

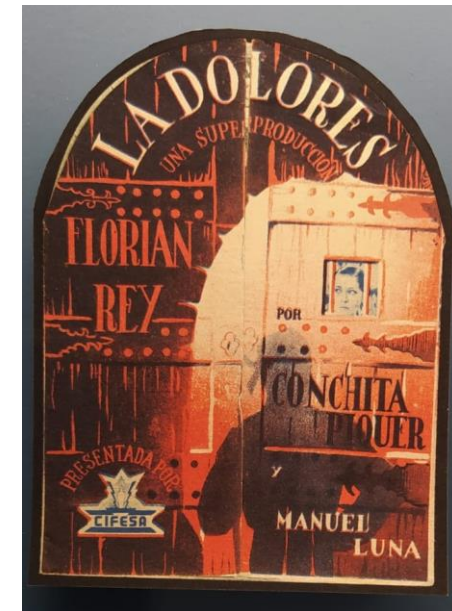
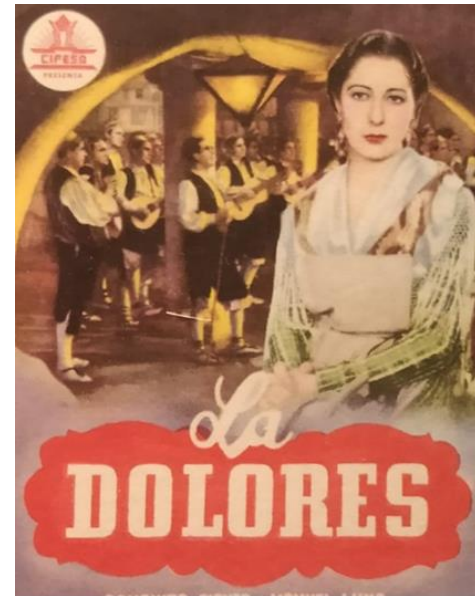
ARAGÓN Y LAS ARTES 1939-1957

1. Aragón, escenario para el cine: el drama rural

El retorno de la mirada al mundo rural y a los valores tradicionales está en la base de la empresa de creación de un “cine nacional”, que reivindicará lo racial, lo español. El género cinematográfico del drama rural es uno de los más exitosos en este sentido y Aragón se convierte en escenario privilegiado para algunas películas, de la mano de cineastas aragoneses como Adolfo Aznar (*Con los ojos del alma*, 1943, ambientada en Daroca) y, especialmente, Florián Rey, que tuvo una predilección manifiesta por el drama rural, con films como *La Dolores* (1940), *La Aldea Maldita* (1942) y *Orosia* (1943), paradigmas del género.

El drama rural se caracteriza por la presencia de un código moral y de costumbres rígido e inflexible, propio del mundo campesino tradicional, cuya violación es una transgresión que amenaza al conjunto social, centrándose el desarrollo argumental en la recuperación del honor mancillado. A modo de ambientación del discurso dramático, se muestran testimonios de carácter etnológico, plasmando los modos de vida y costumbres tradicionales, bailes y canciones, tal y como sucede en la famosa misa de los pastores, de *Orosia*, o en el comienzo de *La Dolores*, donde un logrado travelling hace un recorrido completo por multitud de labores agrícolas tradicionales.

El de Florián Rey es un cine técnicamente avanzado, combinado con elementos que resultan cercanos al espectador (argumentos y ambientes conocidos por el público, alusiones religiosas y música popular). Pero el tratamiento de la cámara aprovecha recursos del cine alemán y soviético, narrando con la imagen tanto o más que con el guion. Florián Rey da respuesta con estas películas a la necesidad de combinar los avances cinematográficos y de vanguardia con la necesidad de hacer un cine comercial y la creación de un cine nacional español.

La Dolores es uno de los primeros grandes éxitos cinematográficos de la posguerra, que, con un elevado presupuesto, se lanzó al mercado internacional. Con grandes avances técnicos, se trata de la tercera y mejor adaptación a la pantalla del conocido drama de José Feliu y Codina, con música de Tomás Bretón, dirección y guion de Florian Rey, y protagonizada por Concha Piquer. Como en *Nobleza baturra* (1935), la protagonista, aragonesa, es calumniada injustamente por un pretendiente desechado que destroza su honra y le impide la posibilidad de un amor puro. La recuperación de la honra calumniada será el motor del drama, en un ambiente costumbrista localizado en Daroca y Calatayud, con personajes prototípicos de la sociedad rural tradicional.

