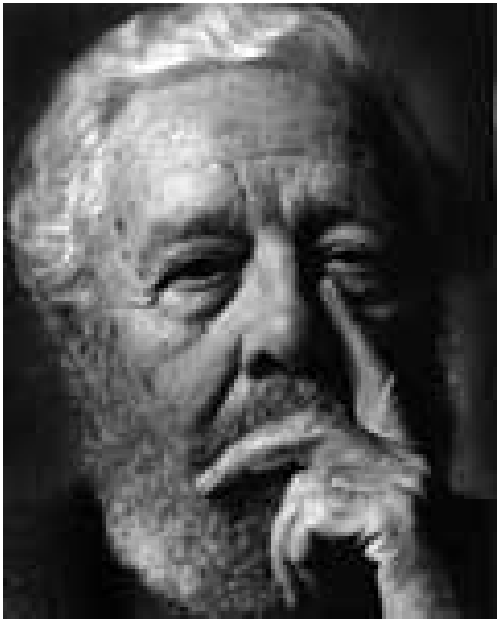
EL VERDUGO

Luis García Berlanga

UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca

LUIS GARCÍA BERLANGA
El anarquista imperfecto



Nacido en Valencia, 1921, en el seno de una familia adinerada, sufrirá la incertidumbre de la guerra civil, llegando a alistarse en la División Azul por salvar a su padre, condenado a muerte por ser diputado del Frente Popular.

Se niega a estudiar Arquitectura y no acude a Filosofía y Letras; ejerce como crítico de cine e ingresa en el **IIEC** de Madrid en 1947, titulándose Director en 1950. Allí traba amistad con **Juan Antonio Bardem**, rodando juntos: ***Esa pareja feliz*** (1951). Un año después, con ***Bienvenido, Mister Marshall***, recibe en Cannes el Premio Internacional del Buen Humor. En el 53 rueda ***Novio a la vista***, y tras ***Calabuch*** (56) tiene un incidente por el guión de ***Los jueves milagro*** (57), reescrito por el censor. Tras cinco años sin poder rodar llegó, con Azcona como guionista (habitual hasta 1987), *Siente un pobre a su mesa*, título que no aceptó la censura; titulada ***Plácido*** se presenta en Cannes y es Nominada al Oscar.

Por un episodio de ***Las cuatro verdades*** (62) Franco se quejó de la visión sórdida que Berlanga daba de España; pero fue ***El verdugo***, ya muy

mutilada por la censura, la que organizó el escándalo mayúsculo en Venecia (Premio de la Crítica a la Mejor Película). Prohibidos sus siguientes guiones filmó ***La boutique*** (67), considerada por él su peor película, a causa de los cortes de la censura y de las imposiciones del productor.

Después con ***¡Vivan los novios!*** (69), tuvo tantos problemas que estuvo a punto de abandonar. Su filme siguiente, ***Tamaño natural*** (73), rodada en Francia no se exhibe aquí hasta la muerte del dictador.

Con la trilogía ***La escopeta nacional***, (78); ***Patrimonio nacional***, (80); ***Nacional III***, (82) muestra un mosaico de las miserias de la clase dominante durante el franquismo, atribulada por el cambio político que vive el país, consiguiendo su primer gran éxito comercial, que repite con un guión censurado en los 50: ***La vaquilla*** (85), durante mucho tiempo la más taquillera del cine español, pese a que una parte de la crítica la atacó bastante. Le seguirán ***Moros y Cristianos*** (87) y, en 1993, ***Todos a la cárcel*** (Goya a la Mejor Película y al Mejor Director), rodadas como las anteriores en un régimen de libertades, conformando todas ellas un cine esperpéntico con tendencia, en ocasiones, al humor grueso y a lo excesivo. En 1999, se despide con ***Paris-Tombuctú***, la que ha dicho es su última película: una antología de su mundo fílmico.

Reconocido internacionalmente, **Berlanga** es una figura de nuestro cine, en el que ha sido crítico, guionista, director, profesor de la **EOC**, Presidente de la Filmoteca, Académico... teniendo, entre otros, el premio Nacional de Cinematografía y el Príncipe de Asturias. Desde hace tiempo dirige la colección de literatura erótica *La sonrisa vertical*.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España-Italia, 1963

Color. Duración: 85 minutos. Género: Comedia

Dirección: Luis García Berlanga

Guión: Rafael Azcona, Luis García Berlanga y Ennio Flaiano

Jefe de producción: José Manuel Herrero

Director de fotografía: Tonino Delli Colli

Música: Miguel Asins Arbó

Montaje: Alfonso Santacana

Reparto: Nino Manfredi *(José Luis)*, Pepe Isbert *(Amadeo)*, Emma Penella (Carmen), José Luis López Vázquez *(Antonio)*, Ángel Álvarez (Ángel), María Luisa Ponte *(Estefanía)*, Alfredo Landa y Félix Fernández *(sacristanes)*, Saza, José Luis Coll, Chus Lampreave, Antonio Ferrandis...

