

Calabuch, de Luis García Berlanga

Esquema: Actividades previas, Proyección (93 min), Actividades posteriores.

Ficha técnico-artística

País: Italia, España. **Año:** 1956. **Duración:** 93 min. **Género:** Comedia. **Dirección:** Luis García Berlanga. **Fotografía:** Francisco Sempere. **Guión:** Ennio Flaiano, Florentino Soria, Leonardo Martín, Luis García Berlanga. **Montaje:** Pepita Orduña. **Música:** Angelo Francesco Lavagnino, Guido Guerrini. **Sonido:** Jaime Torrens. **Productora:** Águila Films, Films Costellazione. **Reparto:** Edmund Gwenn (Jorge Hamilton), Valentina Cortese (la maestra), Juan Calvo (Don Matías), Franco Fabrizi (el Langosta), Félix Fernández (el cura párroco), José Isbert (el farero), José Luis Ozores (el torero).

Sinopsis: El profesor Hamilton, un sabio de barba blanca que creía que sus investigaciones no se usarían con fines bélicos, huye de su país y se lleva todos sus secretos, encontrando refugio en Calabuch, un pueblo mediterráneo que a él le parece maravilloso porque la gente vive tranquilamente (aunque algunos se dedican al contrabando).

Luis García Berlanga (Valencia, 1921- Madrid, 2010). Formado en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, debutó como director en 1951 con la película *Esa pareja feliz*, en la que colaboraba con Juan Antonio Bardem. Junto a este, se lo considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacan títulos como *El verdugo* o *Bienvenido Mister Marshall*. Trabajó en siete ocasiones con el guionista Rafael Azcona, y de esta asociación surgieron algunas de las películas más célebres del cine español, además de las citadas, como *La escopeta nacional*.

Su cine se caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre diferentes situaciones sociales y políticas. En la etapa de la dictadura franquista despuntó su habilidad para burlar la censura como, por ejemplo, en *Los jueves, milagro*. Su película *Plácido* fue candidata al Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de

Cinematografía, en 1981 la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 1986 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 1993 el Goya al mejor director por su película *Todos a la cárcel*. El 25 de abril de 1988 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ingresando con un discurso titulado *El cine, sueño inexplicable*.

Actividades para hacer antes de ver Calabuch.

Crecimiento personal

1. Si no lo sabes, averigua qué es eso del contrabando y qué es un alijo; son cosas de las que se habla en la película.
2. La película se ambienta en 1956, es decir: entre 1945 y 1989, la época en que tras la II Guerra Mundial se vivió en paz en el mundo, pero era una paz con tensiones y por eso a esa época se le llamó la Guerra Fría. Anota aquí lo que sepas de esa época.
3. Y en España, ¿cómo estamos en 1956, sabes quién y cómo gobierna?
4. Pregunta en tu casa si han visto películas de Berlanga y, en concreto, la que vamos a ver (cuéntales las sinopsis y así les refrescas la memoria).

Alfabetización audiovisual

5. Lee la sinopsis y continúa tú la historia; usa tu imaginación.
6. El cine es un lenguaje que cuenta historias con imágenes y sonidos. Describe con detalle este fotograma: ¿Qué elementos muestra la imagen (personajes, posturas, gestos, miradas, objetos, espacios...)? ¿Hay personajes de distinto signo (buenos/malos, jóvenes/viejos...)? ¿Qué tipo de relación hay entre ellos? Escribe el diálogo. ¿Qué otros sonidos se escuchan? Ponle título. De nuevo has de usar tu imaginación (“tranquí” que no se gasta).

7. Observa con atención:

- En los títulos te darás cuenta de que la película es una coproducción de España e Italia: Empresas de ambos países pusieron dinero para hacerla, y se contrató personal técnico y artístico de los dos, asegurando así, público en los dos países.
- Calabuch no existe, la película se rodó en Peñíscola (Castellón).
- El inicio: La película comienza con un informativo (*News of the day*), y después: "Cifesa presenta" (que es el nombre de la principal empresa productora de películas en España unos años antes), y el título de la película. ¿Por qué nos hemos de fijar en esto? Porque Luis García Berlanga, el director, quiere que asistamos a una sesión de cine de las de entonces, que eran así: El Noticioso Documental (el NO-DO, que era como un informativo en el que siempre se hablaba bien del gobierno), y después, la película.
- El momento en que un personaje dice "Imperio Austrohúngaro", una frase que Berlanga pone en todas sus películas (excepto en una) ¡A ver si la pillas!

