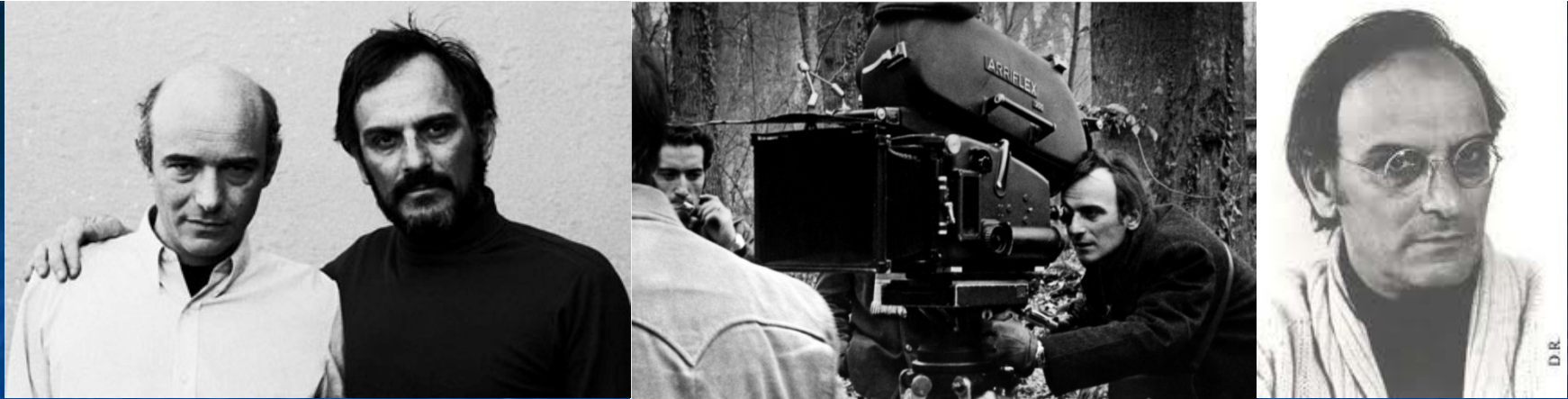

Carlos Saura

y el Nuevo Cine Español

J. L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

- Huesca, 1932. Hermano del pintor Antonio Saura, madre pianista y padre funcionario de Hacienda
- Estudios de ingeniería industrial; dedicación a la fotografía
- Inicio en el IIEC en 1952
- Diplomado y profesor de la escuela de cine (1957-1963)
- Tertulias en el café Comercial con escritores e intelectuales
- Exposiciones de fotografía
- Cortos de prácticas: *El pequeño río Manzanares* (1956) y *Tarde de domingo* (1957)
- Mediometraje documental: *Cuenca* (1958)
- Filmografía: en 50 años de carrera ha rodado 38 largometrajes
- Numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo
- Novela autobiográfica *Pajarico solitario* y película *Pajarico* (1998)

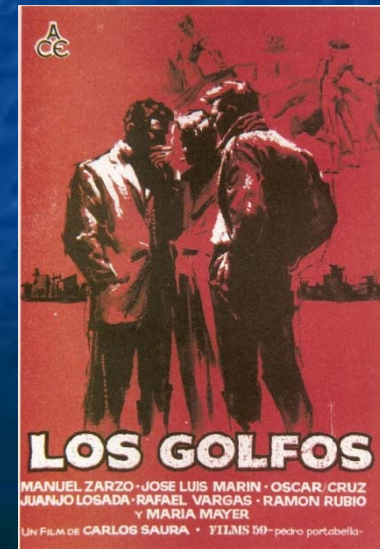

Ciclos de una carrera de medio siglo

- Realismo y búsquedas de los inicios
- Producciones de Elías Querejeta
- Cine musical
- Análisis de violencia contemporánea
- Recreaciones de personajes históricos

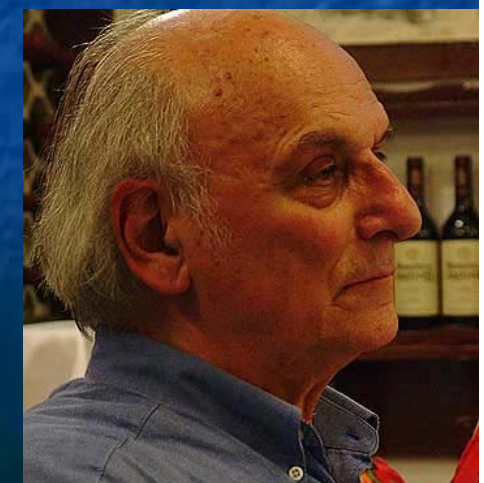
1. Realismo y búsquedas de los inicios

- Éxito del documental *Cuenca* (1958)
- ***Los golfos*** (1960) reúne a gente de la Escuela de Cine y se convierte en título emblemático del Nuevo Cine Español, pues participan Carlos Saura (director y coguionista), Mario Camus y Daniel Sueiro (guión), Juan Julio Baena (fotografía) y Pere Portabella (producción)
  - guión rechazado por la censura tres veces
  - rodaje en espacios naturales, según indica el rótulo inicial
  - relato deslavazado, crónica impresionista de una época
  - voluntad de mensaje social, influencia del neorrealismo
  - narración distanciada: sin concesiones al moralismo ni al sentimentalismo
  - referencias a la novela *El Jarama* de Rafael Sánchez Ferlosio
- Problemas de producción y censura con *Llanto por un bandido* (1964)