Sinopsis: *José Luis*, empleado de una funeraria, conoce a *Amadeo*, verdugo y a su hija, con la que nadie quiere salir por la profesión de su padre. José Luis tampoco lo tiene fácil por su oficio, así que...

ACTIVIDADES

1. Durante el franquismo, hay tres B, las iniciales de los directores de estas películas, que contribuyen a prestigiar nuestro cine:
   ¡Bienvenido, Mister Marshall! (1952)
   Muerte de un ciclista (1955)
   Viridiana (1961)
2. Di los cuatro festivales cinematográficos más importantes de Europa.

3. Si consultas el vocabulario sabrás qué son el IIEC y la EOC.
4. ¿Has oído hablar de Berlanga? ¿Has visto alguna de sus películas?

5. ¿A qué actores y actrices del reparto conoces?

PARA CONOCER MEJOR A BERLANGA

De él han dicho...

- *... Dígale a mi hijo que haga películas como las que ven mis amigas, con Sarita Montiel y con canciones.*

  Doña Amparo Martí, madre de Luis

- *Es un fanfarrón negativo.*

  Juan Antonio Bardem, director

- *Berlanga no es comunista, es mucho peor: es un mal español.*

  Francisco Franco, generalísimo

- *Es caótico, independiente, amante del "dolce farniente".*

  Diego Galán, crítico

- *Es el cronista cuantitativo y coral de toda una posguerra. Su narrativa es grotesca, ocurrente, inspirada, divertida, esperpéntica, escéptica y sentimental* (...) *es ampuloso, barroco y meridional. Pero, sobre todo, es fiel amigo de sus amigos.*

  José Luis López Vázquez, actor

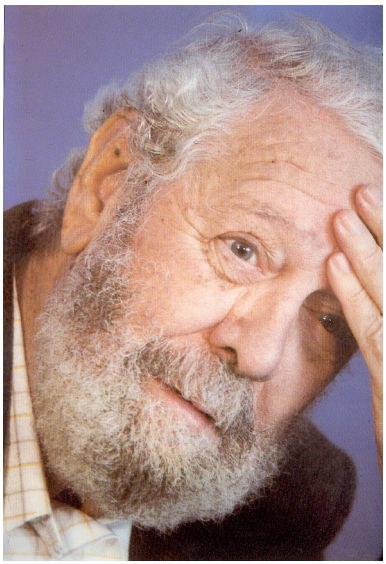
- *Plácido y El Verdugo siguen pareciéndome las dos mejores películas que se han hecho en este país* (...)*, el punto de partida del cine español.*

  Fernando Trueba, director

- *En El Verdugo Berlanga se vestía de indeferencia y pereza para meterle a la censura cuchillos que llegaban al corazón de la dictadura.*

  Francisco Umbral, escritor

Él ha dicho...



- *En nuestra sociedad actual* (1957) *el cine ha de ser un revulsivo. Hay que inquietar y espolear a la gente.*

- *Mi postura ante lo social. Primero: apoyo incondicionalmente todo lo que se haga en cualquier sector para mejorar la condición humana. Segundo: respeto y admiro el cine llamado social cuando es honesto y de calidad. Tercero: como artista sigo estando al margen de cualquier secta, partido* (...)*; mi concepto de lo social es individualismo, mudable y sentimental.*

- *Yo detesto los tópicos de la falsa ternura: el perro fiel, el viejo bondadoso, el niño desvalido, la flor* (...)*. Si la ternura forma parte de un intento de comunicación con los demás, entonces sí acepto que pueda ser uno de los componentes de mi cine.*

- *Yo no ataco a nadie porque yo acabo enterneciéndome de la gente a la que quiero derribar.*

- *Mi misoginia nace de considerar a la mujer como un tirano, un ser superior que te aterroriza, te domina, te controla. Yo conozco muy mal el alma femenina, y si la mujer tiene poca consistencia en mi cine, no es por desprecio sino por desconocimiento. Yo soy un calzonazos y un reprimido.*

- *Al decir que esta sociedad es una mierda, no sé si he insinuado alguna*
- *alternativa de solución. He dicho que mi cine y yo navegamos en el mismo barco de esta sociedad. Lo que yo hago es, dentro de ese barco, mear siempre en el mimo sitio, de manera que quizá llegue a abrir un agujero que termine hundiendo ese barco.*
- *Adopto un distanciamiento irónico frente a lo que no me gusta.*
- *¿Mi autodefinición? Como ciudadano, liberal. Como creador, anarquista. Como persona, libertario.*
- *Cuando ruedo tengo que estar pendiente de la atmósfera general de la escena. Necesito tener a todos controlados y vistos en el plano.*
- *A veces he estado un día sin rodar, ensayando con los actores y el movimiento de la cámara, pero al siguiente, cuando ya el productor*

estaba al borde del infarto, le he hecho un plano secuencia de 7 u 8 minutos. O sea, más de lo previsto para dos días en el rodaje de tipo convencional. En realidad, en mí, el plano secuencia nace por comodidad.