Actividades para hacer después de ver *Calabuch*

Crecimiento personal: Contamos la película

8. Si no has entendido algo de la historia, puedes preguntar a alguien de clase, y entre unas y otros quedarán las dudas resueltas.
9. Sin pensarlo mucho, resume la película en una sola palabra o dos, como mucho tres.
10. Cuenta la película a alguien que no la ha visto y no la podrá ver; hazlo, por lo tanto, con detalles.

Crecimiento personal: Un poco de historia

11. Para situar en su contexto lo que cuenta la película, te aconsejamos consultar tus libros de Sociales e Historia, desde 6º de primaria en adelante, para repasar cómo estaba el mundo después de la II Guerra Mundial, qué miedos se tenían durante la Guerra Fría; ese periodo (1945-1989) en el que los dos países más poderosos (EE UU y la Unión Soviética) y sus amigos “se miraban mal” y, por si había una III Guerra Mundial, fabricaban armas terribles para demostrar al otro que le ganarían.

Después, te centras en España en el siglo XX, en la dictadura del general Franco (que fue desde 1939 a 1975).

Como sabes, una dictadura como forma de gobierno y de organizar la vida de la gente es todo lo contrario a una democracia; en la dictadura no hay libertad para decir lo que piensas, y los cineastas tenían que tener cuidado con las historias que contaban, no se podía criticar al gobierno de Franco porque te podían prohibir la película u obligarte a quitar escenas, diálogos, etc. (es lo que se llama la censura).

En esta situación, Luis García Berlanga hizo *Calabuch* y, sin que Franco y los encargados de la censura se dieran cuenta, criticó un poco al dictador.

Todo lo anterior, ¿es falso, verdadero o no lo sabes muy bien?

Alfabetización audiovisual: El cine es un lenguaje que cuenta historias con imágenes y sonidos, el montaje

12. No es lo mismo poner las imágenes en un orden que en otro. Se le llama montaje, y según se ordenan las imágenes (y los sonidos) cuentan cosas diferentes, cosas que por sí solas no cuentan.

En estos dos fotogramas Jorge se va y no quiere despedirse; pero luego se lo piensa, mira atrás y se despide.

13. Trabajemos un poco el sonido: Es natural que se oiga el mar (pero se puede poner ese sonido o no); puede oírse a la gente gritando “¡no te vayas!” o “¡vete, cobarde!”, etc. (o no); podemos “oír” los pensamientos de Jorge, se llama voz en off (“¡qué pena, aquí era tan feliz!”); se puede añadir una música melancólica, que nos ponga tristes, etc.

14. Otra opción del montaje, cambiando el orden: Jorge se despide y se va.

15. Ahora eres tú el que va a montar el sonido de la escena. ¿Qué se oye? ¿Te acuerdas de en qué medio de transporte se va Jorge (mejor dicho se lo llevan? No se ve, pero se puede oír...

Y estos ejemplos son solo con dos planos; imagina las posibilidades con más. Si no te acuerdas y quieres ver cómo ha decidido montarlo Berlanga: ve a 89 min 19 sg.

Alfabetización audiovisual: Memoria narrativa

16. El cine es el arte de la memoria y de la imaginación. Ordena los siguientes bloques narrativos del 1 al 15:

- Al día siguiente el farero descubre una escuadra frente a Calabuch, por lo que, con tres fusiles, dos escopetas y las lanzas de los romanos, todos se aprestan a defender la costa, aunque Jorge no quiere que se luche y se entrega, haciendo que todos abandonen sus armas sobre la playa abatidos.

