chica	Paco Régula otros criados	Quirce Nieves	Don Pedro Purita	Iván Marquesa Miriam invitados

CRIADOS

Sumisión y servilismo

Educación como horizonte

Solidaridad en la familia

Ausencia de educación sentimental

ARISTOCRACIA

Prepotencia, falta de empatía

Paternalismo

Jerarquía social

Hipocresía

Relaciones de complicidad con poderes

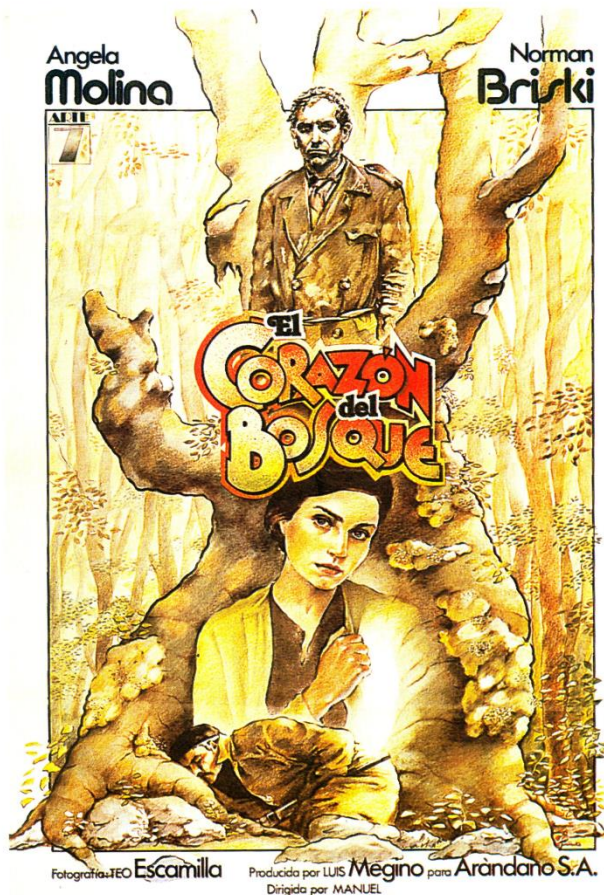

Ciclo de guerrilla antifranquista (maquis)

Memoria de la resistencia
Debate sobre estrategias antifranquistas
Ética del perdedor

FILMOGRAFÍA

Guerrilleros (documental)
El corazón del bosque
Los días del pasado
Huidos
Luna de lobos
Silencio roto

Los días del pasado

TCM

El desencanto

Renovación del cine histórico superador del cartón-piedra

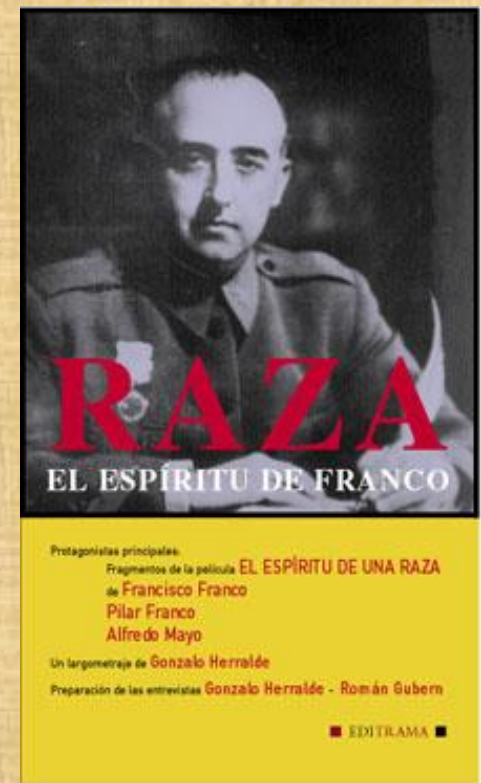
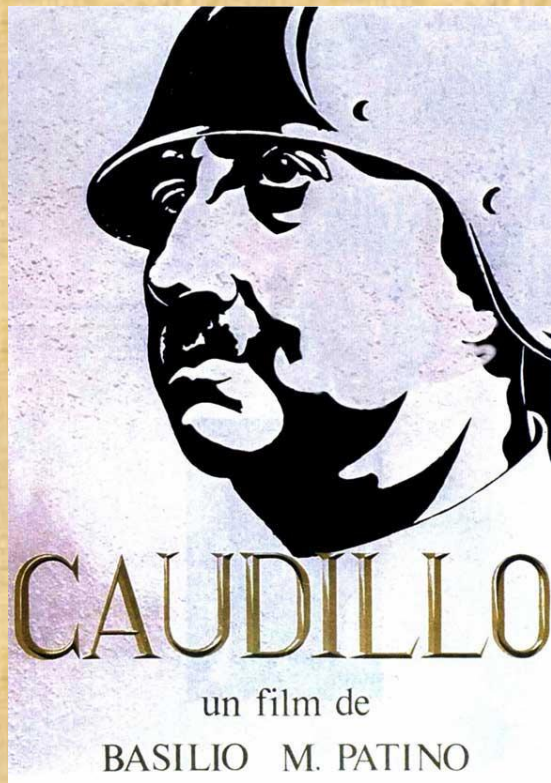
Recreaciones de biografías de líderes políticos

Nuevos modelos de cine histórico:

- **Documental de montaje** con función de resemantización de imágenes de archivo: *Canciones para después de una guerra*, *Caudillo*
- **Documental de entrevistas.** Dar voz a los silenciados y nuevas aproximaciones: *Por qué perdimos la guerra*, *La vieja memoria*, *El proceso de Burgos*, *Raza*, *el espíritu de Franco*, *Queridísimos verdugos*, *El desencanto*, *El asesino de Pedralbes*, *Franco, un proceso histórico*