2. Producciones de Elías Querejeta

- Equipo técnico de Querejeta: Primitivo Álvaro (producción), Luis Cuadrado y Teo Escamilla (fotografía), Pablo G. del Amo (montaje).
- En varias colaboran Rafael Azcona (guión) y Luis de Pablo (música)
- Continuidad de personajes, temas y estilo de una película a la siguiente
  - 1965: *La caza*.
  - 1967: *Peppermint Frappé*.
  - 1968: *Stress, es tres, tres*.
  - 1969: *La madriguera*.
  - 1970: *El jardín de las delicias*.
  - 1973: *Ana y los lobos*.
  - 1974: *La prima Angélica*.
  - 1975: *Cria cuervos*.
  - 1977: *Elisa vida mía*.
  - 1978: *Los ojos vendados*.
  - 1979: *Mamá cumple cien años*.
  - 1980: *Deprisa, deprisa*
  - 1982: *Dulces horas*

Estética del cine más personal de Carlos Saura (1967-1979)

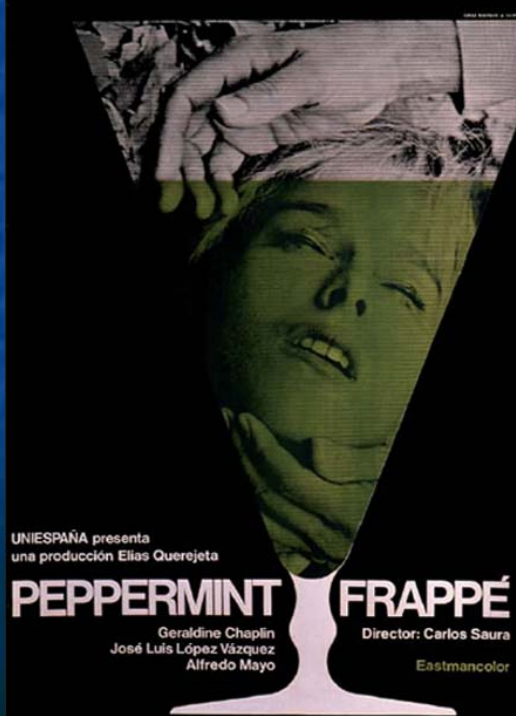
Pasado, presente, sueños, pensamientos, recuerdos, imaginación, todo forma parte de nuestra realidad. El cine es arte, como todas las artes, y debe utilizar las posibilidades que se le ofrecen conjugando imaginación con realidad.
(Carlos Saura, 2011)

- Radiografía en clave de la sociedad española: la guerra y la dictadura como trasfondo
- Análisis de la burguesía y crítica de educación autoritaria, represión sexual y catolicismo obligatorio
- Tema de familia y de conflictos de pareja
- Lenguaje metafórico para burlar la censura
- Etapa de cine más innovador y experimental con un estilo moderno (Buñuel, Bergman, Godard)
  - Articulación de tiempos (presente / pasado) y niveles de realidad (sueños, recuerdos o fantasías)
  - Recurso a psicodramas y procedimientos de exploración del subconsciente mediante recuerdos, representaciones teatrales y fantasías
  - Utilización del mismo actor para más de un personaje o el mismo en diferentes edades
  - Estilemas reconocibles: fotos, espejos, personajes duplicados, violencia y muerte

La caza (1965)

- Rodaje en orden cronológico; unidad de acción, espacio y tiempo
- Censura de título, referencias a la guerra y al sexo
- Realismo basado en la fisicidad de personajes, acción y situaciones
- Parábola sobre los vencidos de la Guerra Civil; metáfora de la caza del conejo: ser débil que huye
- Tensión entre el espacio exterior (secarral, calor, caza) y el interior (favores, disensiones, lucha por el poder)
- Análisis de la clase media, de las relaciones de poder y de la pulsión violenta

Peppermint Frappé (1967)

- Primera película con Geraldine Chaplin y J. L. López Vázquez (reasignación de papel de un actor emblemático del landismo)
- Film buñueliano: dedicatoria a Buñuel, tambores de Calanda, niveles de realidad incluyen recuerdos, sueños y fantasías (coincide en pantallas con *Belle de jour*)
- Tema del doble: Geraldine Chaplin hace de Elena (esposa de amigo) y de Ana (enfermera)
- Sexualidad fetichista y reprimida, erotismo voyerista, mujer-objeto construida al modo frankensteiniano con maquillaje, pestañas postizas...
- Divagación sobre triángulo amoroso
- Boicot del propio Saura en Cannes de 68 y Oso de Plata en la Berlinale