- *Yo necesito en mis películas el punto final. Envidio muchísimo a esos directores que terminan y entra con suavidad la palabra Fin.*

Su cine se caracteriza por...

- Una fuerte ironía, agresivo humor negro; una visión pesimista, lúcida, crítica y tierna del tercermundismo de nuestra cotidianidad.

- Películas corales con fluidos diálogos, con gran variedad de personajes que retratan a la sociedad española. Sus protagonistas son conductores de una historia más general.

- La utilización de actores *secundarios* o *de carácter*. Lo importante es el aspecto físico, y a través de él crea los tipos de sus películas; por eso, y porque los dirige muy bien, sus intérpretes parecen naturales.

- Poner en escena hechos de la vida cotidiana, deformados por su talento creando un mundo y un estilo propios: *el* ***berlanguismo***. Es frecuente, en situaciones inverosímiles, decir: *¡Parece una pelí de Berlanga!*

- Retratar la España de la segunda mitad del siglo XX en tono de comedia: desde las penurias de la guerra civil hasta la autarquía de la posguerra, el desarrollismo económico, la decadencia de las clases parasitarias del franquismo, la transición democrática y la corrupción de la era socialista, hasta llegar al cambio de milenio.

- El empleo magistral de los planos secuencia como elemento narrativo. En ellos destaca la puesta en escena: aparte de lo que se mueve la cámara, el trajín de la gente que provoca un ritmo intensísimo. Berlanga monta dentro del plano y usa el plano secuencia porque él es un *voayeur*, un mirón que quiere ver todo lo que está ocurriendo en cada momento.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Un poco de historia...

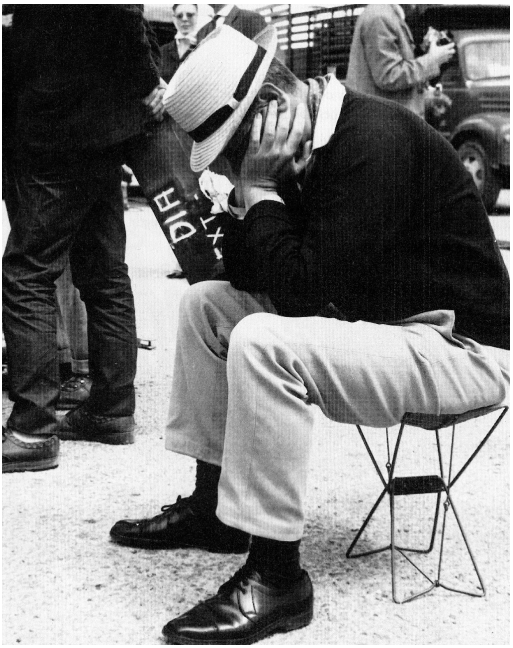
Las dictaduras constituyen un reto para la persona que ha de crear; cuando en un país gobierna un dictador, en mitad de la vida oficial impuesta, de la miseria informativa, de la vulgaridad cultural, de la pobreza intelectual, en mitad de la **censura** surge el humorismo, surge Berlanga, que según una parte de la crítica, ha hecho sus mejores películas bajo la dictadura del general Franco.

El verdugo pasó tres veces por la censura. Al guión se le quitó una escena en la que los funcionarios montan el garrote y bromean, y se suprimieron las frases de *José Luis* sobre irse a Alemania. En la segunda, con la película acabada: se cortó cuando *Amadeo*, el verdugo, llega a su

casa y saca los hierros del maletín, también se suprimió el sonido. Tras el Festival de Venecia hubo nuevos cortes, unos 7 u 8 minutos.

Cuando a Berlanga se le reprocha su pereza, muestra un armario de su casa con más de 30 guiones no autorizados por la censura.

La película es de 1963, ¿en qué contexto se produce? En 1959 se constituye ETA, formada por miembros de una organización juvenil desgajada del PNV. En los sesenta hay fuerte emigración de trabajadores a Europa (que con sus divisas contribuyen al desarrollo patrio). El eslogan *Spain is diferent* se comercializa y el turismo abarrota las playas de bikinis. Poco a poco habrá una mayor tolerancia y relajación de las costumbres. Las diferencias entre clases sociales es notable y encontrar una vivienda muy difícil para la mayoría. En el 63 es fusilado el comunista Julián Grimau, y los anarquistas Granados y Delgado son ejecutados mediante garrote vil. Avanza la década y se acentuarán las huelgas y manifestaciones en la universidad.