Canciones para después de una guerra

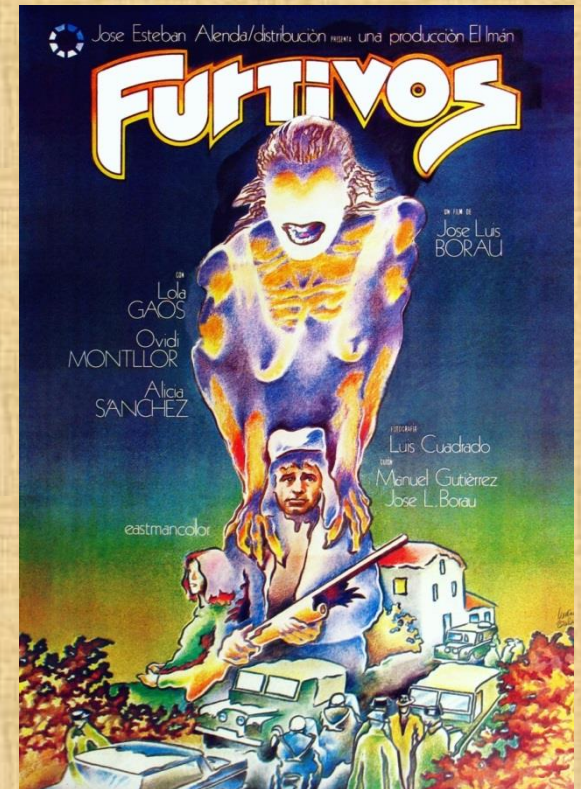
El proceso de Burgos

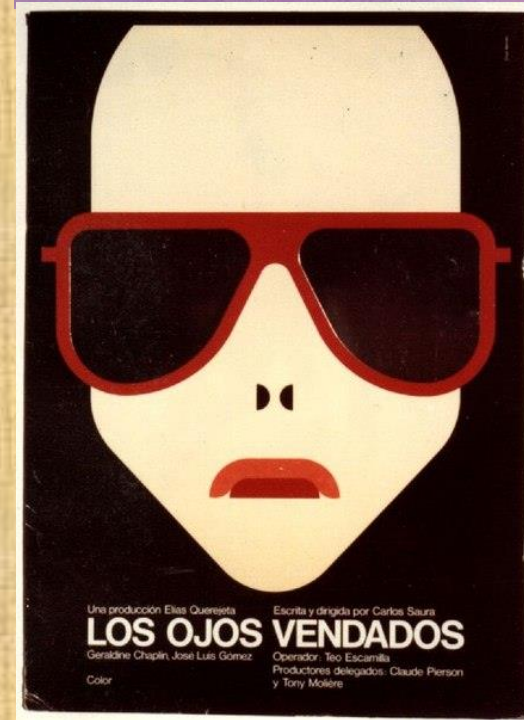
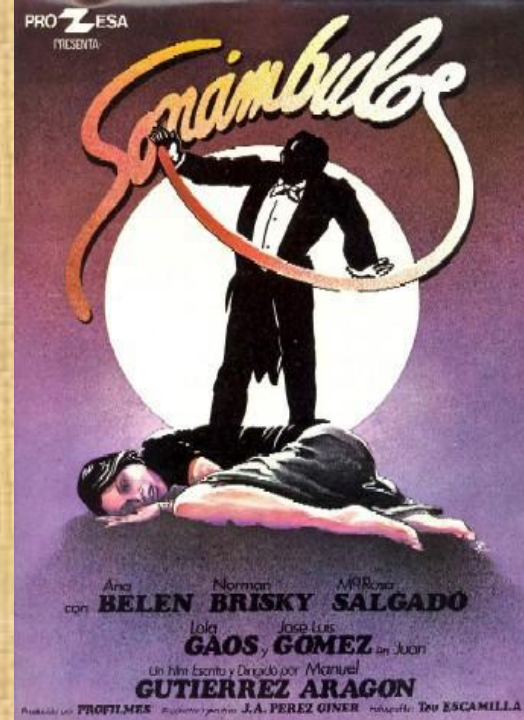
Cine social y político

- Sucesos y ficciones contemporáneos (décadas de 70 y 80)
- Historias destinadas a difundir valores democráticos
- Crítica de figuras de poder heredado: disolver el franquismo sociológico
- Conflictos del presente: huelgas, libertades, terrorismo...
- Cine neofranquista

Revisión del tardofranquismo (1970-1975)

- *Furtivos* (José Luis Borau, 1975)
- *Toque de queda* (Iñaki Núñez, 1978)
- *El proceso de Burgos* (Imanol Uribe, 1979)
- *La fuga de Segovia* (Imanol Uribe, 1981)
- *Operación Ogro* (Gillo Pontecorvo, 1980)
- *Comando Txikia / Muerte de un presidente* (José Luis Madrid, 1976)
- *Camada negra* (M. Gutiérrez Aragón, 1977)
- *Sonámbulos* (M. Gutiérrez Aragón, 1978)
- *Los ojos vendados* (Carlos Saura, 1978)