UNIESPAÑA presenta
una producción Elias Querejeta

PEPPERMINT

Geraldine Chaplin
José Luis López Vázquez
Alfredo Mayo

FRAPPÉ

Director: Carlos Saura

Eastmancolor

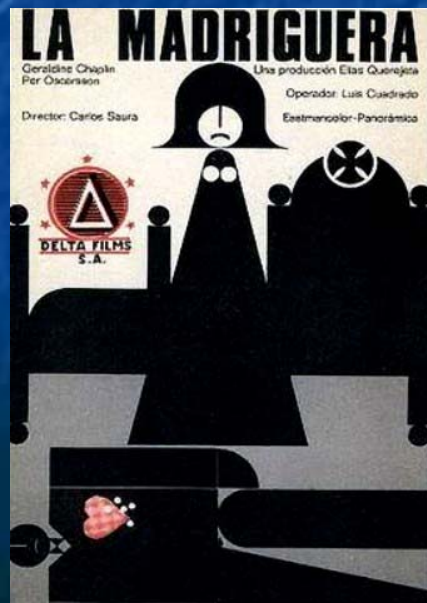

Stress es tres, tres (1968)

- Película moderna, diseño de producción europeo (Godard, Antonioni), blanco y negro brillante
- Pie forzado de viaje Madrid-Almería
- Tema de cuestionamiento de los celos, voyerismo
- El título une las preocupaciones contemporáneas (energía atómica, sobrepoblación mundial) y el trío protagonista formado por una pareja y un amigo
- Deliberada confusión entre realidad e imaginación

La madriguera (1969)

- Espacio único de chalet de diseño de alta burguesía
- Llegada de muebles viejos de la familia desencadena en Teresa proceso de regreso al pasado: represión sexual, autoritarismo del padre, educación católica...
- Psicodrama y regresión a la infancia, desarrollo de sadomasoquismo
- Proceso de autodestrucción y bajada a los infiernos de la pareja

El jardín de las delicias (1970)

- Referencia al cuadro de El Bosco (c.1480) de título irónico, pues se refiere al paraíso de pecado y lujuria
- Relato alegórico: un industrial (Antonio: López Vázquez) sufre un accidente y queda amnésico y sin habla. La familia intenta recuperar el dinero del que él únicamente tiene la clave
- Ensoñaciones, recuerdos, representaciones... configuran una realidad plural, compleja
- Temas: fractura de la República y la guerra, educación autoritaria, moral católica, infidelidad conyugal, poder económico de la burguesía
- Final pesimista con todos los personajes demenciados y en silla de ruedas
- Interpretación: referencia a Franco decrépito que se mantiene aferrado al poder y no deja actuar a otros

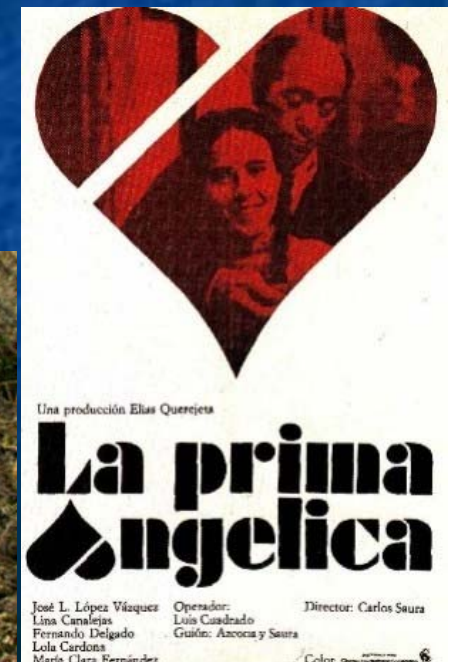
Ana y los lobos (1972)

- Alegoría de la España franquista: una extranjera (Geraldine Chaplin) llega como institutriz a una casa donde una Madre trastornada y sobreprotectora (Rafaela Aparicio) vive con tres hijos: el obseso sexual Juan (José Vivó), el autoritario y militarista José (José María Prada) y el místico y bohemio Fernando (F. Fernán-Gómez).
- “El modo desviado de contar una historia, que he debido hacer mío para engañar a la censura, no me molesta verdaderamente. El ejemplo más sorprendente es el de *Ana y los lobos*, que es un retablo calderoniano con personajes que son representaciones. No se sabe si son ellos mismos o personajes que están interpretando”
- “He convertido a los personajes en prototipos inspirados en los tres temas de conversación tabúes cuando era niño, la religión, la política y el sexo, y que resultan ser aún las tres grandes prohibiciones de la censura española, que continúa tratándonos como a niños”

La prima Angélica (1973)

- Viaje al pasado familiar de un editor que se traslada de Barcelona a Segovia con los restos de su madre
- Alternancia de tiempos en la vida de Luis: adulto en el presente (1973) y niño en el pasado (1936) con el mismo actor
- Una de las mejores películas de Saura, con muchos elementos biográficos, sobre la memoria personal y la infancia
- Temas: fascismo cotidiano, educación autoritaria, represión sexual y sentimental, catolicismo obligatorio, trauma de padre ausente
- Dificultades de censura (falangista escayolado), bomba en un cine barcelonés, intento de robo de bobinas en Madrid
- “‘La prima Angélica’, que es la película mía que resume más vivencias y reflexiones sobre la guerra de España, termina, limpia por completo el ciclo de compromiso conmigo mismo y quizá ¿por qué no? con los demás, un compromiso ético, moral” (C. Saura, 1977)