La génesis de la película viene de una historia que me contó un abogado; es la única vez en mi vida que lo que me cuentan se traduce en imágenes: una gran sala blanca y dos pequeños grupos (...). *Se lo conté a Azcona y dijo: bueno, sólo hay que añadirle hora y media más.*

Cuando la película se presentó en Venecia, Sánchez Bella, Embajador ante el Vaticano y Jefe el Servicio Secreto Exterior, mandó una carta de protesta al Ministro de Asuntos Exteriores: *usted sabe que el "leif motiv" que los enemigos esgrimen contra España es la pretendida crueldad contra sus enemigos políticos, y se ha creado la leyenda de que se les persigue, se les encarcela y hasta se les mata* (...) Continúa su autor y propone la estrategia para desarmar a los enemigos de la patria: *ésta película muestra hasta que punto son infundados los ataques que se han hecho contra el Régimen. Se ha dicho que basta cualquier discrepancia para sufrir persecuciones y hasta ser ajusticiados; pues bien, vean ustedes como en la España actual es posible realizar películas como ésta (...)* Realmente Sánchez Bella tenía otro propósito: eliminar al Ministro de Información y Turismo (responsable de que se hubiese presentado en el Festival), para ocupar su puesto.

Cinematográficamente ésta es una época en la que se fomentan las coproducciones con Italia, Francia, EEUU e Inglaterra, tanto por intereses extranjeros (aquí abaratan sus producciones y encuentran escenarios), como por la insolvencia del mercado interior. Esto ayudó a la formación de técnicos y al mantenimiento de un equipamiento industrial.

Las películas nacionales en cartelera, con excepciones, son épico-históricas, religiosas, folklóricas, de cine con niño, aventura policíaca y comedia rosa.

Observa...

- Cómo según Berlanga: *en la superficie El Verdugo es un filme contra la pena de muerte, pero en lo más profundo, es un filme sobre el compromiso, sobre la facilidad como el hombre pierde su libre albedrío.*
- Cómo la idea de fondo de la película, es la angustiosa soledad de *José Luis*, que se refleja con más fuerza por la presión ejercida sobre él desde su familia. El individuo es sometido por el determinismo social, por la influencia de los poderes fácticos.
- En la secuencia de la boda la escena de la iglesia, inspirada en la de Berlanga: *Pedí la boda más barata y, como antes se había celebrado otra de postín, mientras entrábamos en la iglesia, me iban quitando todo el aparato ornamental* (...) Todo lo que pongo es un calco de mi boda. Lo que me inventé es lo de las velas que van apagando.
- A *Carmen*, la hija de *Amadeo*, que no duda en poner a *José Luis* y sus convicciones entre la espada y la pared para obtener el piso.
- Con atención el momento en que alguien pronuncie la palabra "*austrohúngaro",* muletilla de Berlanga que aparece en todas sus películas, del mismo modo que Hitchcock salía siempre en las suyas.
- Con más atención todavía cuando una pareja en la feria del libro preguntan si tienen libros de...
- La llegada de los protagonistas a Mallorca, verás bajar del barco al director de la película. ¿Una pista? Lleva sombrero.
- Cómo Berlanga tiene una mirada que abarca todo sin artificios, haciendo desaparecer el espacio fílmico e introduciéndonos en la vida de los personajes por medio del uso espléndido del plano secuencia.
- El final de la película, que a Berlanga después no le gustó.
- Cómo todas las situaciones que plantea la película primero producen la risa inmediata y, después, la reflexión.

Actividades

1. Acabas de leer unas alusiones al productor (*imposiciones del productor, el productor al borde del infarto*). Consultando el vocabulario conocerás esta profesión. ¿Qué importancia le das en la realización de una película?

2. ¿Por qué se le acusa a Berlanga de ser un director perezoso?

3. De las películas que llenaban las pantallas en los años 50-60, ¿cuáles son las que gustaban a las amigas de la madre de Berlanga?

4. ***El Verdugo*** es *Amadeo,* pero en una segunda lectura simbólica, ¿a quién podría referirse el título?

5. ¿Quién era el Ministro de Información y Turismo cuando el escándalo de Venecia? Una pista: se llama Manuel y es gallego...

6. ¿Es oportuno usar el humor para abordar la pena de muerte, qué ventajas e inconvenientes le ves?

7. *Para mí, es más terrible la pena de muerte que el Holocausto.* ¿Qué quiere decir Berlanga? ¿Estás de acuerdo con su opinión?

8. ¿Qué película reciente ha tratado, también en clave de comedia, el tema de los campos de exterminio nazis?

9. Enumera los filmes que conozcas sobre la pena de muerte.

MEMORIA NARRATIVA

(letra normal lo que vemos, *cursiva lo que escuchamos)*

1. Matrimonio forzoso

José Luis, que trabaja en una funeraria se enamora de una muchacha, cuyo padre tiene un macabro empleo... es verdugo.

El padre les sorprende en actitud cariñosa y deciden casarse.

2. Verdugo en busca de sucesor

A *Amadeo* le dan un piso oficial, pero como va a jubilarse y hay tanta demanda se lo quitan. Hay una posibilidad de recuperarlo: si uno de la familia fuese funcionario. *Amadeo* intenta convencer a su yerno para que le suceda como verdugo. Esto repugna al joven, pero entre la presión de su mujer, la insistencia de su suegro y para que en el futuro su hijo no pase privaciones, no encuentra fuerzas para negarse.

