

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

Víctor Erice

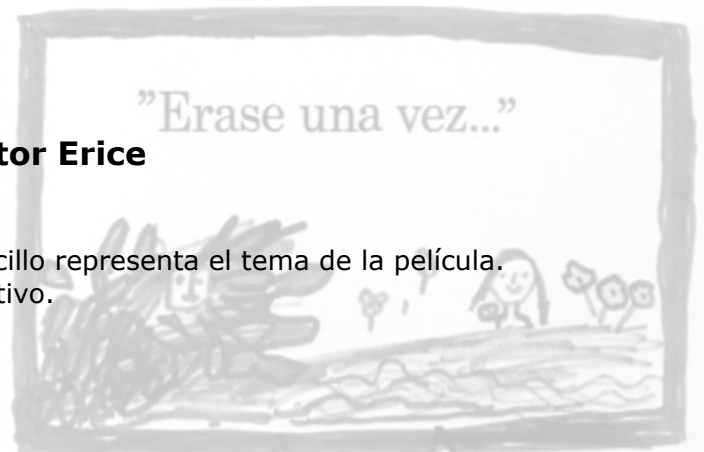

Celia Carracedo Manzanera

El espíritu de la colmena. Víctor Erice

1. Primera impresión:

Acabas de ver la película. Con un dibujo sencillo representa el tema de la película. Después explica por qué has elegido ese motivo.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for drawing and writing. The bottom right corner of the box is folded over, creating a triangular shadow effect.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué pasa en España en 1940? ¿Cómo es la situación política, económica y social?

Comenta los elementos que aparecen en la foto.

Describe la impresión que te han causado los lugares dónde está rodada

¿Algún elemento/lugar de la película te ha llamado la atención?
¿Por qué?

¿En qué época del año transcurren los hechos? ¿Crees que hay un motivo para elegir esta época del año y no otra?

3. PERSONAJES.

¿Cómo caracterizarías a D. Fernando y a Teresa?

¿Qué vida han tenido?

¿Qué les une? ¿Qué les separa?

¿Son personas felices? Razona tu respuesta

¿Qué tipo de relación tienen? ¿Cómo se comunican? No se dirigen la palabra en toda la película ¿Por qué?

¿Qué ideología política crees que tienen?

¿Qué relación tienen Isabel y Ana? ¿Cómo describirías su relación? ¿Cómo evoluciona a lo largo de la película? ¿Qué las une? ¿Qué las separa?

¿Cómo ves a esta familia? ¿Qué crees que representa?

¿Qué papel juegan las niñas en la película? ¿Conoces más películas donde los protagonistas sean niños? ¿Qué efectos producen en el espectador?

¿Quién es este hombre? ¿Por qué huye? ¿De qué se esconde? ¿Por qué le matan?

¿Qué piensa Ana de él?

¿Sabemos su ideología? ¿Nos cuentan este detalle abiertamente o a través de qué recursos y por qué?

4. LOS SENTIDOS

Dos sentidos se desarrollan siempre en el visionado de una película y en ésta especialmente. Vamos a acercarnos un poco a ellos: La vista y el oído

Analiza los colores que aparecen, la luz, las sombras. Comenta una escena que te haya llamado la atención por su color, luz, falta de ésta...

Los ruidos, los sonidos, los susurros, los silencios, la música, la falta de palabras... Comenta una escena que te haya llamado la atención por su sonido

5. OBJETOS

Comenta qué importancia tienen los siguientes elementos en la película:

El tren: ¿Cuándo y con qué personajes aparece aparece?

El cine. A) Plano general: ¿Cómo era el cine que hay en los años 40? ¿Cómo llega a la gente? ¿Qué películas ven? ¿Qué papel desempeñaba la censura?

B) En *El espíritu de la colmena*: ¿Dónde y cómo se proyecta *Frankenstein*? ¿Para qué otros asuntos se utiliza la "sala de proyección"?

La colmena ¿En qué lugares aparece la colmena o alguna representación de ésta? ¿Cómo interpretas el significado de la colmena en la película?

Algún objeto más que haya llamado tu atención:

6. EL LENGUAJE

6. 1. El primer discurso de más de dos frases que aparece en *El espíritu...* es el siguiente:

"El director y los realizadores de esta película no han querido presentarla sin hacer antes una advertencia. Se trata de la historia del doctor Frankenstein, un hombre de ciencia que intentó crear un ser vivo sin pensar que eso sólo puede hacerlo Dios. Es una de las historias más extrañas que hemos oído. Trata de los grandes misterios de la creación: la vida y la muerte. Pónganse en guardia, tal vez les

escandalice. Incluso, puede horrorizarles. Pocas películas han causado mayor sensación en el mundo entero, pero yo les aconsejo que no la tomen muy en serio"

¿Crees que tiene alguna relevancia este discurso? ¿Cómo influye o afecta al resto de la película? ¿Por qué nos envían este *mensaje* concretamente y a través de otra película?

