

Carlos Saura: el desarrollo de películas durante y después del régimen de Francisco Franco

Portafolio para 21G.740

Profesora: Margery Resnick

Fecha de Entrega: 10 de diciembre de 2015

Este proyecto intenta investigar como cambiaron las películas de Carlos Saura durante y después del régimen de Francisco. Al recibir los detalles de este proyecto, tenía muchas ganas de estudiar algo sobre los films. Me interesan mucho las películas, y como estudiante de ingeniería química (bueno, como estudiante en MIT) no hay suficiente tiempo para darme el gusto de ver tantas películas. Además de ser entretenidas, en mi opinión, hay pocas maneras de aumentar las habilidades en un idioma y la comprensión de una cultura que ver lo que pasa en unas películas de una época. Este es lo que inicialmente quería estudiar, pero para contener el tema y hacerlo más manejable, decidí seguir las obras de un director en particular – Carlos Saura.

Como aprendíamos al principio de esta clase, hubo una guerra civil en España entre la Segunda República Española y el Bando Sublevado. El Bando Sublevado, bajo la dirección de Francisco Franco, ganó, y Franco comenzó su dictadura. Franco quería tener todo el control sobre España, y es evidente que quería controlar la gente y poner algunas personas en campos de concentración. No solo quería controlar la gente físicamente, pero también quería controlar su mentalidad. Hizo todo lo que podía hacer para no propagar mensajes contra sus doctrinas, incluso prohibir películas extranjeras y armar un equipo para reseñar películas nuevas y censurarlas si era necesario. Si una película no cumpliera los criterios de este equipo, no sería publicado sin censuras. Para gastar dinero y asegurarse de que sus películas fueran publicadas, muchos directores evitarían temas complejos y polémicos en sus films.

Otros directores, sin embargo, todavía intentaban abusar el sistema y describir sus puntos de vista políticos en sus obras. Carlos Saura era parte de este grupo de directores diferentes. Él empezó su carrera como fotógrafo, y unos años después se hizo director. Completamente en contra de los ideales del régimen de Franco, Saura hizo sus primeras dos

películas realistas representando la miseria de la posguerra; fueron publicadas, pero fueron fuertemente censuradas. Como resultado de no poder pintar la vida española directamente, Saura desarrolló su propio estilo de dirigir que le permitió evitar las censuras. Este estilo fue lleno de metáforas y simbolismo, y le valió muchos premios durante el resto de su carrera.

Se puede ver un ejemplo del estilo para que Saura está conocido en su película *La Caza*. En la superficie, es una película inocente contando la historia de unos amigos cazando conejos. Con más análisis, es aparente que esta película y la caza que contiene es una analogía a la guerra civil. En una escena en particular, la escena de la caza, solamente se puede ver cuatro hombres llevando pistolas. La cámara está por debajo de ellos, se puede ver un cerro en el fondo, y el único sonido es el de tambores. Parece mucho más una batalla en una guerra que una caza normal. Los cazadores representan Franco y los ganadores de la guerra civil, y los conejos que cazan son un símbolo de una España rural devorado por el totalitarismo. También, durante el curso de la película, los cazadores traicionan a sí mismos, simbolizando ferocidad y terror en las vidas durante el régimen de Franco.

Después de la muerte de Franco, nada más existieron las mismas reglas. Por lo tanto, los directores tenían mucha más libertad, y tenían que encontrar nuevas maneras de poner sus marcos personales sobre las películas. Saura, con esta libertad, no siguió publicando películas controvertidas sobre la política del tiempo, sino empezó a trabajar con un coreógrafo para publicar películas sobre el baile. Mucho de sus nuevas películas parecen más sencillas, por lo tanto, no usando mucho dialogo y enfocando en baile. Un artículo en el *New York Times* aprovecha de este nuevo estilo para criticar Saura, diciendo que no tiene nada de importancia que decir después de la muerte de Franco. Sobre gustos no hay nada escrito.

Empezando este proyecto y esta clase sin ningún trozo de conocimiento sobre como cambió el estado de España durante y después del régimen de Franco, es obvio que aprendí muchísimo. En el contexto de no repetir la historia de España y otros países del mundo, es importante entender lo que pasó y actuar apropiadamente en respuesta. También es importante para mi vida personal. Hace un verano que estuve en Madrid, y sé mucho más de la cultura ahora que antes. Aunque es fructífero viajar por España y disfrutar de todo, una comprensión fuerte es importante para participar plenamente en la experiencia.

Esta clase de español fue mi primera clase avanzada sobre el idioma. Tenía que pensar en una manera diferente, y gocé la oportunidad. Muchas gracias por todo.

Bibliografía

Archibald, David. "The war that won't die." *The Guardian*. 27 July 2000. Web. 10 November 2015.

- Existen muchas conexiones entre las obras de Saura
- Un tema periódico es problemas asociados con capturar de nuevo un pasado reprimido
 - Angélica recuerda la guerra desde el punto de vista de una niña
 - El Jardín de las Delicias describe un empresario amnésico
- Propagan preguntas sobre necesidad de recordar el pasado, y también la falibilidad de la memoria humana

Gaugler, Kevin. "Theatrical Space and Social Change in Carlos Saura's *Los ojos vendados* (1978)" Marist College. Web. 23 November 2015.