Cría cuervos (1975)

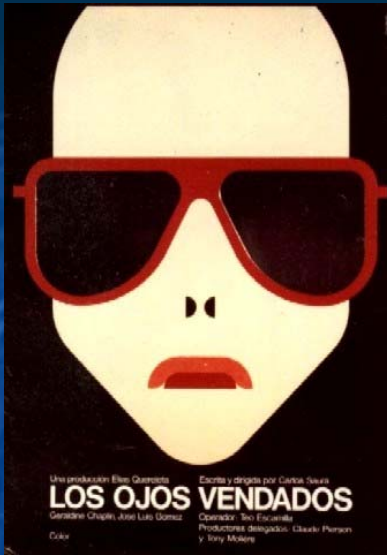
- Tres generaciones de mujeres: se adelanta a un cine feminista
- Ana en distintas etapas de su vida; angustia de la mujer
- Enunciación con Ana adulta que habla a cámara
- Relato focalizado en la conciencia de la infancia y la dolorosa pérdida de la inocencia: comienzo con dos temas tabúes para los niños (erotismo y muerte)
- Secretos familiares
- Relato de segundo nivel: niñas juegan a representación teatral sobre conflictos familiares
- Presencia magnética de Ana Torrent, descubierta en *El espíritu de la colmena*

Elisa, vida mía (1976)

- Título tomado de Garcilaso de la Vega
- Encuentro de Elisa, en crisis con su pareja, y Luis, su padre, a quien no ve hace veinte años
- Papeles distintos con el mismo actor (Elisa y su madre), lo que lleva a confusión de personajes
- Originalidad de la enunciación: Luis redacta una especie de autobiografía como si fuera Elisa
- Dialéctica entre textos e imágenes (relato oral y audiovisual)
- Filme muy literario y complejo: "Mezcla contrapuntística y polifónica de poesía, novela, teatro, ópera-ballet, música, fotos fijas e imágenes en movimiento" (A. Sánchez Vidal)
- Temas: identidad, soledad, escritura/literatura, conflicto de pareja e infidelidad, conocimiento y empatía con el otro
- Gran Teatro del Mundo: los niños recitan textos de Calderón sobre la asignación de roles en la vida

Los ojos vendados (1978)

- Relato de segundo nivel: narración oral y representación teatral de la tortura
- Tema del espejo y la mirada (gafas de sol de la torturada)
- Metáfora del torno del dentista
- Nadie se redime del pasado
- “En ‘Los ojos vendados’ he intentado contar una historia de amor (porque esencialmente es una película sobre una pasión amorosa) que camina paralela a un proceso creativo en el que está implícita la tortura y la muerte” (C. Saura)

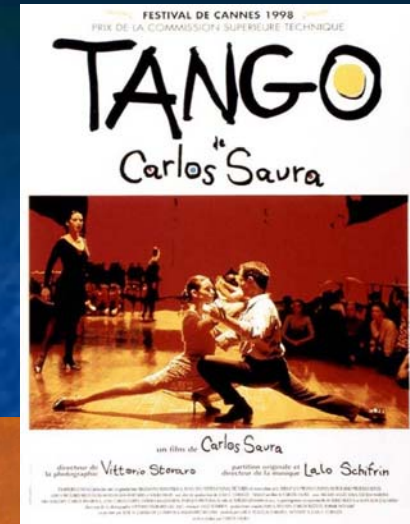
Mamá cumple cien años (1979)