3. El debut en Palma de Mallorca

José Luis, que alberga la esperanza de no tener que desempeñar nunca su nueva profesión, y ya instalados en el piso, recibe un día la noticia: una ejecución. Esperando que llegue el indulto y decidido a dimitir si no es así, él y su familia se van "de vacaciones" a Mallorca.

4. ¿Verdugo o reo?

El indulto no llega y *José Luis* no tiene escapatoria. El verdugo es arrastrado hasta el garrote vil para que desempeñe su labor mientras llora y patalea como si él fuera el condenado y no su ejecutor. De regreso, en el barco, *José Luis* es tajante: *No lo haré más, ¿entiende?, no lo haré más.* A lo que su suegro responde: *eso mismo dije yo la primera vez.*

ACTIVIDADES TRAS LA PELÍCULA

1. Imagina que tu amigo **Berlanga** te dice: *los de la censura no me dejan estrenar con el título de* ***El verdugo****, ¿qué pongo?* No olvides que el título es importante: ha de crear expectativas, debe ser sugerente, atractivo y representativo.

2. ¿Qué imagen se da de España en la película?

3. Repasa en **Antes de ver la película**... el contexto histórico y relaciónalo con la película y lo que en ella se nos muestra.

4. Distingue entre el **argument**o y el **tema** o temas de la película.

5. En ***El verdugo*** aparecen diferentes puntos de vista sobre la pena de muerte, indícalos.

6. ¿En qué momento y quién realiza el alegato más claro contra la pena capital?

7. La mayoría de un modo hipócrita repudia al verdugo, pero eso no quiere decir que estén en contra de la pena de muerte. Di una frase de *Amadeo* que refleja esto.

8. ¿Por qué razón es verdugo *Amadeo*? ¿Y *José Luis*?

9. ¿A quién puede interesarle ese oficio? ¿Es *Amadeo* un ser horrible? **Berlanga** y **Azcona** se distancian de grandes tesis sobre el derecho a la vida para presentar al verdugo cotidiano, un hombre entrañable. De esta manera la muerte y la risa caminan juntas. ¿Qué se logra con este planteamiento?

10. **Berlanga** dice que sus películas *son la crónica de un fracaso, historias de vidas atrapadas por la vida.* ¿A qué personajes de ***El verdugo*** puede aplicase esto?

11. La frase de *Amadeo* "*eso mismo dije yo la primera vez",* ¿refleja a una persona cínica o derrotada?

12. *José Luis* da pena en su cobardía, pero ¿no es un hipócrita? ¿Por qué acaba cediendo en contra de sus convicciones?

13. ¿Crees que en la caracterización del personaje de *Carmen*, Berlanga se ha dejado influir por su reconocida misoginia?

14. En este sentido, ¿recuerdas una frase de *Amadeo* a su yerno para que sea valiente?

15. El cine de este genial creador es semi-autobiográfico, por eso te proponemos que busque similitudes entre el atribulado *José Luis* y el Berlanga que dice: *Siempre me ha horrorizado esta sociedad; pero pensé que podría eludirla, vivir al margen, huir de las responsabilidades, de las decisiones que corresponden a esas responsabilidades. Tener que tomar decisiones como súbdito de algo que no acabo de entender y a lo que no quiero pertenecer...*

16. En relación a Nino Manfredi, que interpreta a *José Luis*, ha dicho: *Nino está bien, pero no es un español* (...) *el sombreo de paja*

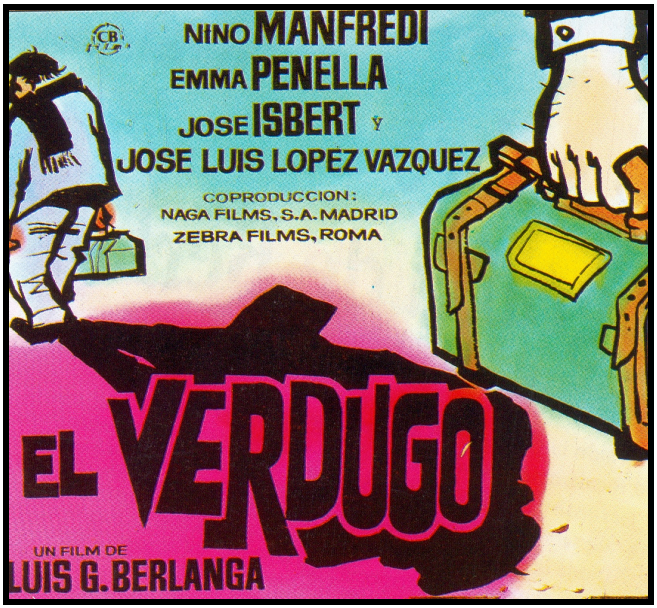
que se pone se lo compramos allí mimo, en Palma, pero no acaba de parecer un español ¿Estás de acuerdo?