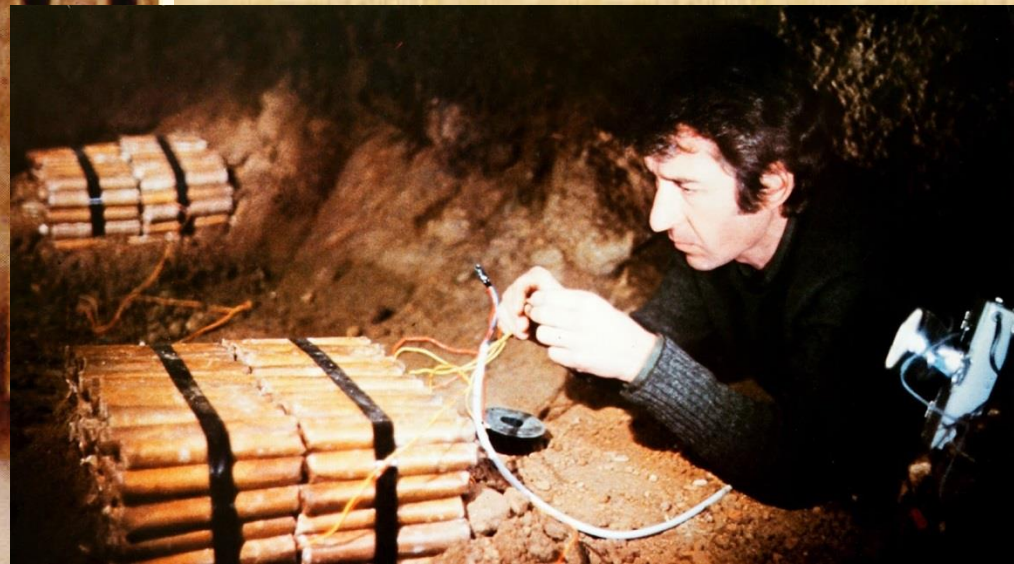

Un film de **GILLO PONTECORVO**
GIAN MARIA VOLONTE
JOSE SACRISTAN · ANGELA MOLINA
EUSEBIO PONCELA · SAVERIO MARCONI

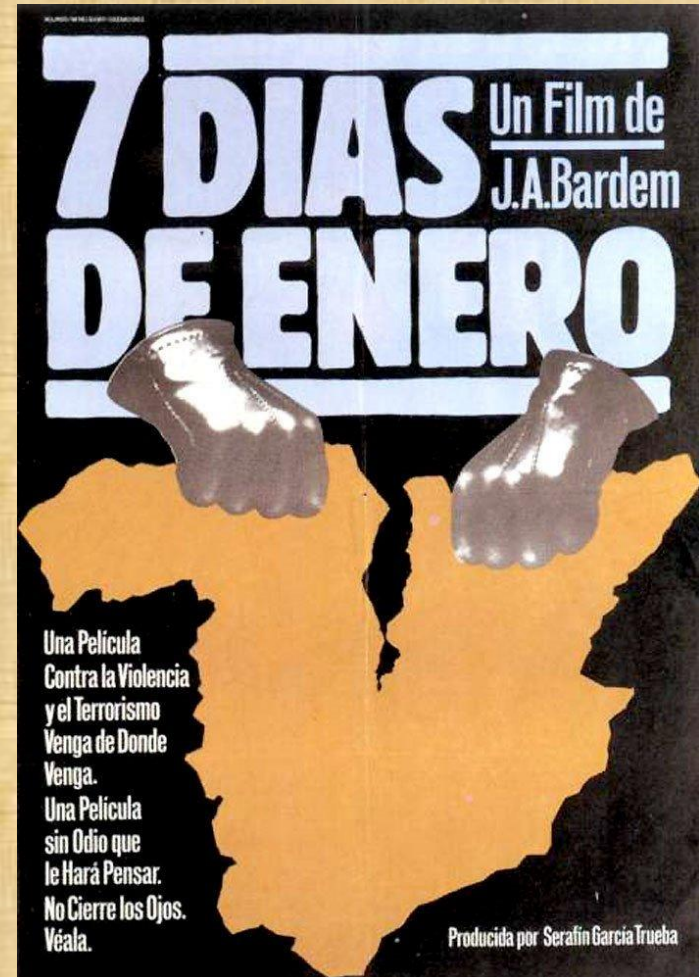
OPERACION OGRO

PRODUCIDA POR **José Sámano**

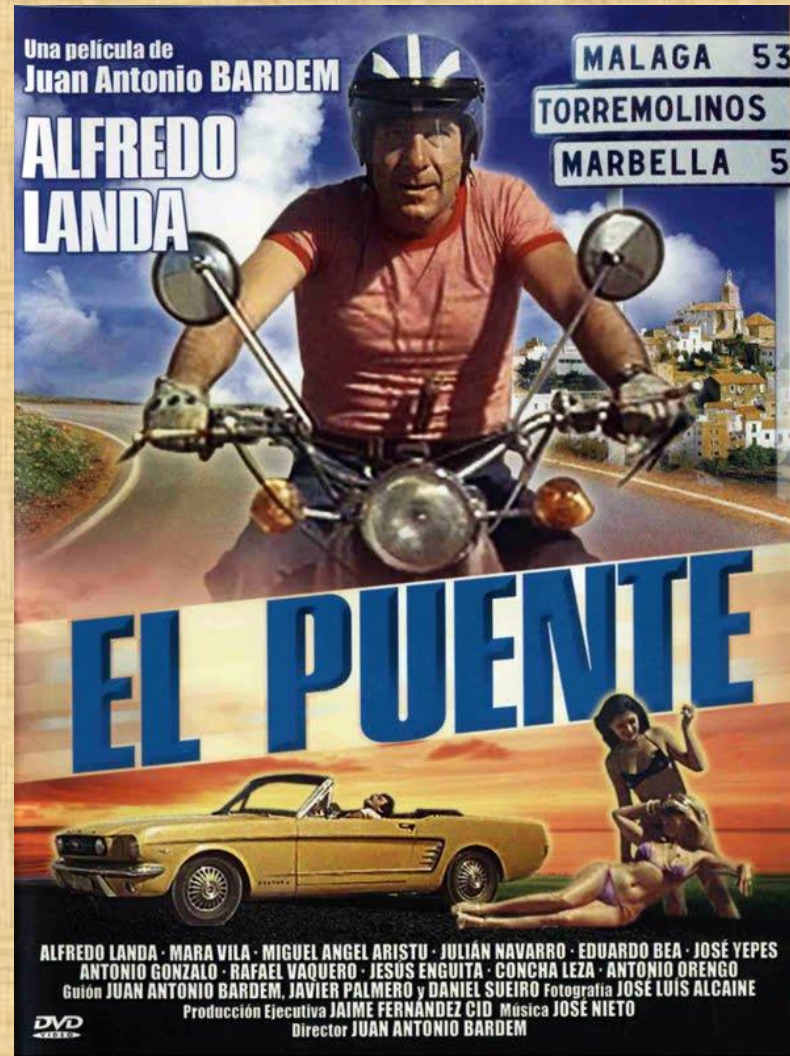
DIRIGIDA POR **Gillo Pontecorvo**

Una coproducción **SABRE(Madrid)VIDES(Roma)ACTION(Paris)**

- Matanza de abogados laboristas de CCOO
- Pistolerismo fascista en manifestaciones
- Terrorismo desestabilizador
- Connivencia de otros poderes