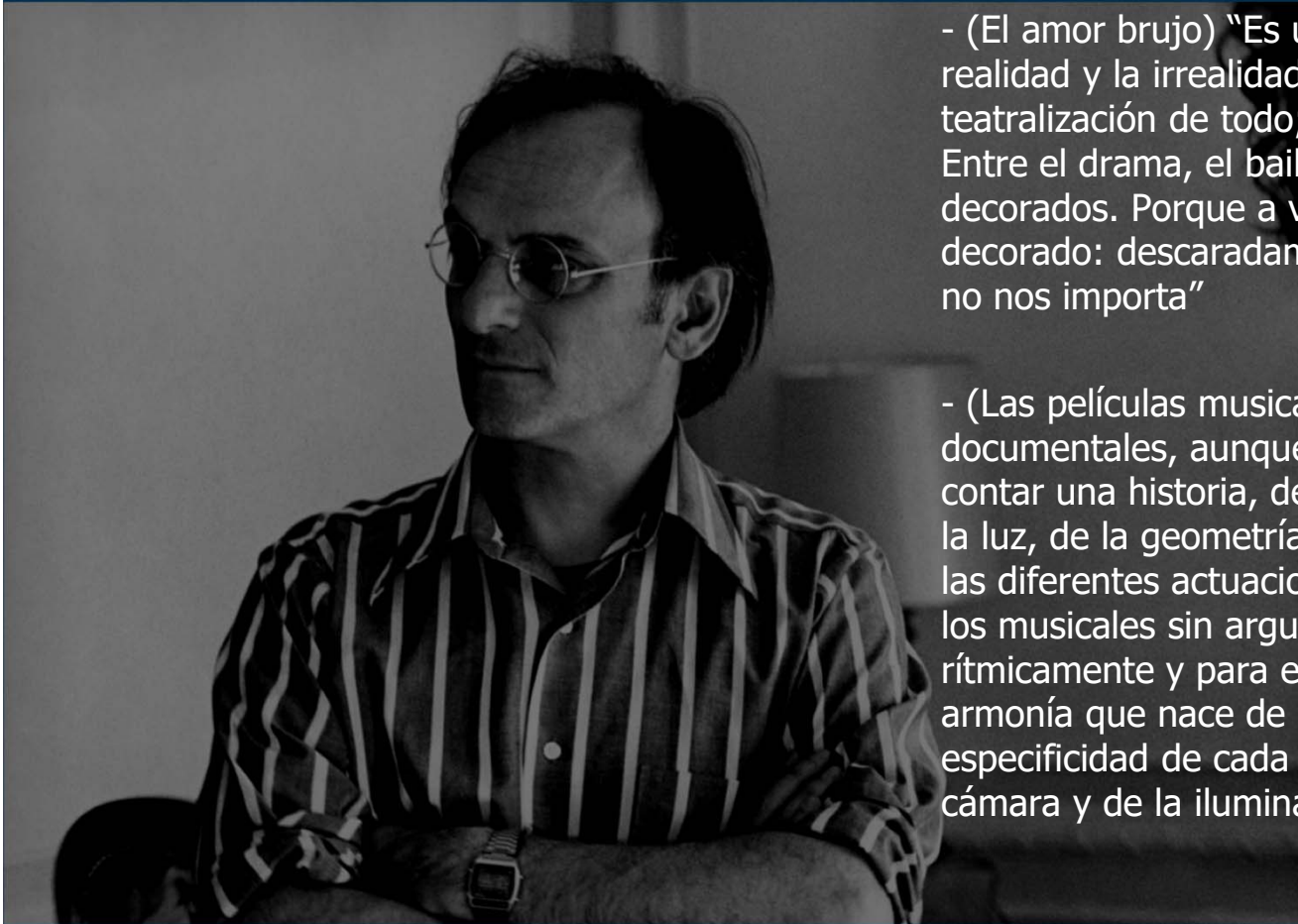
- Continuidad de los personajes de *Ana y los lobos* en el mismo espacio de la casa familiar
- Evolución del grupo en una sociedad más abierta, posfranquista
- Obra coral, de talante esperpéntico y carnavalesco y personajes tan miserables como tiernos
- Análisis de la familia (obsesión de Saura)
- Inspiración en el Misterio de Elche: madre en sillón bajada desde el techo
- Cambio de ciclo hacia un cine más fresco y ligero, próximo a la comedia, con personajes más desenfadados

3. Ciclo de cine musical

- Trilogía de espectáculos de danza con Antonio Gades
1981: *Bodas de sangre*.
1983: *Carmen*.
1986: *El amor brujo*.
- Otras músicas de tradición española:
1992: *Sevillanas*.
1995: *Flamenco*.
2002: *Salomé*
2005: *Iberia*
2010: *Flamenco, flamenco*
- Otras músicas:
1998: *Tango*.
2009: *Io, Don Giovanni*

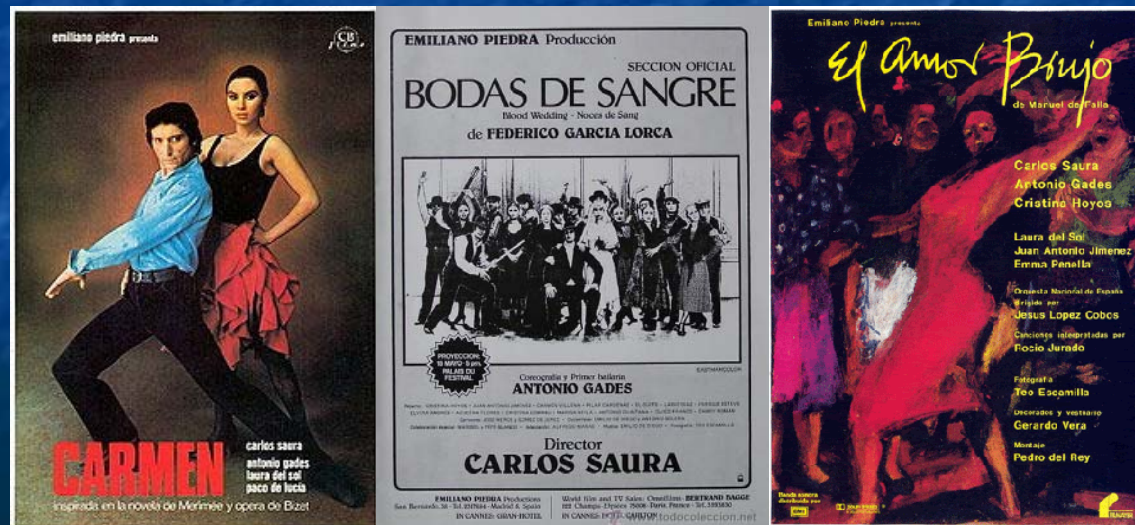
- (El amor brujo) "Es una película que está entre la realidad y la irrealidad, entre el documental y la teatralización de todo; entre la ópera, el teatro y el cine. Entre el drama, el baile y las canciones populares y los decorados. Porque a veces se ve que esto es un decorado: descaradamente lo mostramos en el trabajo y no nos importa"

