

**JUAN VACCARO – FRANCESC SÁNCHEZ BARBA:
EL LARGO CAMINO A LA EUROPA COMUNITARIA I**

ANDRÁS LÉNÁRT

Universidad de Szeged, Hungría

Juan Vaccaro – Francesc Sánchez Barba (coords.) (2023):
*El largo camino a la Europa comunitaria I. Cine comercial “español”:
géneros, subgéneros y coproducciones (1963-1975)*
Barcelona: Laertes, 319 páginas
ISBN: 978-84-19676-32-0

El Centro de Investigaciones Film-Historia del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona y su revista *Filmhistoria* (actualmente bajo el nombre *Filmhistoria Online*) ha sido, desde los años 90, un verdadero referente en el estudio del campo común del cine y la historia no solo en España, sino también en Europa y en otras partes del mundo. Este logro se debe principalmente a la labor incansable y la visión astuta de su fundador José María Caparrós Lera, uno de los baluartes de este ámbito interdisciplinar y también a sus numerosos seguidores y discípulos, tanto españoles como extranjeros – para el autor de estas líneas es un honor poder formar parte de este grupo, “la familia cinematográfica” de Caparrós Lera, como él mismo llamaba a su equipo. Desde su muerte, estos investigadores han continuado la tradición iniciada por su maestro. Francesc Sánchez Barba y Juan Vaccaro están estrechamente vinculados a este centro de investigación barcelonés, ambos son expertos de prestigio tanto en el campo del cine como en el de la historia dentro y fuera de España, aportando libros y ensayos de valor indiscutible a esta área.

Su último libro coeditado, objeto de esta reseña, tiene una triste actualidad: se trata de la última obra de Francesc Sánchez Barba. Historiador reconocido, historiador de cine casi “omnisciente”, músico de talento excepcional y, para el autor de esta reseña, un amigo incomparable, uno de sus últimos artículos se publicó a finales del año 2023 en el número anterior de esta misma revista, *Acta Hispanica*¹, paralelamente con la aparición de su volumen coeditado con Vaccaro. Poco después, a principios de 2024, llegó la noticia desoladora de su muerte prematura e inesperada. Este libro es, pues, no solo una obra valiosa por su contenido, sino también el último

¹ Véase: Sánchez Barba, Francesc y Longhi, Ludovico. 2023. “Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001): elogio de una visionaria.” *Acta Hispanica*, 28. 105-117.
<https://doi.org/10.14232/actahisp.2023.28.105-117>.

trabajo de un distinguido investigador, y, a la vez, una indicación que los especialistas del cine y la historia deberán tener en cuenta durante su futuro trabajo.

El largo camino a la Europa comunitaria I. Cine comercial “español”: géneros, subgéneros y coproducciones (1963-1975), coordinado por Juan Vaccaro y Francesc Sánchez Barba, pretende complementar la bibliografía existente sobre un tema especial. Se han escrito varios libros, ensayos y artículos de buena calidad sobre la historia del cine, los cineastas y las obras del tardofranquismo, que pueden servir de guía para los interesados en la historia cultural de este periodo. Lo que todos estos trabajos tienen en común es que dejan claro que la política cinematográfica de la dictadura franquista y el cine producido dentro o en los márgenes del régimen no fueron una masa homogénea sin cambio alguno, sino que era posible una modificación gradual. Los últimos quince años del régimen pueden considerarse una especie de “pretransición” en el ámbito cinematográfico, con una serie de transformaciones en cuanto a la elección de los temas y la realización de las películas. Vaccaro y Sánchez Barba sabían perfectamente que no hacía falta (al menos de momento) publicar una nueva obra que replanteara o reevaluara en lo fundamental los temas tratados anteriormente por otros, por eso adoptaron un enfoque diferente. Su atención se centra en géneros, títulos, creadores y tendencias poco conocidos. La mayoría de las películas que aparecen en el tomo no tuvieron éxito de público ni de crítica en el momento de su estreno y actualmente tampoco forman parte del canon cinematográfico nacional español tal y como ha sido establecido y aceptado por la mayoría, pero forman parte integrante de la cultura cinematográfica del país, y muchas se han convertido en películas de culto a lo largo de las décadas.

En este volumen, once autores, incluidos los propios coordinadores, proponen aplicar sus enfoques individuales a la cinematografía del periodo estudiado. En el primer capítulo presentan el fondo político, geopolítico, económico y cultural, luego esbozan las principales tendencias del cine español de la década y media que nos ocupa, los factores que influyeron en ellas y el contexto internacional en el que se inserta la industria cinematográfica española. Durante este periodo, aunque todavía bajo condiciones dictatoriales, se produjeron una serie de cambios, se suavizaron los marcos rígidos de la censura, mientras que las influencias artísticas e intelectuales extranjeras tuvieron gran impacto en los realizadores españoles. En los siguientes capítulos y subcapítulos los autores analizan diversos géneros generales o películas específicas, su importancia para el cine nacional, buscando las razones por las que la mayoría de ellas no han llegado a formar parte del *mainstream* cinematográfico, mientras que algunas han alcanzado un estatus de culto dentro de la cultura fílmica del país.