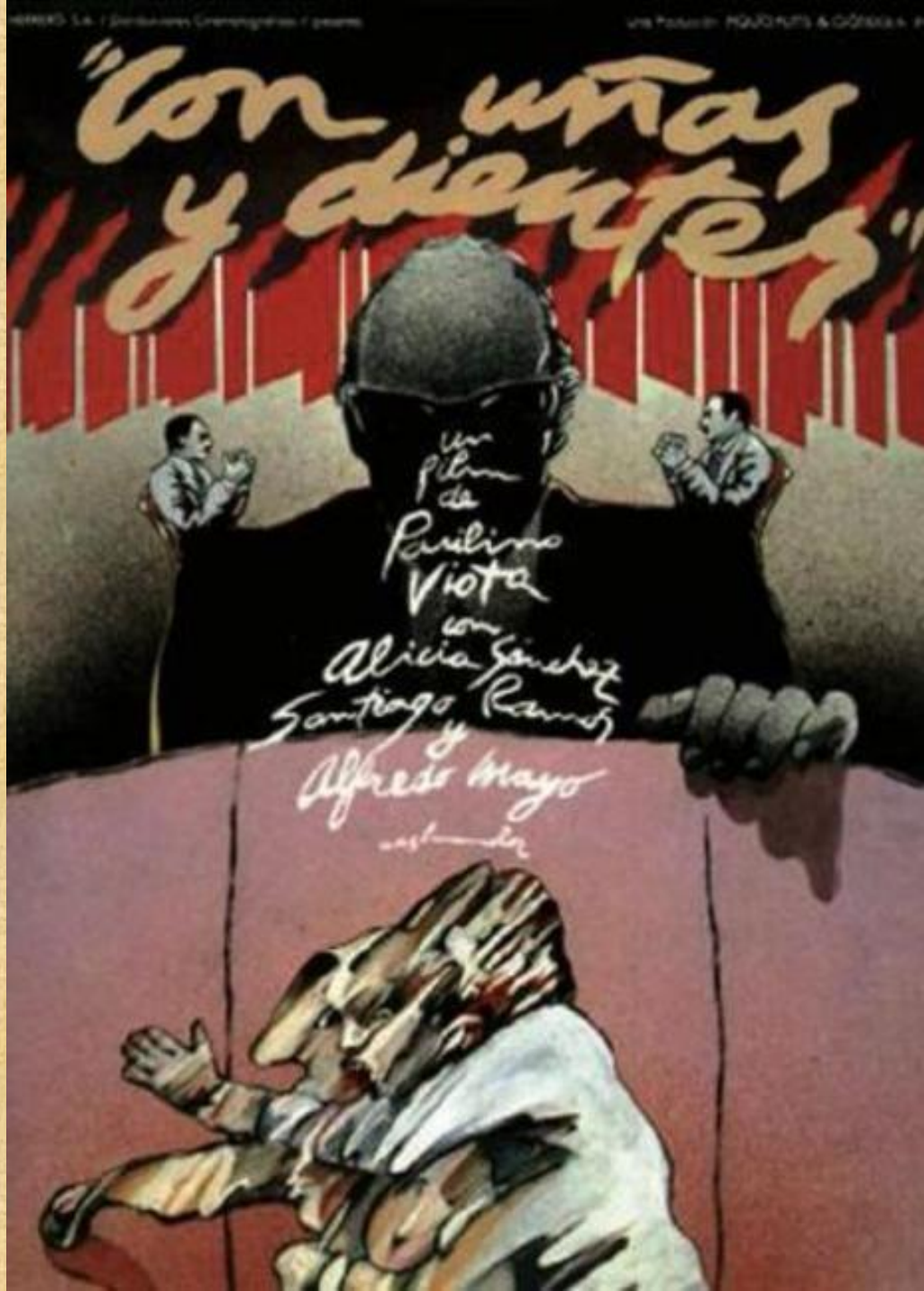
- Relato de toma de conciencia: problemas laborales, emigración, sindicalistas presos, libertad de expresión, educación sexual, etc.
- Compromiso político del ciudadano de a pie
- Viaje transformador: cambio de actitud del apoliticismo de la dictadura

La muerte de Mikel
Imanol Uribe, 1984

Con uñas y dientes

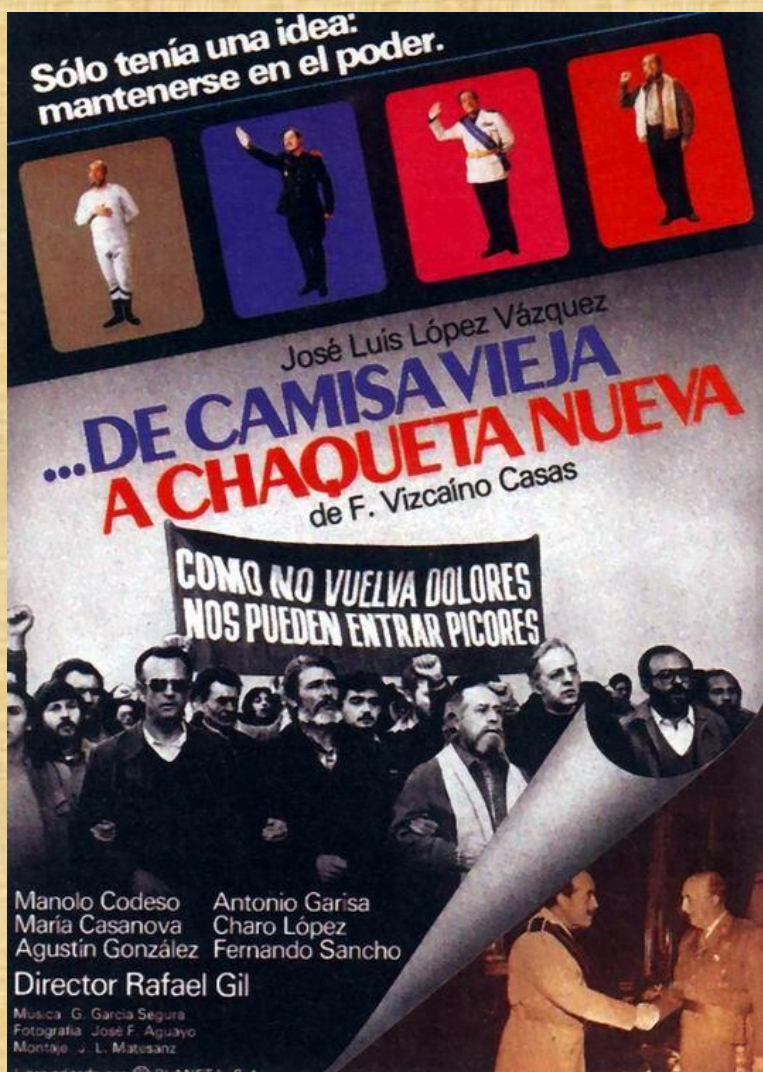
un
film
de
Pavlo
Viota
con
Alicia Sánchez
Santiago Ramos
y
Alfredo Mayo
castro