- Jorge encuentra al Langosta en la cárcel, donde es también encerrado por contrabandista.
- 1956. Las noticias internacionales hablan de la desaparición de George Serra Hamilton, un famoso científico atómico.
- A Calabuch, un pequeño pueblo de la costa valenciana, llega Jorge, un pacífico transeúnte que no lleva documentación.
- Alegando que Jorge es tío suyo, consigue que salga, y le pide que se encargue del proyector mientras él va a por los productos del contrabando. Intentando que no sea vea la noticia de su desaparición Jorge estropea la máquina y de nuevo acaba preso.
- En Calabuch se preparan para las fiestas y por eso no es raro ver desfilar a un pelotón de soldados romanos. (3º)
- En la playa dos romanos intentan recoger un alijo de contrabando, pero sorprendidos por el cabo Matías, huyen y encargan a Jorge que entregue el paquete al Langosta.
- La cárcel de Calabuch es especial, no tiene cerradura, y el Langosta sale cuando se le requiere, ya sea para colocar unas bombillas, hacer el cine, o para tocar en la banda, de la que es el trompeta, y siempre regresa porque el cabo Matías lo amenaza con no dejarle entrar si llega muy tarde. (6º)
- Habla también con la maestra, que creyéndole un vagabundo le ofrece trabajo limpiando la escuela, obligándole a acudir a las clases nocturnas con los analfabetos. (9º)
- Sabiendo que el Langosta está enamorado de la señorita Eloisa, la maestra, le dice que cobre la recompensa por él, y así podría dejar el contrabando y casarse.
- Poco a poco, Jorge es ya uno más del pueblo, y siempre está dispuesto a ayudar, especialmente a Andrés, para crear un cohete que les ayude a ganar en el concurso pirotécnico a los de Guardamar.

- Esa fotografía saldrá publicada en el periódico provincial donde identifican a Jorge como el sabio desaparecido, aunque todos en el pueblo simulan ignorarlo. (12º)
- Desde el helicóptero en el que se lo llevan, saluda a todos sus amigos.
- Pero saldrá de nuevo al día siguiente, conociendo a Don Ramón, el farero, que tiene muy poco trabajo y que mata el tiempo jugando al ajedrez con el cura por teléfono.
- Durante la corrida de las fiestas, terminan de montar el cohete en el que Vicente pinta el nombre de Calabuch, y cuando explota aparece en el cielo el nombre del pueblo iluminado, consiguiendo ganar por vez primera el concurso pirotécnico, tras lo cual Vicente los fotografía.

Alfabetización audiovisual: Analizamos la película

17. Por lo general, las películas suceden en un lugar y en un tiempo, y tienen unos protagonistas que han de resolver problemas. También suele haber alguna historia de amor o amistad y alguna sorpresa. Repasa *Calabuch* y comprueba si es así.

Protagonistas y secundarios, personajes positivos y negativos.

¿Qué les pasa? Principales problemas a resolver; historias secundarias, menos importantes.

¿Cuándo sucede?

¿Dónde?

¿Hay historias de amor o amistad?

¿Y alguna sorpresa?

18. Vamos a analizar el título, ¿qué quiere decir, qué ventajas tiene, qué inconvenientes? Propón tú otro.

19. Verdadero (V), falso (F), no lo sé (?): Calabuch obtuvo el premio a la Mejor película en el Festival de Venecia. ¿Sabes cómo se llama ese premio?

20. ¿De qué país es el científico nuclear?

De España __. De España no __. En la película no se dice __. Da igual, la crítica al uso militar de sus investigaciones vale para todos los países__. Norteamericano, dice que estaba en Nueva York__.

21. Tema para el debate: Cuando empieza la película vemos el noticiero de *News of the day* y se oye: Armas para la paz, y se ve el cohete, etc. ¿Para la paz son necesarias las armas? Argumentos a favor y en contra.

22. En 1956 la crítica especializada dijo de la película que es sencilla de argumento y de realización. Está narrada con un lenguaje directo que huye de los excesos y las complicaciones, apoyada en unos personajes que defendían la opción de una forma de vida sencilla. El director pretendió ofrecer una diversión honesta, una pequeña fiesta que llevara a la mente de los espectadores un soplo de optimismo. [...] El filme presenta un lugar idílico, con sus pequeños y humildes personajes despreocupados, optimistas, sin recelos ni rencores.

¿Estás de acuerdo con todo?

22. Lo que acabas de leer es el punto de vista del crítico, pero la película también cuenta algunas cosillas más, que están un poco escondidas y que se le escaparon a la censura y, posiblemente al autor de la crítica que hemos leído (aunque también puede ser que el crítico se diera cuenta y no quisiera decirlo). Vamos a descubrirlas:

Con Franco había muchos presos en la cárcel por tener ideas contrarias a él; para criticar esto, Berlanga, en Calabuch, pone una cárcel en la que se entra y sale cuando se quiere y, además, el cabo y el preso se llevan bien (frente a la cárcel, la libertad y el diálogo).

El general Franco era militar y Berlanga era pacifista como Jorge, por eso, para reírse un poco del ejército y de Franco presenta a los habitantes de

Calabuch como un ejército con lanzas de los romanos, ¡menudo ejército para luchar contra la flota naval y los helicópteros, no?