Se hace especial énfasis en las coproducciones, iniciando un proceso que culminará más tarde, durante la Transición: se trata del rodaje de películas en colaboración con Italia, Francia y la República Federal de Alemania, abriendo así un nuevo capítulo en la cooperación europea en ciernes. El libro presta peculiar atención

a un proceso que comenzó en esta época: España seguía sometida a una dictadura durante estas décadas, pero su cultura y sociedad giraban cada vez más hacia una Europa más abierta, y con la muerte de Franco el país se embarcó en un proceso de democratización y “europeización” que culminó con su adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986. Los autores presentan también la vertiente cinematográfica del fenómeno, con cineastas españoles cada vez más en contacto con tendencias y colegas contemporáneos europeos (y a veces estadounidenses y latinoamericanos) y poniendo en marcha más coproducciones bajo la fuerte influencia extranjera incluso en sus obras puramente españolas.

Dado que los autores se enfocan en las películas menos conocidas por la mayoría del público, es natural que sean obras de géneros que no atraían al mayor número de espectadores las que aparezcan en las páginas del volumen. Por tanto, la mayoría de los ensayos están dedicados a géneros menospreciados o poco analizados por la crítica de la época, teniendo en cuenta que no es casualidad que este tipo de cine “floreciera” en esa época. Durante el tardofranquismo, la representación de la violencia funcionó también como una especie de válvula de escape tanto para los cineastas como para el público. La tensión de la sociedad, que asfixiaba la vida cotidiana como consecuencia de la Guerra Civil fratricida y del brutal primer franquismo, se alivió quizá en cierta medida a través del cine. Por supuesto, era impensable que los cineastas representaran directamente la represión y el terror perpetrados durante la Guerra Civil por los sublevados franquistas y luego por el gobierno y las autoridades dictatoriales: la violencia podía aparecer solamente a través de obras de ficción que, a primera vista, podían ser fruto de la imaginación de los creadores o trataron el tema a nivel general. En el segundo capítulo del libro, los autores analizan los géneros, las elecciones temáticas y las películas concretas que emplean la violencia como eje central, ofreciendo así una yuxtaposición perfecta entre los análisis de películas bélicas situadas en un contexto histórico y, por tanto, basadas en hechos reales, y de obras de las categorías *fantaterror* y *giallo*. El ensayo sobre el *western mediterráneo* también aporta información importante, ya que este género —que incluye más de 250 títulos— fue uno de los responsables (junto con el *terror hispánico*) de que el cine realizado en España llegara a ser conocido y reconocido internacionalmente para un público mucho más amplio. El tercer capítulo nos adentra en los géneros más convencionales del drama, la comedia y el NO-DO (Noticiarios y Documentales), examinando la actividad de los cineastas españoles en estos ámbitos, sin dejar de centrarse en obras menos conocidas. En esta época, a las coproducciones europeas se añadieron las producidas con América Latina, en particular con Argentina y México.

Como lo he mencionado más arriba, una de las novedades del volumen es el especial hincapié que se hace en las coproducciones que facilitaron la financiación de las obras de todos los países implicados, y hubo algunos participantes (por ejemplo, actores de Hollywood en declive) que encontraron en ellas la única forma para

mantenerse en la industria cinematográfica. Otro objetivo importante es llamar la atención sobre las obras menos conocidas de cineastas renombrados, ya que, como bien saben los que conocen la historia del cine, a menudo son estas películas las que más tarde resultan ser joyas cinematográficas excepcionales. Los autores examinan la representación y las repercusiones filmicas de los fenómenos sociales y económicos (como la creciente importancia del turismo) que marcaron los últimos quince años de la dictadura, ya que la forma en la que los cineastas los transmitían al público será interesante para quienes estudian la historia social del país. Es importante subrayar que en estos casos no se trata de obras producidas por el Estado con fines propagandísticos, sino de compromisos de los cineastas y de las compañías productoras, españolas o de otros países, que se encargaban de la financiación. Además de ofrecer un análisis valioso para los interesados no solo en la historia del cine, sino también en la historia cultural y social, e incluso en las ramificaciones poco tratadas del proceso de integración europea, el volumen proporciona también un importante catálogo de películas españolas (o realizadas con participación española) rodadas durante este periodo, cada una de las cuales se inscribe en una categoría particular (como el western mediterráneo, el cine bélico o el terror).

Como indica el número en el título del libro, este es el primer volumen. Los coordinadores, todavía con la colaboración activa de Sánchez Barba, han recopilado también el material para el segundo volumen, actualmente en proceso de edición: en este tomo, de nuevo con la contribución de varios autores, presentan tendencias y obras (principalmente coproducciones) del periodo de la Transición menos conocidas por el público, junto, por supuesto, con el contexto histórico, político, social y cultural que rodeaba y en muchos casos justificaba su realización. El trabajo, por tanto, continúa y, siguiendo los pasos de los predecesores académicos que han marcado una tradición, los colegas añadirán nuevas aportaciones a este campo interdisciplinar.