- (Las películas musicales) "Creo que no son documentales, aunque también lo son. Hay un deseo de contar una historia, de otra manera, partiendo a veces de la luz, de la geometría, del paso del tiempo a través de las diferentes actuaciones. Lo más importante para mí en los musicales sin argumento es que se desarrollen rítmicamente y para ello trato de conseguir una cierta armonía que nace de la música y de la danza, de la especificidad de cada número, del movimiento de la cámara y de la iluminación."

Carlos Saura

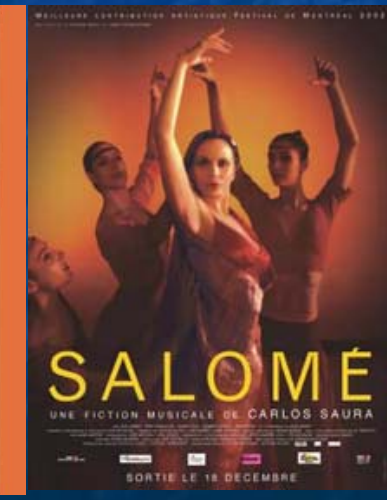
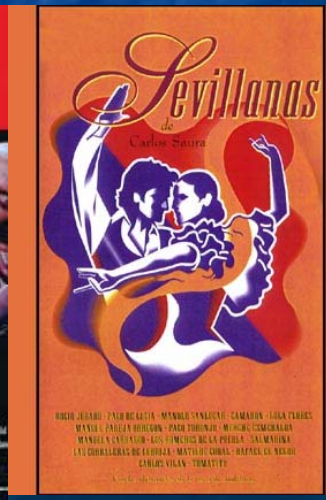
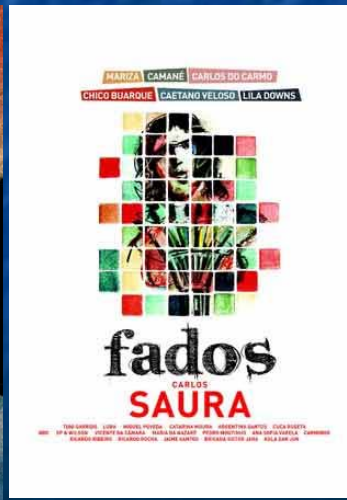
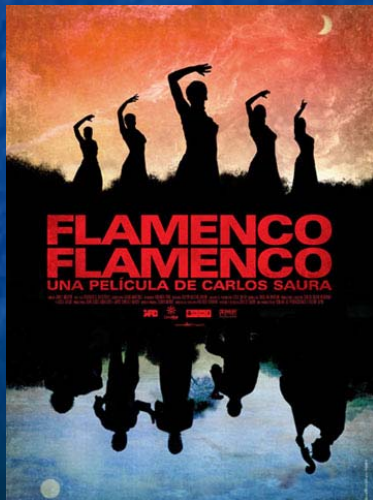
Cine musical

- Cine con música, música visualizada, danza filmada
- Autoría de las coreografías y de buena parte del diseño visual
- Búsqueda en distintas direcciones de un cine que ensamble las imágenes (iluminación, color, movimiento) con la música, la danza y la canción
- Reescritura y apropiación de diversas músicas, sobre las que se operan transformaciones de ritmos, orquestaciones, visualizaciones, etc.
- Relatos articulados en dos niveles: dos historias en diálogo, realidad/ficción, autoconciencia cinematográfica
- Voluntad documental (ratificada en sus documentales *Cuenca* y *Maratón*)

Tipología del musical

- Documentales con piezas musicales que no llegan a formar un relato: *Sevillanas, Flamenco, Fados, Iberia*
- Recreaciones y variaciones sobre obras previas con una base argumental que ensamblan músicas de diferentes estilos o tratamientos: *Bodas de sangre, Carmen, El amor brujo, Io, Don Giovanni, Salomé*
- Dramatizaciones de piezas musicales con historias en paralelo: *Tango*

4. Ciclo de violencia contemporánea

- Los golfos (1960)
- Los ojos vendados (1978)
- Deprisa, deprisa (1980)
- ¡Dispara! (1993)
- Taxi (1996)
- El séptimo día (2004)

- Relatos ambientados en espacios urbanos y marginales
- En *Deprisa, deprisa* vuelve al tema de *Los golfos* con una delincuencia juvenil más violenta y nihilista
- En *Taxi* escribe una crónica de la ciudad noctámbula y del neofascismo de carácter racista, xenófobo y homófobo
- *El 7º día* reconstruye el crimen de Puerto Hurraco
- Preocupación por el sinsentido de la violencia