17. En el cine es frecuente que el mundo interior de los personajes, su carácter y su estado anímico, se muestre por una serie de rasgos externos: su vestuario, lo que dicen y hacen... Describe la apariencia física y el carácter de los tres protagonistas y comprueba si es verdad lo dicho.

18. Además del trío protagonista hay otros papeles secundarios, caracterízalos en pocas palabras:
    El compañero de la funeraria
    Su mujer
    El hermano de *José Luis*
    Su mujer
19. ¿Has localizado el momento en que se hace la mención al término *austrohúngaro,* tan querido por Berlanga?

20. ¿Por quiénes preguntan la pareja de jóvenes en la Feria del Libro?

21. Marca los calificativos que mejor definan la película:
Constumbrista☐ Sugerente☐ Caricaturesca☐Aburrida☐ Panfletaria☐ Sarcástica☐ Berlanguiana☐ Deacción☐ Tópica☐ Dramática☐ De humor negro☐ Lenta☐ Cómica☐ Otros...



22. La película tiene una estructura narrativa clásica, ordenada en **planteamiento**, **nudo** y **desenlace**, y es simétrica: empieza y termina igual, ¿cómo?

    El planteamiento es un prólogo para conocer a los personajes principales; en el nudo se presenta el conflicto, el problema al que se enfrenta el protagonista; y precedido por el **climax**, se llega al desenlace, donde se resuelve todo. Consultando la **Memoria narrativa** indica el principio y fin de estas partes.

23. Al terminar la película la cámara inicia una panorámica de izquierda a derecha desde *Amadeo* y su nieto hasta un yate en el que están bailando unos jóvenes que, probablemente no se han acostado.

¿Por qué se realiza el movimiento de la cámara de izquierda a derecha? ¿Qué significado tiene?

24. La panorámica arranca desde *Amadeo*, que en una mano lleva el dinero de su yerno y en la otra al nieto. ¿Ves algún mensaje simbólico? Recuerda lo que dice el académico *Sr. Corcuera*.

25. Dice **Berlanga** sobre el final de la película: *Sobra la panorámica. Llegué tarde al placer del corte.* Y para ti, ¿cuál sería el mejor final? ¿La frase de Pepe Isbert: *eso dije yo la primera vez?* ¿La sala blanca en la que el condenado y el ejecutor son llevados a la fuerza hacia una pequeña puerta? ¿El que tiene? ¿Otro?

VOCABULARIO

Angulación. Inclinación de la cámara respecto al sujeto que ha de ser captado. El ángulo puede ser normal o neutro (el eje del objetivo es paralelo al suelo), inclinado (el eje varía a derecha o izquierda de la vertical), picado (la cámara se sitúa por encima del sujeto), contrapicado (por debajo).

Argumento. Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia (la acción narrada), esbozando personajes y situaciones.

Berlanguismo. Es una palabra que todavía no ha aceptado la Academia, pero puede traducirse por: falta de patriotismo, mofa del género eclesiástico, barroquismo valenciano y mediterráneo, guarrería y erotismo; hacer surrealistas las situaciones cotidianas y cotidianas las surrealistas.

Censura. Ha acompañado a Berlanga desde el principio. Todos los cineastas (toda la ciudadanía) , incluidos los ganadores en la guerra civil, la sufrieron; instituida por los nacionales, se reglamenta en 1939. Hasta 1952 no se sabían las razones de su severidad: prohibía o mutilaba sin que se conocieran los motivos. A partir de este año se supo que los censores examinarían las películas desde el ángulo moral, el de las buenas costumbres y el político-social. En 1953 se ordenó la censura previa de guiones: el Ministerio de Información y Turismo prohibía total o parcialmente las películas en proyecto. En 1963 se establecen normas que, entonces, se consideraron positivas por aperturistas, pero que dejaban la decisión al *buen gusto* de los censores. En 1977 se suprimió.

Cine. Para Gómez de la Serna *los que van al cine se alimentan de fantasmas pasados por la luz.* El cine es arte, espectáculo e industria.

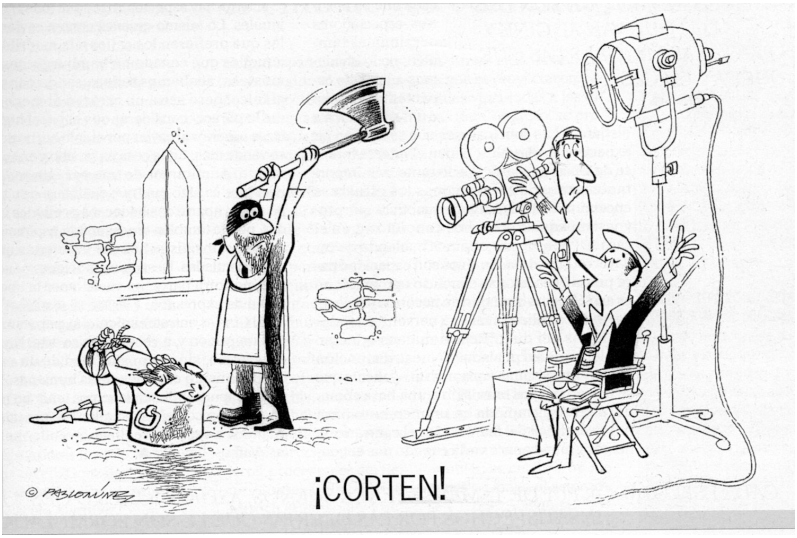
Clímax. Momento de máxima tensión emocional.