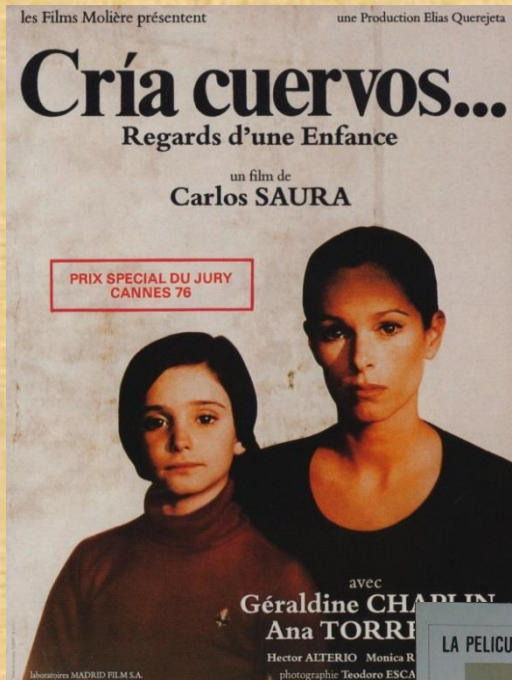
Cine reaccionario

- Mariano Ozores y Rafael Gil / Vizcaíno Casas
- Nostalgia del franquismo
- Crítica costumbrista
- Caricatura de nuevos estilos y burla de los desmadres

El desencanto, la crisis y la construcción de nuevas identidades

- Nuevos estilos de vida
- Rearme moral y educación sentimental de una generación: trilogía de Garci
- Comedia madrileña: Trueba, Colomo, Martínez Lázaro
- Ciclo de delincuencia juvenil, cine quinqu
- “El crimen de Cuenca” y la censura latente

ALFREDO MATAS Presenta

EL CRIMEN DE CUENCA

AMPARO SOLER LEAL
HECTOR ALTERIO
DANIEL DICENTA
JOSE MANUEL CERVINO

Y LA COLABORACION ESPECIAL DE FERNANDO REY

SOBRE UN HECHO DE JUAN ANTONIO PERITO
QUE EN SALVADOR MALDONADO Y PILAR MIRO
MUSICA DE ANTON GARCIA ABRIL

DIRIGIDA POR PILAR MIRO

UNA PRODUCCION INCINE/ZET

INCINE
CINE

A ESPANHA VERDADEIRA E PROFUNDA
DOENTE E ESPERANÇADA
A DO CLAMOR POPULAR E ASPIRAÇÕES NÃO CONCRETIZADAS

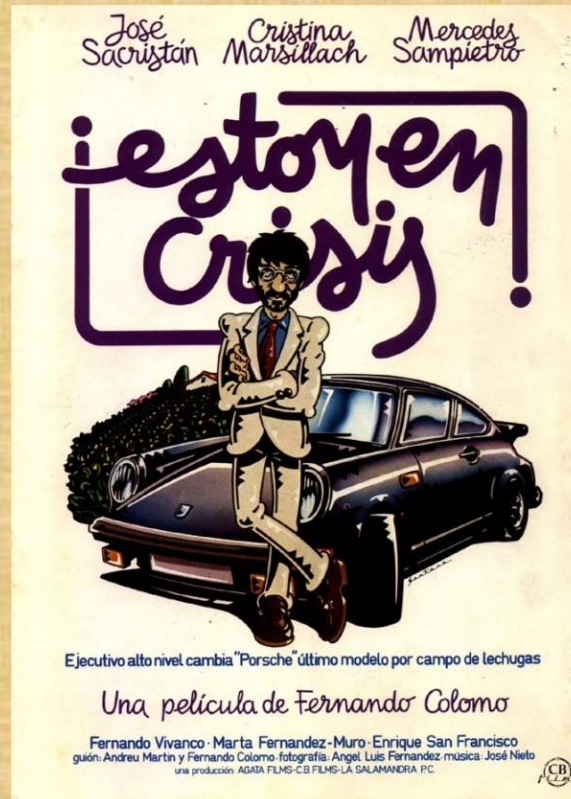
ROCIO

um filme de FERNANDO RUIZ VERGARA

Director de Fotografia	Victor Esteveao
Guião	Ana Vila
Música	Salvador Tavora
Intérpretes: Homens, mulheres e crianças do Povo Andaluz.	