Figuras históricas

- No hace biografías como historias de personajes ejemplares o admirables
- Más que modelos, son figuras sorprendentes y misteriosas: tipos poseídos por una utopía (Lope de Aguirre, san Juan de la Cruz)
- Homenajes y recreaciones de fantasmas interiores en Goya y Buñuel, dos referencias del cineasta
- Música y tipos históricos fascinantes (Giacomo Casanova y Wolfgang A. Mozart) en *Io, Don Giovanni*

Ciclos de una carrera de medio siglo

- Realismo y búsquedas de los inicios
- Producciones de Elías Querejeta
- Cine musical
- Análisis de violencia contemporánea
- Recreaciones de personajes históricos

Otros títulos

- *Los zancos* (1984), teatro en el cine
- *¡Ay, Carmela!* (1990), adaptación teatral
- *Maratón* (1992), documental deportivo
- *El sur* (1992), cuento de Borges para tv
- *Pajarico* (1998)

Bibliografía

- Blanco, J. y Collado, I., *Saura*, Córdoba, Filmoteca de Andalucía, 1993
- Hidalgo, Manuel, *Carlos Saura*, Madrid, Ed. JC, 1981.
- Lefere, Robin (ed.), *Carlos Saura: una trayectoria ejemplar*, Madrid, Visor, 2011.
- Millán Barroso, Pedro J., *Cine, flamenco y género audiovisual. Enunciación de 'lo trágico' en las películas musicales de Carlos Saura*, Sevilla, Alfar, 2009.
- Sánchez Vidal, Agustín, *El cine de Carlos Saura*, Zaragoza, CAI, 1988.
- Sánchez Vidal, Agustín, *Retrato de Carlos Saura*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994.
- Sánchez, Alberto, *Carlos Saura*, Huesca, Diputación de Zaragoza.
- VV.AA., *Carlos Saura. Los sueños del espejo*, Huesca, Diputación, 2007.

Nuevos cines en España

- Antecedentes y renovación del cine de los 50
- Política ministerial de JM García Escudero
- Dos polos: Nuevo Cine Español y Escuela de Barcelona
- Características del NCE
- Temas y perspectivas
- Nombres y títulos

Antecedentes: clima de renovación del cine español en los 50

Proceso de Cine-Clubs (1952)

Publicaciones de cine: *Objetivo, Nuestro cine, Índice, Cinema Universitario*

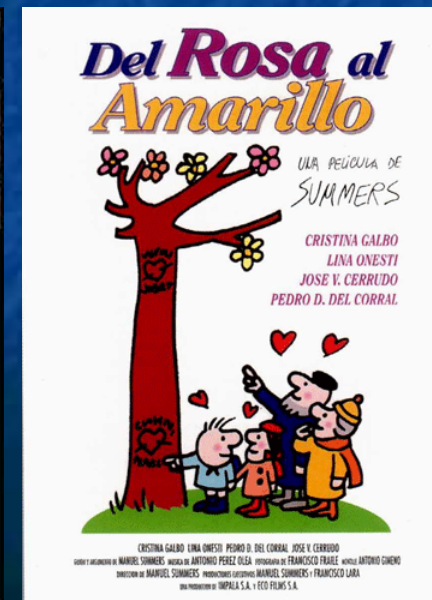
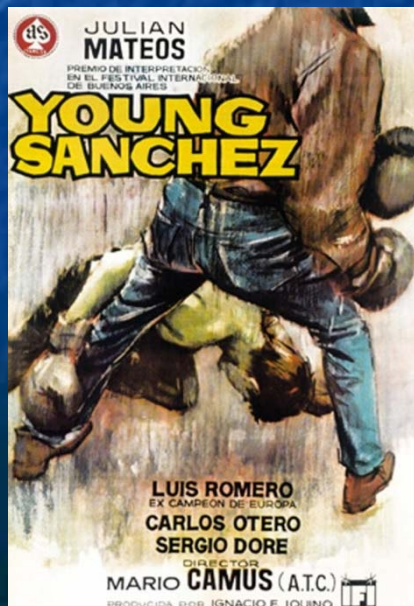
El cine de Iquino, Coll, Isasi) y versiones hispanas del neorrealismo
de Bardem, Berlanga y Fernán-Gómez como cine de "disidencia"

generación de estudiantes y cinefilia

- Conversaciones de Salamanca (1955) organizadas por B. Martín Patino en las que Bardem diagnostica que "El cine español actual es: políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico"

Política de José María García Escudero

- Nuevo código de censura, ligeramente más abierto (etapa 'liberal' de Fraga)
- Potenciación del cineclubismo y creación de salas de Arte y Ensayo
- Apertura de Filmoteca Nacional
- Subvención automática del 15 %
- Fomento de difusión en festivales internacionales
- Mayor subvención a proyectos de nuevos titulados en la EOC