- Explica España en un contexto después de la muerte de Franco
- Usa la película *Los ojos vendados*; quizás sea buena película para estudiar

Higginbotham, Virginia. *Spanish Film Under Franco*. Austin: University of Texas Press, 1988. Print.

- Niñez de Saura y su familia, exposición a ideales de Franco y del opuesto
- Películas importantes (Los golfos, La caza, Jardín, Cría cuervos, etc.) y conexiones a la censura y régimen de Franco

Jones, Alexandra L. *The Specter of Franco*. BA Thesis. University of Mississippi, 2014. Web. 27 November 2015.

- Contexto de la Guerra civil
- *Ay Carmela!* es la única película en que Saura usa la guerra civil directamente (dice Saura)
 - Pero dice que no era su concepto, era el concepto de otra persona, aunque muchas de sus conceptos son presentes en la película
- No se puede decir que está contra de "significado establecido" de Franco
 - Puede ser criticada por ambos lados de la revolución

Murphy, Carol. *Spanish Cinema and Pedro Almodóvar*. BA Thesis. Pace University, 2008. Web. 27 November 2015.

- De la dictadura de Franco y su censura de películas
- Requisito de guiones y la prohibición de películas extranjeras
- Influencias para Saura y sus tácticos para esconder temas en sus películas

Nevado, FA. "The Hunt Of The Man": Recreation Of A Legendary, Fictional and Historical Motive In Carlos Saura's *La Caza*." *Arbor-Ciencia Pensamiento y Cultura* 187.748 (2011): 267-277. *Arts & Humanities Citation Index*. Web. 17 Nov. 2015.

- Estudia el hombre convertido en presa como un tema que recorre en *La caza*
- Analiza el uso de analogía, simbolismo, y lenguaje del cine en *La caza*

Ochoa, Santiago Garcia. "Mirarse En La Pantalla": El Cine De Carlos Saura." *Hispanic Research Journal* 10.4 (2009): 357-369. *Academic Search Complete*. Web. 17 Nov. 2015.

- El cambio de películas y temas en los filmes de Saura
 - De un subjetivismo cercano a la realidad (documental) a otro más interior que provoca un aumento de la complejidad discursiva
- *La caza* introdujo una dimensión abstracta de la realidad; habla de relaciones humanas

Pitt, David. "Films Reflect a Brash New Spain" *The New York Times*. 18 September 1988. Web. 23 November 2015.

- Como Saura podía saltar las censuras con su material política
- Parece que tiene nada de interés que decir después de la muerte de Franco
 - Sus últimos filmes fueron colaboraciones con un bailar de flamenco

Riveira, Jose Seoane. "Escribir La Imagen: La Tranformacion De Filme a Novela Lirica en Elisa, Vida Mía, De Carlos Saura. (Spanish)." *Tonos Digital* 27 (2014): 1. *Publisher Provided Full Text Searching File*. Web. 17 Nov. 2015.

- Un análisis de la película *Elisa, Vida Mía*
- Después del régimen de Franco
- Este proyecto tenía la intención de apartarse de los temas que eran presente en el cine metafórico

Tremlett, Giles. "Carlos Saura: 'Franco took so long to die we had time to buy champagne.'" *The Guardian*. Web. 23 November 2015.

- Saura no está de acuerdo con Franco
- Fundamental en permitir que películas en España rompan su servilismo
- Cría cuervos no es necesariamente un "consciente ataque en Franco"

Washabaugh, William. "Reflection on Saura's Carmen." University of Wisconsin – Milwaukee. N.D. Web. 10 November 2015.

- Flamenco en los filmes de Saura después de la muerte de Franco
- Introduce el idea de que Carmen celebra el flamenco y también describe política

Wilmington, Michael. "Plumbing New Territory With Carlos Saura: Movies: 'Ay, Carmela!' may reassert the great Spanish filmmaker in Western eyes. The lusty tale is set during a period Spanish filmmakers have largely ignored for more than half a century: the civil war of the late '30s." *Los Angeles Times*. 07 March 1991. Web. 14 November 2015.

- Describe la familia de Saura y su role en formar sus opiniones políticos
 - Padre era secretario para el ministerio de finanza, y su madre era pro-Franco
 - Saura vivía con su abuela paterna después de la guerra

Aquí adjunto una copia de cada obra en la bibliografía. El libro de Higginbotham no está incluido. Desafortunadamente, no podía acceder la obra de Ochoa para imprimirla, y tampoco está aquí.

Archibald

Gaugler

Jones

Murphy

Nevado

Ochoa

Pitt

Riviera

Tremlett

Washabaugh

Wilmington

MIT OpenCourseWare
<http://ocw.mit.edu>

21L.640J / 21G.740J The New Spain:1977-Present
Fall 2015

For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: <http://ocw.mit.edu/terms>.