Ahora te toca a ti seguir analizando, mira a ver si descubres algún otro significado simbólico, oculto aparentemente, en esta o en otras películas que veas.

23. *Calabuch* está llena de valores positivos. A continuación, describimos algunos y te pedimos que “veas mentalmente” momentos de la película en los que esto se muestra:

En Calabuch todos se llevan bien y se ayudan: El apoyo mutuo. A Jorge todos le quieren, sin preocuparse de nada más porque él es amable: La amistad. Están dispuestos a defenderlo para que no se lo lleven: La solidaridad . Es una película que está a favor de la paz, como su protagonista, que se entrega y no quiere que luchen por defenderlo: La no violencia.

24. Jorge, ya de nuevo el profesor George Serra Hamilton, ve desde el helicóptero un cohete que lanzan desde Calabuch en su honor, y dice: Ese ha sido mi último cohete. ¿Qué significa esta frase?

Alfabetización audiovisual: Los personajes y sus relaciones. El cine nos hace vivir otras vidas

25. Cuando vemos una película bien hecha vivimos como propias las aventuras de los personajes. El mecanismo que facilita esto forma parte de nuestra inteligencia emocional y se llama empatía: La capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de identificarnos con otros. Tú, ¿con quién te identificas en *Calabuch*, quién te gustaría ser?

26. Por el contrario, ¿cuál es el personaje que peor te cae? Razona la respuesta.

27. A ver si les reconoces por cómo son y por lo que hacen:

Un sabio que creía estar trabajando para el bien de la humanidad, hasta que un día se da cuenta de que con sus investigaciones el ejército hace bombas atómicas...

La autoridad del pueblo (una de ellas), el típico malhumorado, pero de buen corazón...

Juega al ajedrez por radio con el cura y es un hombre muy culto...

28. Ahora al revés. Brevemente has de caracterizar al Langosta, la maestra y el cura. Cómo son físicamente, cuál es su carácter, cómo se comportan...

Crecimiento personal: Repensamos la película

29. ¿Te ha parecido creíble la historia? ¿Y los personajes?

30. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película?

31. ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

32. ¿Qué emociones y sentimientos has vivido viéndola?

33. ¿Te ha hecho pensar; has aprendido algo?

34. Si tuvieras ocasión, qué les preguntarías a Berlanga, el director.

35. Si tuvieras ocasión, qué le preguntarías a los protagonistas.

36. ¿Y a los intérpretes que hacen esos papeles?

37. ¿Qué te ha parecido el desenlace?

38. Eres guionista y tienes que escribir otra escena para acabar la película de dos formas diferentes: Una más positiva y otra más dramática.

39. Marca las respuestas que crees que mejor definen la película (y añade otras): Es muy diferente de las películas que suelo ver, pero me ha parecido interesante__. Me ha gustado mucho__. No me ha gustado __. Divertida__. Una especie de cuento amable__. Recomendable__. Interesante__. Con mensaje__. Comedia dramática__. Para todos los públicos__. Curiosa__. Demasiado simple__. Entretenida__. Una historia que hace pensar__. Triste y alegre a la vez__. Aburrida y lenta__. Llena de situaciones berlanguianas__.

Graciosa, pero con un final triste__. Una comedia costumbrista que habla sobre una utopía, la de llevarse bien con todo el mundo haciendo lo que uno siempre quiere, o mejor aún, lo que más le gusta. Todo ello reflejado en un pueblo habitado por una galería de personajes de lo más variopinta__. Calabuch es...

40. Después de tantas actividades ya conoces mejor la película y puedes escribir una crítica cinematográfica para tu blog; un comentario explicando qué le sobra y qué le falta para ser “perfecta”.

Alfabetización audiovisual y crecimiento personal: Lo berlanguiano

41. En noviembre del año 2020 la Real Academia Española incluyó en su Diccionario de la Lengua Española (DEL) el adjetivo berlanguiano, na:

1. adj. Perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. Estudios berlanguianos.
2. adj. Que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga. Una situación berlanguiana.

Vamos a explicarlo un poquito más:

Berlanguiana es una situación caótica, esperpéntica y coral.