Características del Nuevo Cine Español

- Nueva generación, formación universitaria, cultura literaria... en sintonía con los nuevos cines europeos
- Ruptura con el cine anterior, incluidos Bardem y Berlanga; heterogeneidad de géneros y tratamientos
- Interés por el documentalismo y por la **tradición del realismo español**:
  - paso de un realismo costumbrista a un realismo crítico, más comprometido;
  - valor testimonial y mirada entomológica a la realidad social, evita el sentimentalismo y moralismo del neorrealismo italiano;
  - opción por una fotografía más expresiva que funcional-representativa
- Equivalencia con el realismo literario de R. Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Ignacio Aldecoa, Daniel Sueiro, J. García Hortelano, Juan Marsé, Luis Martín Santos o J. Fernández Santos
- Engarce con la Generación del 98: *La tía Tula* (Unamuno) y *La busca* (Baroja)
- Lenguaje elíptico y metafórico para soslayar la censura; narrativa más abierta, fragmentaria y episódica
- Proyección internacional de las películas
- Refundación de la Escuela Oficial de Cine (1962)
- Política de García Escudero al frente de la D.G. de Cinematografía (1962-1968)
- Nuevos productores: Pere Portabella, Elías Querejeta, Alfredo Matas, José Luis Dibildos.

Escuela de Barcelona

- Clima cultural de la *gauche divine* barcelonesa
- Trabajos innovadores en fotografía, arquitectura, publicidad, diseño y moda
- Influencia francesa y europea; cultura pop
- Voluntad experimental y vanguardista, en clara ruptura con el resto del cine español
- Autoconciencia estética, explicitación de los mecanismos de enunciación; citas y referencias cinéfilas
- Actores y actrices extranjeros
- Producción al margen de la industria y de las subvenciones
- **Títulos de referencia:** *Brillante porvenir* (Aranda/Gubern, 1964), *Los felices 60* (Jaime Camino, 1964), *Fata Morgana* (Vicente Aranda, 1966), *Noche de vino tinto* (José María Nunes, 1966), *Ditirambo* (Gonzalo Suárez, 1967), *Dante no es únicamente severo* (Jordá/Esteva, 1967), *Biotaxia* (Nunes, 1967), *Después del diluvio* (Esteva, 1968), *Nocturno 29* (Pere Portabella, 1968), *El extraño caso del doctor Fausto* (Gonzalo Suárez, 1968), *Schizo* (Ricardo Bofill, 1969), *Cuadecuc/Vampir* (Portabella, 1970), *Umbracle* (Portabella, 1971).

Temas y perspectivas

- La Guerra Civil y memoria de los vencidos (novela *Tiempo de silencio*, 1962)
- Incomodidad frente al conformismo franquista y voluntad de cambio
- Crítica de la España provinciana como espacio social asfixiante para los jóvenes: engarce con *Calle Mayor* (1956) de las obras de Miguel Picazo (*La tía Tula*), Angelino Fons (*La busca*) y B. Martín Patino (*Nueve cartas a Berta*)
- “Estética del descampado”: márgenes de la ciudad como espacios hostiles o no-lugares en *Los golfos*, *El último sábado*, *El espontáneo*, *La busca*, *El inquilino*
- Protagonismo de jóvenes más inconformistas: frustración, tedio, falta de horizontes

Temas y perspectivas

- Represión sexual en novios (*Tiempo de amor, La niña de luto*) y autorrepresión (Tula): “El NCE encuentra en esa represión otro síntoma de la gigantesca metástasis en que estaba sumida la sociedad española, una gangrena que afectaba a todas las esferas de la vida pública y privada” (Roberto Cueto)
- Toreo como atajo para salir de la miseria o realizar la ambición de la riqueza: *Los golfos, Los chicos, El espontáneo*
- Rechazo de la manipulación de la cultura popular por el régimen y de un neofolklorismo superficial

Nombres del NCE

Javier Aguirre, Antonio Artero, Pedro Balañá, José Luis Borau, Jaime Camino, Mario Camus, Julio Diamante, Antón Eceiza, Jesús Fernández Santos, Angelino Fons, Juan García Atienza, Jorge Grau, Pedro Olea, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo, Francisco Prosper, Francisco Regueiro, Carlos Saura, Manuel Summers

Las películas del Nuevo Cine Español

- **Javier Aguirre:** *España insólita* (1965)
- **Mario Camus:** *Los farsantes* (1963), *Young Sánchez* (1963), *Con el viento solano* (1965)
- **Julio Diamante:** *Los que no fuimos a la guerra* (1962), *Tiempo de amor* (1964), *El arte de vivir* (1965)
- **Antón Eceiza:** *El próximo otoño* (1963), *De cuerpo presente* (1965)
- **Jesús Fernández Santos:** *Llegar a más* (1964)
- **Angelino Fons:** *La busca* (1966)
- **Basilio Martín Patino:** *Nueve cartas a Berta* (1965)
- **Miguel Picazo:** *La tía Tula* (1964)
- **Francisco Regueiro:** *El buen amor* (1963), *Amador* (1965)
- **Carlos Saura:** *Los golfos* (1959), *Llanto por un bandido* (1963), *La caza* (1965), *Peppermint frappé* (1967), *Stress es tres, tres* (1968)
- **Manuel Summers:** *Del rosa al amarillo* (1963), *La niña de luto* (1964), *El juego de la oca* (1965), *Juguetes rotos* (1966).