Coproducción. Forma de producir un film uniendo lo intereses económicos y a veces técnicos y artísticos de distintas empresas de uno o

varios países (siendo más fácil distribuirlo por éstos). La nacionalidad de una película viene dada por la procedencia del dinero, esto es: por la producción.

Corte. En el montaje el paso directo de un plano a otro.

Desenlace. Parte en la que se resuelve la historia. Puede ser cerrado o abierto (es decir, no se resuelven todos los conflictos).



Director. O directora (en España la primera fue Rosario Pi, también guionista y productora). Es el responsable creativo, elabora el guión técnico, dirige la puesta en escena y supervisa el montaje.

Director de fotografía. Operador o iluminador. Responsable técnico y artístico de la toma de vistas, de la iluminación y de los encuadres, que realiza según las indicaciones del realizador/a. Crea la ambientación y el clima mediante el uso expresivo de la luz. Tiene a sus órdenes al equipo de cámara, al de la **foto-fija** y al de **eléctricos**. Su labor es fundamental también después del rodaje, controlando los procesos del laboratorio. Directores punteros en este momento en el cine español son José Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe, Vittorio Storaro...

Doblaje. Acción de registrar los diálogos después del rodaje. A Nino Manfredi (*José Luis*) que era italiano le han doblado la voz. José Luis Garci siempre dobla sus películas, práctica habitual en el cine norteamericano. Por contra, el oscense Carlos Saura detesta el doblaje.

Dolly. La más sencilla de las grúas: desde un trípode con ruedas a más.

Eléctricos. Iluminan siguiendo las órdenes del director de fotografía.

Elipsis. Procedimiento que permite saltar en el tiempo y/o el espacio sin necesidad de ver pasos intermedios.

Encuadre. Lo que queda entre los cuatro lados del fotograma y pantalla.

EOC. Escuela Oficial de Cinematografía (1962-71). Controlada por el Ministerio de Información y Turismo, fue diluyéndose por la perdida de interés de la Administración y la conflictividad interna. Después se abrió la Facultad de Ciencias de la Información (72) con la Rama Visual y Auditiva.

Escena. Plano o conjunto de planos que tienen unidad de tiempo y espacio (escenario). Suele compararse al párrafo en la obra literaria.

Foto-fija. Toma durante el rodaje las fotos que serán el material publicitario. También son referencias puntuales para las escenas a rodar después; en este caso trabaja en colaboración con la **script**.

Fuera de campo. Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.

Fundido en negro. Plano que se va oscureciendo paulatinamente hasta que la pantalla queda negra. Indica el paso del tiempo o un cambio radical de escenario. El fundido también puede hacerse a blanco o a otros colores.

Fundido encadenado. Plano que es sustituido progresivamente por otro que se va superponiendo. Suele indicar paso del tiempo.

Género. Modo de agrupar las películas según sus temas y características: comedia, policíaco, musical, *western*, terror, ciencia-ficción...

Grúa. Máquina que se desplaza y que tiene un brazo articulado con una plataforma móvil sobre la que se sitúa la cámara. Da gran variedad de movimientos, por lo que se usa mucho para rodar en **plano secuencia**.

Guión. base escrita del film: la narración, los diálogos, la descripción de personajes. Cuando se le añade la banda sonora y la planificación tenemos el **guión técnico**. Un guionista fundamental en la historia de nuestro cine es el riojano Rafael Azcona.

Humorismo*.* Manera de enjuiciar las situaciones con distanciamiento ingenioso, burlón, irónico. Para Ramón Gómez de la Serna el humor no es solo un recurso estético sino también es una actitud ante la vida, el humorismo no se propone *corregir o enseñar, pues tiene ese dejo de amargura del que cree que todo es un poco inútil.* Otro Ramón, Acín, decía *quien sabe si el humorismo será la pedagogía del porvenir...*

Humor negro*.* Según Pedro Beltrán, incondicional de Berlanga y colaborador ocasional en sus guiones, *es ponerle una cáscara de plátano a algo muy serio y reírse de ello. A la Autoridad, a la madre ... Es quitarle la barba postiza que finge seriedad y desnudarlo.* El propio Berlanga lo define así: *es el humor español, el humor genuinamente nuestro. En mí, más que humor negro, lo que siempre ha estado latente es la picaresca española. Todo señor que en España escribe con una cierta intención de diseccionar a los españoles, o sea, de diseccionarse a sí mismo, tiene que recurrir por fuerza a esto que se ha llamado humor negro.* (...) *Y desde Quevedo a Buñuel, pasando por Goya y Solana, España se mostrará siempre igual.*

IIEC*.* Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Fundado en 1947, sin demasiado apoyo por parte de la Administración en un principio. Su objetivo era enseñar con rigor y seriedad cine para formar profesionales; continuará su labor hasta 1962, cuando se transformará en

la EOC. Entre sus alumnos: Berlanga, Bardem, José Luis Borau y Carlos Saura.