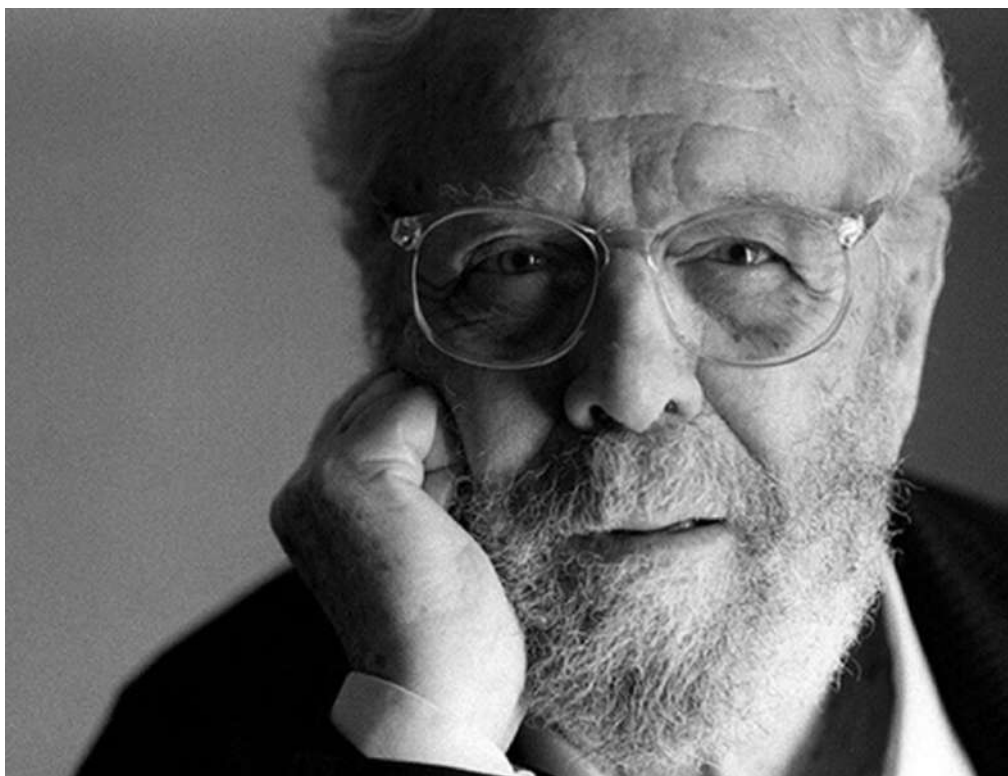
Berlanguiano es la ironía, el humor negro y cierta ternura por los personajes.

Un conjunto de personas diversas que tiene que llevar a cabo un cometido relativamente mundano, algo cotidiano, sencillo, una misión que implica un esfuerzo colectivo (en las películas de Berlanga, los personajes individuales no tienen peso), en el que hay que lidiar con situaciones que van de lo esperable a lo ridículo, normalmente obstaculizadas por la autoridad y/o la burocracia; pero que finalmente, tras materializarse, sale mal, no sale como estaba previsto, tras lo cual estas personas vuelven a su vida anterior, es algo muy berlanguiano.

Si repasas *Calabuch* verás ejemplos.

En pantalla, mucha gente hablando al mismo tiempo y sin escuchar es una situación berlanguiana. Ahondando en la parte técnica, estas situaciones berlanguianas suelen verse en un plano secuencia: Una escena sin cortes en el montaje. Berlanga era un maestro del plano secuencia, según él para ahorrar tiempo. Como ya hemos dicho, si repasas *Calabuch* verás ejemplos.

Y en lo personal podemos entender que ser berlanguiano es saber trabajar de forma colectiva pese a las diferencias individuales. Siempre siendo conscientes, al menos al final del proyecto común, de que el resultado no depende por completo ni de la idea que se tenía de él ni del esfuerzo empleado. Por lo tanto, si el resultado es favorable como si no, hay que aceptarlo. Lo importante es el proceso y el aprendizaje que se deriva del mismo.

No, no es Jorge Hamilton, es Luis García Berlanga (1921-2010).

UN DÍA DE CINE. Competencia lingüística, alfabetización audiovisual y crecimiento personal
Desde 1999 la pantalla como pizarra, ventana y espejo

Guía: Ángel Gonzalvo. Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Dirección General de Innovación y Formación Profesional. Avda. Ranillas nº. 5. Planta 3ª. 50071 Zaragoza (España)
undiadecine@aragon.es facebook.com/1DiadeCine catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual @cineundiade