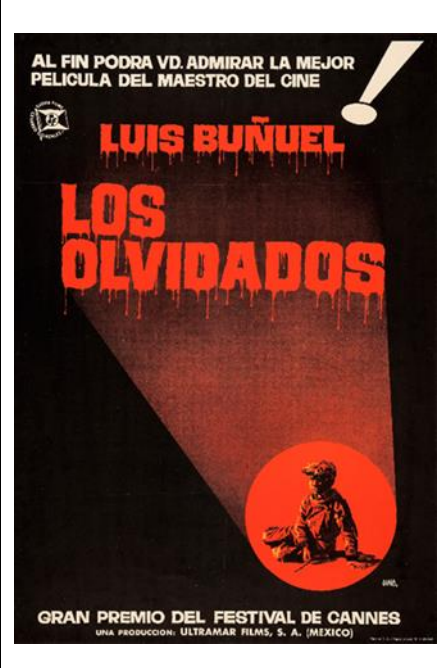

Orosia, ambientada en el Alto Aragón, puede considerarse como una película paradigmática, obra de madurez de Florián Rey y uno de los más elaborados exponentes del drama rural cinematográfico. Establece un conflicto dramático en el que entran en juego los más contrastados sentimientos y pasiones. *Orosia*, matriarca de una de las casas de ancestral raigambre de los valles pirenaicos, encarna la virtud intachable y la honra, pero a su vez el gran carácter y la lucha de la mujer por conseguir sus fines, la búsqueda de la verdad. Además del gran valor cinematográfico del film, *Orosia* es una de las películas más valientes de Florián Rey, donde la mujer adquiere un papel muy poco frecuente en el cine español de posguerra.

2. Grandes cineastas aragoneses en los cincuenta

Al igual que los artistas plásticos, los cineastas aragoneses más destacados desarrollan su obra fílmica fuera de Aragón, en el exilio mexicano de Luis Buñuel o en Madrid, donde comienzan a trabajar en los cincuenta Carlos Saura y José María Forqué.

En 1946, en plena madurez vital y creadora, **Luis Buñuel** se traslada de Hollywood a México, país en el que realizará la mayor parte de su filmografía asumiendo el reto de un cine comercial con escasos recursos, al mismo tiempo que lucha por un cine poético y de expresión libre de su personalidad creadora. En esta etapa el su cine ofrece una fecunda combinación entre la cultura vanguardista española y las realidades social y cultural mexicanas, en películas entre las que podemos destacar, de su primera década en México, *Los Olvidados* (1950), la más relevante de todas ellas, *Robinson Crusoe* (1952) o *Él* (1952-53).

		<p>🔍 En 1946, en plena madurez vital y creadora, Luis Buñuel se traslada de Hollywood a México, país en el que realizará la mayor parte de su filmografía asumiendo el reto de un cine comercial con escasos recursos, al mismo tiempo que lucha por un cine poético y de expresión libre de su personalidad creadora.</p> <p>🔍 En esta etapa su cine ofrece una fecunda combinación entre la cultura vanguardista española y las realidades social y cultural mexicanas, en películas entre las que podemos destacar de su primera década en México, 'Los Olvidados' (1950), la más relevantes de todas ellas, 'Robinson Crusoe' (1952) o 'Él' (1952-1953).</p>
--	---	--

Mientras tanto, **Carlos Saura** comienza a desarrollar su carrera profesional como fotógrafo, participando con su hermano Antonio en 1953 en las exposiciones Tendencias, Arte fantástico, y en la de Arte Abstracto de Santander. En 1952 ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, donde trabaja en documentales como *La tarde del domingo* (1957), marcado por el neorrealismo italiano. En 1955 rueda el cortometraje *Flamenco*, en el que filma el proceso de creación de un cuadro por su hermano Antonio y que será proyectado acompañando a las presentaciones de *El Paso* en varias ciudades.

