

Heridas, pervivencias, transformaciones

José Luis Castro de Paz y Santiago Barrachina Asensio

Recientes y polémicas aproximaciones al cine español de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo demuestran el creciente interés por el estudio histórico y formal de un periodo de nuestro cine todavía tan denostado y mal conocido como fascinante. Considerado tradicionalmente en su primer decenio pura emanación del franquismo y por ello no merecedor de análisis detenidos, mientras en el segundo apenas se otorgó auténtico valor a ciertos títulos vinculados a un supuesto *regeneracionismo* ligado muy superficialmente al neorrealismo italiano, el estudio detenido de los films conservados, llevado a cabo desde finales del siglo pasado por diversos historiadores dentro y fuera de España a partir de nuevas perspectivas analíticas e historiográficas, ha dibujado un novedoso panorama en el que las vías de estudio no dejan de enriquecerse y multiplicarse.

Se constata entonces que nos hallamos ante un cine tan desigual como poblado de títulos de incontestable altura estética y cultural, que no se sostiene el cansino maniqueísmo crítico presente hasta entonces (la italianizante disidencia *comunista* y el costumbrismo franquista), que, en fin, no existen solo aisladas y *excepcionales* películas de interés, sino tendencias, corrientes y *generaciones* que, desde el mismo fin de la contienda, se esforzaron por continuar un trabajo cultural tan dificultoso como meritorio que había dado ya sus primeros, escasos y sabrosos resultados fílmicos en el trágicamente breve periodo republicano.

En este contexto, el Cuaderno del número 20 de *L'Atalante* reúne artículos capaces de continuar reflexionando con rigor en el a la vez cómico, melancólico, abrupto, espeso y desolado cine español de la posguerra, indagando en el análisis de los textos, pero también en sus fuentes literarias (por ejemplo, en la indiscutible impronta popular que llega de la mano del escritor Wenceslao Fernández Flórez), en el peso de las tradiciones teatrales y plásticas —que logran mantenerse *pese a todo*— provenientes del cine mudo y del periodo republicano y en su complejo *frotamiento* con los dispositivos narrativos y visuales del «Modelo internacional» imperante, en la existencia de films híbridos, resultado de mezclas insospechadas de elementos aparentemente contradictorios...

Artículos que, además, inciden en las transformaciones fílmicas (e históricas) del periodo estudiado. Así, por ejemplo, ciertos «Modelos de estilización» surgidos en los años cuarenta (como el que proponemos denominar «obsesivo-delirante», íntimamente vinculado a la herida bélica y cuyos rasgos son nítidos en films presididos por una mirada masculina obsesionada por la pérdida de su objeto de deseo, bien ejemplificado en *La sirena negra* (Carlos Serrano de Osma, 1947) o en *Vida en sombras* (Llorenç Llobet-Gràcia, 1948), desaparecen prácticamente por completo en la década siguiente, en la que, sin embargo, surgirá una progresiva crispación de la mirada enunciativa hacia los materiales costumbristas a duras penas mantenidos en los años cuarenta —gracias sobre todo a la filmografía ejemplar de Edgar Neville— que dará lugar a un Modelo *moderno*, grotesco y esperpentizado, representado a la perfección en el cine de Fernando Fernán-Gómez, Luis García Berlanga o Marco Ferreri.

El presente número de *L'Atalante* se completa, en el Diálogo, con la recuperación de una entrevista al cineasta José Antonio Nieves Conde —figura clave en el cine de la posguerra entre los llamados «renovadores»— que pone en valor su filmografía más allá de tópicos y revisiones limitadas; así como con los (Des)encuentros, momento en el que a partir de las voces de cinco historiadores cinematográficos, se efectúa un ejercicio de necesaria actualización teórica e historiográfica de este periodo del cine español que preocupa en particular a esta vigésima entrega de la revista.

Por supuesto, también hay espacio en *L'Atalante* para las diversas propuestas que ofrece Puntos de Fuga. En esta sección transitamos desde el papel de la mujer y las lecturas de género en el cine épico de masas; los aspectos metacinematográficos en films enfrentados al modelo hegemónico, como es el caso de *Los idiotas*, de Lars Von Trier; los estrechos vínculos entre arquitectura y cine a partir del binomio *Intolerancia* (*Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages*, David Wark Griffith, 1916) y *Good Morning Babilonia* (*Good Morning, Babylon*, Paolo y Vittorio Taviani, 1987); las nuevas formas de producción participativas en el documental contemporáneo; las herencias fílmicas entre Yasujirō Ozu y Hou Hsiao-hsien; o las contradicciones del proceso de proletarianización de la mujer en el cine argentino de finales de los treinta y principios de los cuarenta del pasado siglo que, además, tuvieron especial repercusión en la España franquista de aquellos años.

Acabamos con un apunte significativo: este número 20 de *L'Atalante* es el último que se imprime en papel. Cuestiones presupuestarias nos obligan a prescindir de este soporte que, más allá de nostalgias, utilitarismos y nuevos modos de consumo y entretenimiento, permite un contacto físico con la letra y el pensamiento que hay detrás de su trazo. Sirva este ejemplar que piensa sobre el medio cinematográfico como celebración de esta cercanía y su pretendida —y ojalá consumada— complicidad. ■