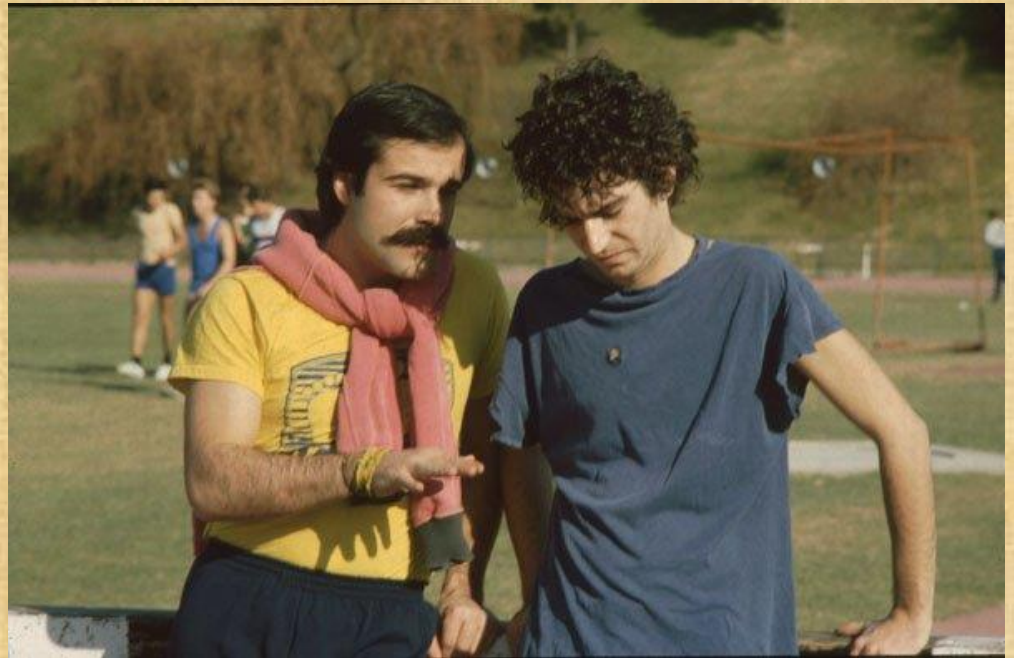
- Nuevos actores
- Cine más fresco y joven; tratamientos de comedia
- Desenfado y sentido lúdico en temas de pareja y sexo
- Sentido de la libertad y ausencia de prejuicios
- Desencanto político con la democracia establecida

Opera prima

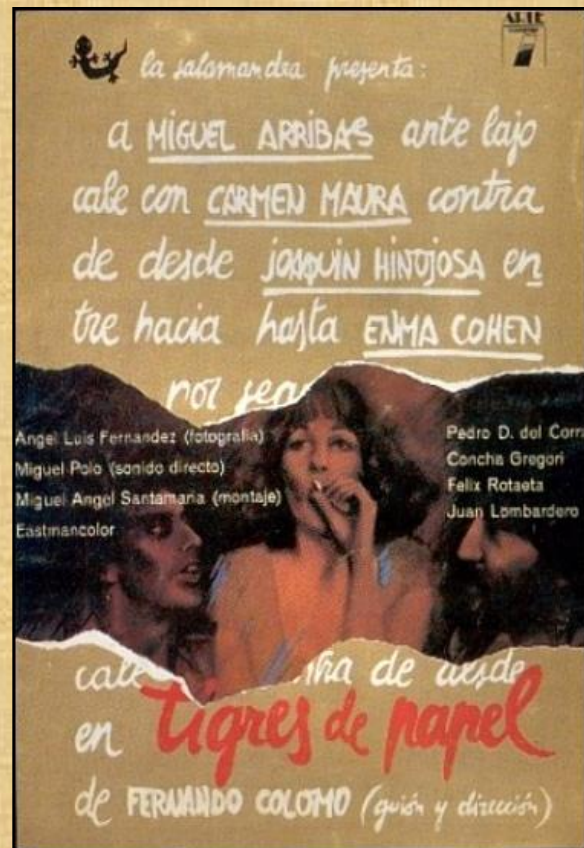
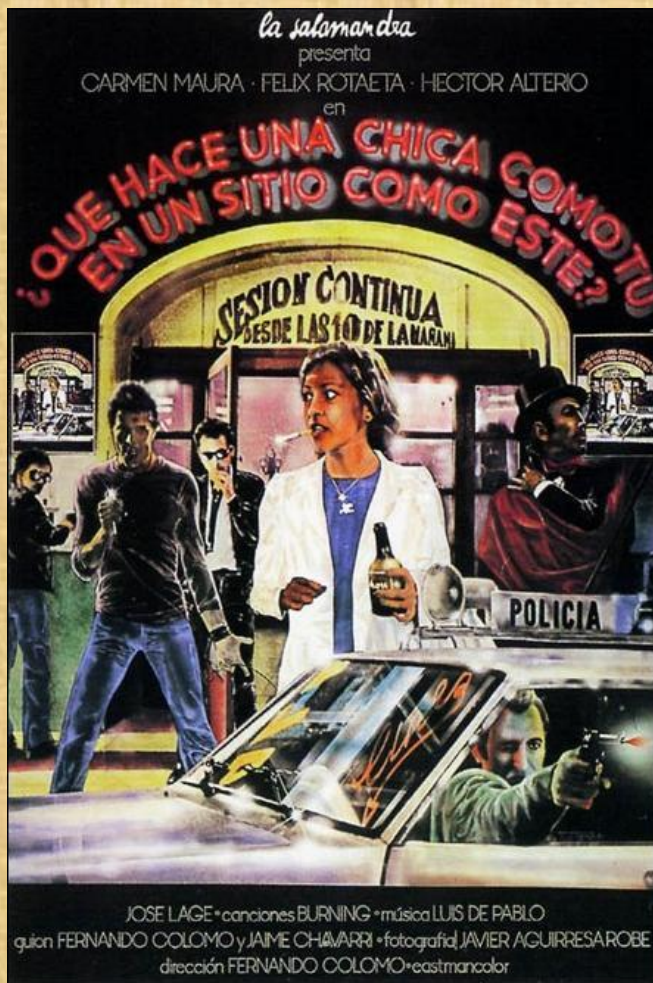

Asignatura pendiente

Asignatura pendiente

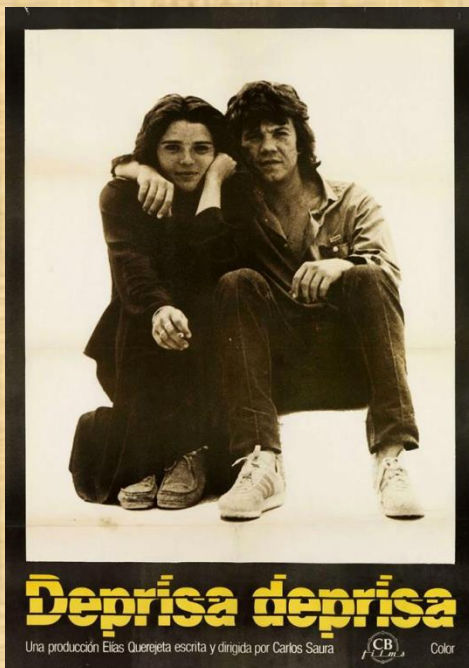

Cine quinquí y ciclo de delincuencia juvenil

- Héroes de la marginalidad
- Crónica social de jóvenes de barriadas, drogadicción, desempleo, delincuencia juvenil, terrorismo
- Estética de violencia y exhibición de cuerpos

Maravillas (M. Gutiérrez Aragón, 1980)

Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981)

- José Antonio de la Loma: *Perros callejeros* (1977), *Perros callejeros II: Busca y captura* (1979), *Los últimos golpes de El Torete* (1980)
- Eloy de la Iglesia: *Miedo a salir de noche* (1980), *Navajeros* (1980), *Colegas* (1982), *El pico* (1983) y *El pico 2* (1984)

MAS REAL... MAS DURA... MAS EMOTIVA...
...QUE LA PRIMERA!