🎬 'La tarde del domingo'

Rodada en 1957 en blanco y negro, esta cinta de 32 minutos de duración, es la práctica final en la Escuela de Cine con la que Carlos Saura se diploma en dirección.

Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas-IIEC

📄 Podéis verla completa aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=Hj7_IrUEtM

🎬 Parte de un relato de Guillermo de Castro, inscrito en el realismo social dominante en la literatura española de los cincuenta. Nos acerca a la realidad de las chicas que tenían que servir, de las misas del domingo, de los tranvías llenos y de los bailes de criadas y militares sin graduación. La frustrada tarde de la protagonista es metáfora del estado de ánimo de toda una generación que desea escapar de un mundo de patios interiores y ventanas sin vistas.

Por su parte, **José María Forqué** inicia en los cincuenta una de las carreras más prolíficas del cine español. Con un excelente dominio del lenguaje y la técnica cinematográficos, cultiva todos los géneros. En sus temáticas se vislumbra su lucha contra los convencionalismos sociales y a favor de los humildes. El Oso de Plata en el Festival de Berlín por *Amanecer en puerta oscura* (1957) supone un espaldarazo a su carrera.

🎬 Jose María Forqué (Zaragoza, 1923 - Madrid, 1995)

Amanecer en Puerta Oscura, 1957

Estela Film/Atenea Films

→ 'Amanecer en Puerta Oscura' es un western ambientado en la España de finales del XIX, en el que se conjugan los tópicos de este género con las tradiciones hispanas: el bandido bondadoso, el clasismo andaluz, el monje ermitaño, la Semana Santa ... Es la historia de dos hombres acusados injustamente de un crimen de rebelión social en una mina. Perseguidos por la justicia se refugian en la sierra, donde conocen a un bandolero que se une a ellos en busca de la libertad.

🔗 Se trata de una película importante de la filmografía de Forqué y de la historia del cine español, ya que obtuvo el respaldo internacional con un Oso de Plata en el Festival de Berlín.

3. La dimensión social del cine

Fundado por personajes vinculados al mundo del cine, el periodismo y las instituciones locales y provinciales de Zaragoza (A. Serrano Montalvo, E. Ducay, O. Ortega), el Cineclub de Zaragoza es presentado en diciembre de 1945 en el Cinema Elíseos. Su creación es un auténtico acontecimiento cultural y pronto llega a ser el más destacado cineclub en la España de los cuarenta, referencia a nivel nacional y modelo para otros. Durante sus siete años de actividad, hasta 1952, organiza 117 sesiones de cine, programadas por M. Rotellar, con películas de gran nivel artístico y fuera del mercado comercial, por su contenido político.

Colaborador del Cineclub de Zaragoza, G. Fatás Ojuel crea una sección de cinematografía en la DPZ, que a través de su Extensión Cultural lleva el cine por los pueblos de la provincia.

Pero es en la década de los cincuenta cuando Zaragoza vive una eclosión de la cultura cinematográfica, con numerosas iniciativas cinéfilas, entre ellas los cineclubes, que consolidan su desarrollo y se convierten en pequeños reductos de mayor libertad de expresión. En 1954 nace el Club Cine Mundo, con su sección de cine, el Cineclub Saracosta, que mantendrá su actividad hasta 1977. Además de cine estadounidense de calidad, programa ciclos que dan a conocer en la ciudad películas de directores hispanoamericanos, japoneses, de la vanguardia soviética, del neorrealismo italiano o de la Nouvelle Vague francesa.

Uno de los objetivos del Cineclub Saracosta es la promoción del cine realizado por sus propios miembros, entre los que se cuentan J.A. Páramo, A. Artero, J. Grañena, J.A. Duce, J.L. Pomarón, G. Fatás, J. Cerced, y M. Labordeta, convirtiéndose en uno de los focos más importantes del cine amateur español.

El Cineclub SEU-DEN de Zaragoza, resultado de la fusión entre el estudiantil y el antiguo Cineclub de Zaragoza, surge en 1954 dentro de la red de cineclubes creados por el SEU (Sindicato Español Universitario). Su trayectoria es mucho más modesta que la de su antecesor.