Montaje. Proceso de escoger, ordenar y empalmar los planos rodados según una idea y un ritmo previamente determinados. El montaje sonoro se llama mezcla y acoplado al de las imágenes constituye la película. Lo realiza el montador siguiendo las directrices de la persona que ha dirigido el film. El montaje contribuye a la creación de sentido, ya que de la colocación de los planos depende el significado de las miradas, de los gestos y movimientos e incluso se produce una asociación de ideas u otra. *Es en la sala de montaje donde se fabrica toda la elocuencia del cine*, según Orson Welles.

Neorrealismo. Faltos de recursos técnicos y económicos los realizadores italianos buscan su inspiración en la vida cotidiana, en los temas que preocupan a un pueblo agobiado por las penalidades de la posguerra, adoptando como postura clara la necesidad de contribuir a un mundo mejor. Así, este movimiento artístico saca las cámaras a la calle y rueda en escenarios naturales toda la miseria e injusticia social que la II Guerra Mundial ha ocasionado. *Roma ciudad abierta* (1945) de Robeto Rossellini se considera la primera película neorrealista; destacan también Vittorio de Sica (*Ladrón de bicicletas,* 1948) y Luchino Visconti (*La tierra tiembla,* 1948). Es un cine semidocumental, que apela en ocasiones a la ternura pero que también provoca la indignación del espectador, ofreciendo una visión crítica de la realidad.

Nudo. Parte central de la trama en la que se acentúan los conflictos.

Panorámica. Movimiento de rotación de la cámara sobre su eje (es vertical, horizontal, circular, oblicua, de barrido y balanceo).

Plano. Espacio recogido en encuadre. Se clasifica según la escala de la figura humana: plano general (la figura humana como un elemento más del escenario o paisaje), plano entero (la figura entera), plano medio (cortada por la cintura), primer plano (el rostro entero), plano detalle (una parte del rostro). Se compara con la palabra en el lenguaje literario.

Plano secuencia. Secuencia que se rueda en un solo plano, directamente y sin interrupción, conservando la unidad temporal y espacial. Necesita de muchos ensayos, usándose marcas en el suelo y contraseñas de todo tipo para indicar cuando y por donde entran y salen lo personajes, los movimientos de la cámara, las luces, etc. Es una gozada ver los de Berlanga. Para los directores de fotografía supone un trabajo difícil. Generalmente la cámara va en un móvil: **dolly** o **grúa**.

Planteamiento. Parte en la que se presentan los personajes y el conflicto que se va a desarrollar.

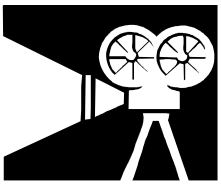
Productor. Persona o empresa encargada de la parte financiera e industrial. El director de producción o productor jefe gestiona el presupuesto. Los hay con personalidad propia, sus películas llevan su sello, y por su nombre y solvencia son un reclamo publicitario.

Script. Secretaria/o de rodaje. Sigue siendo una labor realizada fundamentalmente por mujeres. Controla los planos rodados, las tomas que se dan por buenas, la continuidad entre escenas, la ambientación, vestuario, maquillaje, sonidos, movimientos... para evitar errores entre planos que en la película irán seguidos pero se ruedan en días diferentes.

Secuencia. Escena o conjunto de escenas que configuran una unidad dramática y dan continuidad narrativa al guión; se desarrolla como una unidad de tiempo. Se compara al capítulo en la obra literaria.

Tema. Idea central que se quiere transmitir.

Travelling. Trávelin. Desplazamiento de la cámara sobre los hombros del operador o sobre un móvil (**dolly**, **grúa**) para acercarla a lo filmado, alejarlo o seguirlo. Suelen usarse raíles que aseguran un movimiento limpio y suave. Puede ser de avance, retroceso, paralelo, en ascensor, oblicuo y circular. Berlanga usa con gran maestría este recurso narrativo.

Voz en off. *Voz de* alguien que está fuera del campo de la imagen (o de alguien que no habla sino que transmite el pensamiento). Berlanga la emplea muy bien en *¡Bienvenido, Mister* Marshall!

Guía didáctica realizada por Ángel Gonzalvo Vallespí
UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca
Carretera de Cuarte s/n
22071-Huesca (España)
Tfno .974210012 Fax 974210042
undiadecine@terra.es