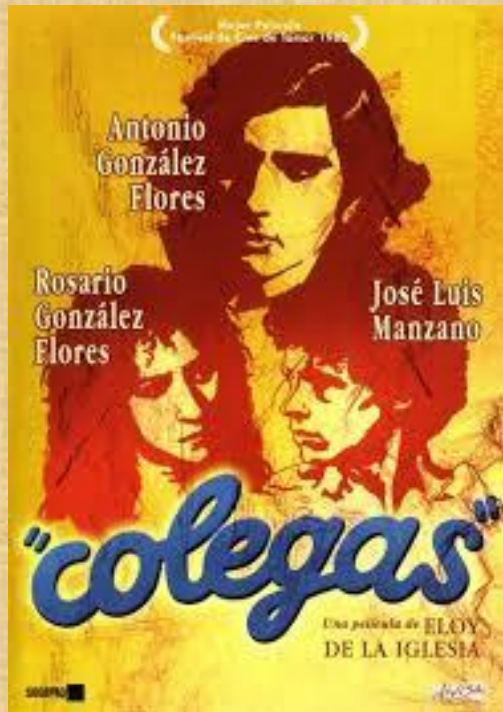
Perros Callejeros II

ANGEL HERNANDEZ ITURRO (El Doctor) en "PERROS CALLEJEROS II"
con VERONICA IBARRI, GOLA SAMBOL, ROYEL FORNIA, CONRADO FUENTES
colaborando con CAROL BERTOLINI y la presentadora de "ORGA GIBREAU"
Un film de JOSE ANTONIO DE LA LOMA. Una produccion FILMBOSS/BOSS/PIVISA.

BAJADA BONOMA EN DIRECCION ENGLOBENOR - NOVELA EDITADA POR MARTINEZ BOCA

El pico

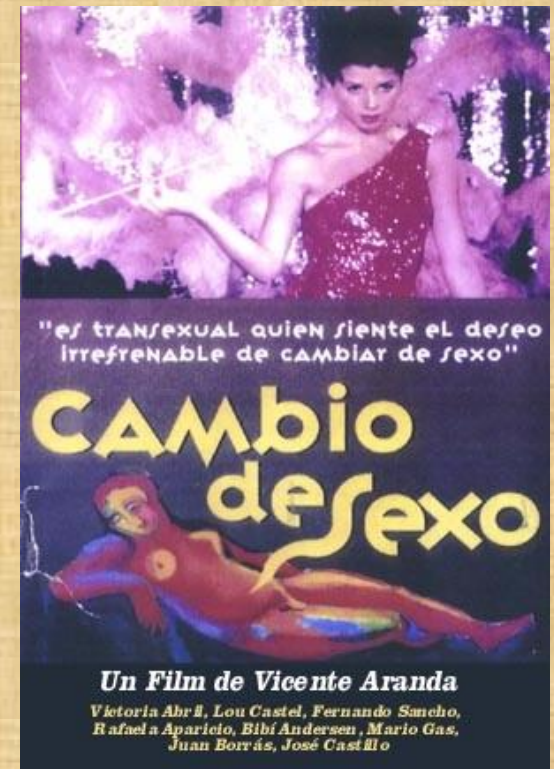

Identidades sexuales y moral del placer

- Cine de destape del tardofranquismo
- Películas "S" y abolición de la censura: 130 películas entre 1977 y 1983
- Crítica al prohibicionismo y hegemonía de moral católica
- Libertad y pluralidad en las identidades y conductas sexuales
- Celebración festiva del sexo; rechazo del oscurantismo y tabú
- Nuevas identidades de género: homosexualidad, transexualidad

Homosexualidad y transexualidad

- *A un Dios desconocido* (Jaime Chávarri, 1977)
- *Cambio se sexo* (Vicente Aranda, 1977)
- *Los placeres ocultos* (Eloy de la Iglesia, 1977)
- *Los claros motivos del deseo* (Miguel Picazo, 1977)
- *Un hombre llamado Flor de Otoño* (Pedro Olea, 1978)
- *Ocaña, retrato intermitente* (Ventura Pons, 1978)
- *El diputado* (Eloy de la Iglesia, 1978)
- *Vestida de azul* (A. Giménez Rico, 1983)
- *La muerte de Mikel* (Imanol Uribe, 1984)

Un hombre llamado Flor de Otoño

El amor del capitán Brando

Relatos de liberación de comportamientos sexuales

A contratiempo (Óscar Ladoire, 1981)

Caniche (Bigas Luna, 1979)

Bilbao (Bigas Luna, 1978)

La otra alcoba (1976), *El sacerdote* (1978), *La mujer del ministro* (1981) de Eloy de la Iglesia

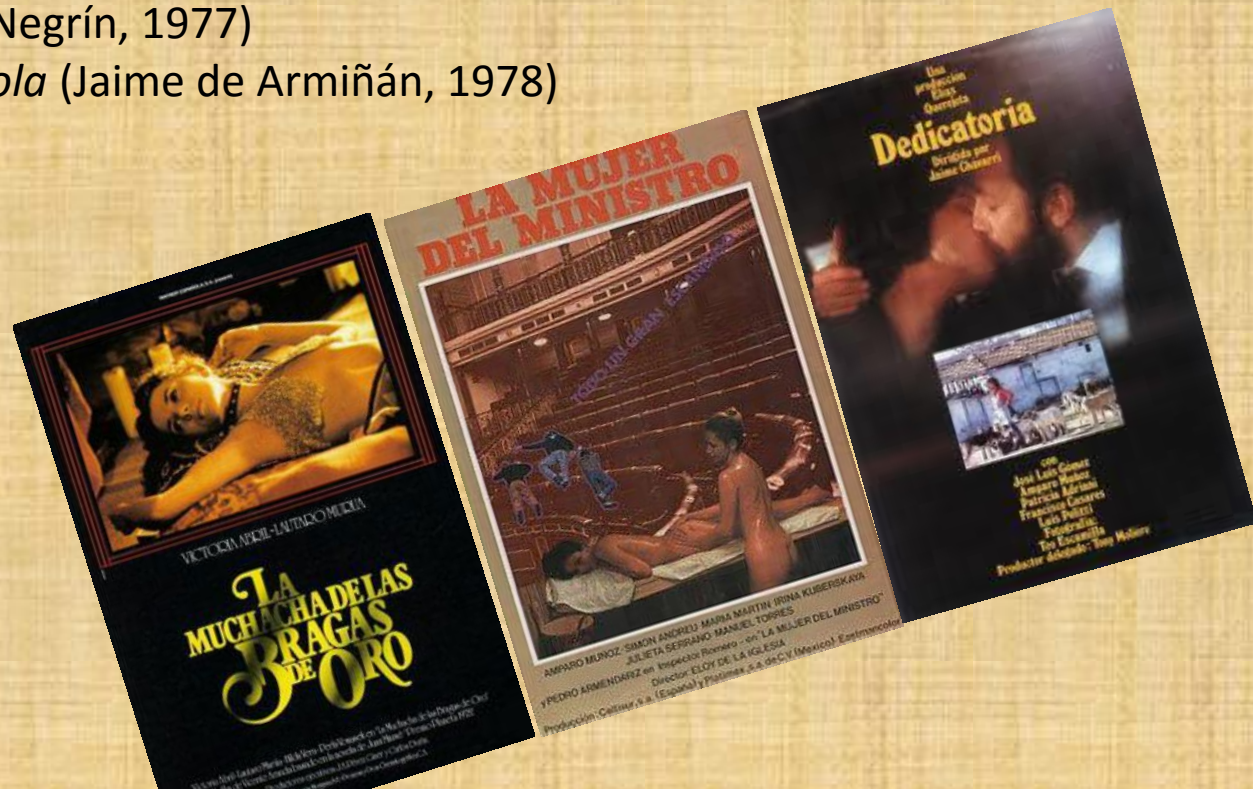
Pasión inconfesable (Ramón Torrado, 1977)

Dedicatoria (Jaime Chávarri, 1980)

La muchacha de las bragas de oro (Vicente Aranda, 1980)

Tráfico de menores (Alberto Negrín, 1977)

Al servicio de la mujer española (Jaime de Armiñán, 1978)

¿Qué he hecho yo para merecer esto!

Pluralidad de identidades de género y prácticas sexuales en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!:*

- las frustraciones sexuales del ama de casa y esposa tradicional (Gloria)
- impotencia del paradójicamente tipo fuerte (policía Polo),
- machismo del marido que tiene sexo a cambio de llevar dinero a casa (Antonio)
- prostitución sin juicio negativo (Cristal)
- posible homosexualidad latente (Polo)
- pedofilia del dentista que se ocupa del hijo de Gloria
- exhibicionismo del cliente de Cristal
- sadomasoquismo que inspira al escritor Lucas
- iniciación sexual de Toni
- castración psicológica de la niña Vanessa.

¿Qué he hecho yo para merecer esto!

Cuestionamiento de la familia

Obras que revisan el modelo tradicional de familia del franquismo

Rechazo del patriarcado y autoritarismo

Resentimiento por la juventud perdida

Nuevos roles y relaciones sentimentales

El desencanto

Lola Herrera en **"FUNCION DE NOCHE"**

Fotografía: TEO ESCAMILLA · Producida por JOSE SAMANO · Dirigida por JOSEFINA MOLINA

Variación a partir de *Cinco horas con Mario* de Miguel Delibes

Relaciones de pareja; lugar de la mujer

- Díptico con *Ana y los lobos* (1972)
- Matriarcado
- Personajes emblemáticos: obseso sexual, militarista y místico

Una producción **Elias Querejeta**

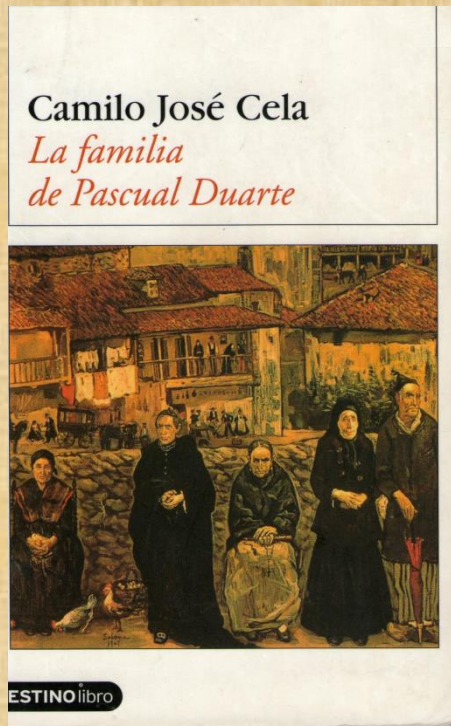
Mamá cumple 100 años

con **Geraldine Chaplin, Amparo Muñoz, Fernando F. Gómez, Norman Brisky, Rafaela Aparicio, Charo Soriano, José Vivó, Angeles Torres, Elisa Nandi, Rita Maiden y Monique Cirón.**

Escrita y dirigida por **Carlos Saura**

 DISTRIBUIDOR POR
Cinema Internacional Corporation

Adaptación de novela de Cela (1942)
Metáfora de España de Solana
Violencia necrófila

OrionPax 2007

La guerra de papá

El sur

José Luis Sánchez Noriega (ed.)

FILMANDO EL CAMBIO SOCIAL

Las películas de la Transición

LAERTES