¿Qué importancia tiene la película de Frankenstein en *El espíritu de la colmena*? ¿Qué escenas aparecen de *Frankenstein*? ¿De qué manera afecta este *ser* a Ana?

6. 2. Otro diálogo de Frankenstein aparece en El espíritu de la colmena

- "Vamos, siéntese doctor, tenga un poco de paciencia. Quizá no se obtenga el resultado inmediato
- Hay que aislar a ese ser que usted ha creado. Hágame caso, puede ser peligroso.
- Ya. Peligroso. Me sorprende. Dígame (...) ¿Qué pasaría si fuéramos más allá de lo desconocido (...)? Llegar más allá de las nubes y de las estrellas, o saber lo que

hace crecer los árboles y cambiar las sombras. Pero hablando así, le llaman a uno loco. Ahora, que si yo pudiera descubrir alguna de estas cuestiones ¿qué es la eternidad, por ejemplo? No me importaría absolutamente nada que dijeran que estoy loco.

- *Es usted joven, le ha aturdido el éxito. ¡Despierte y vea la realidad! Un demonio, cuyo cerebro...*
- *Hay que dar tiempo a que se desarrolle. Es un cerebro perfecto, doctor. Bueno, debe enterarse, procede de su laboratorio.*
- *El cerebro robado de mi laboratorio, era el de un criminal"*

¿Quiénes hablan y de qué?

¿Recuerdas cómo está presentado este diálogo en *El espíritu de la colmena*? ¿Qué efectos crees que provoca presentándolo así? Comenta la escena completa: texto e imagen y explica, en tu opinión, que puede representar.

6.3. ¿Por qué la película casi carece de diálogo y en dos ocasiones las veces que aparece diálogo es con una voz en off?

¿Por qué la mayoría de los personajes susurran?

¿Qué lenguaje es el predominante?

Interpreta estos aspectos relacionándolos con el momento histórico que vive España en 1940

Aunque parezca una paradoja: con tantos silencios ¿De qué **habla** la película?

7. CRÍTICA

7.1. Por grupos. Cada grupo lee uno de los 4 artículos del ANEXO y lo expone en clase

7.2. ¿Cómo relacionas estas palabras con la película?

Censura:

Realismo:

Abstracto:

Metacine:

Desolación:

Infancia:

8. REDACCIÓN

Imagina que eres Ana. Tienes ya 70 años. Tu nieta te pregunta cómo era tu vida en la España de los años 40, en tu infancia. Describe tus recuerdos:

9. COMENTARIOS Y OPINIÓN PERSONAL

Fin

ANEXOS
Documentación

Anexo I

Premios: Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 1973. En 1974, el Círculo de Escritores Cinematográficos la premió como mejor película. * El filme derivó de un proyecto de hacer "una película de Frankenstein". * El episodio del fugitivo confundido con un ser sobrenatural remite un tanto al film inglés *Cuando el viento silba* (*Whistle Down the Wind*, 1961), de Bryan Forbes; si en éste es confundido con el monstruo de Frankenstein, en aquél lo es con Jesucristo. * A Ana Torrent no le fue presentado el actor que hacía de monstruo, hallándose con éste directamente caracterizado, listos para rodar; eso le produjo un trauma y, quizá por ello, en el plano de la criatura alargando los brazos hacia ella se le ve temblando la barbilla de miedo. * El rodaje tuvo lugar donde transcurre la acción, así como en Parla (Madrid). * Los dibujos de los créditos iniciales fueron efectuados por las dos niñas protagonistas, así como por Alicia y María, hermanas de Isabel. * La película fue autorizada por el Ministerio de Información y Turismo el 5 de octubre de 1973, y estrenada en el cine Conde Duque de Madrid el 8 de octubre de 1973. Tuvo una recaudación de 260.511,37 €, con 520.901 espectadores.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

<http://www.pasajizo.com/peliculas2.ijhtml?cod=545&sec=4>

Anexo II

El Espíritu de la Colmena se ha conservado tan fresca como otras obras posteriores de Erice. Mucho del éxito crítico y comercial de esta realización vino de que fue la primera película española que imágenes una representación realista de la vida bajo el régimen de Franco. Gracias a un mensaje ideológicamente ambiguo, sin apuntar nunca nada sobre la posición política del padre o del fugitivo, se evitaron a los censores de la época. Cabe hacer hincapié en que fue hecha durante el mandato del ultraderechista Alfredo Sánchez Bella, Ministro de Información que comandó una radical persecución del Nuevo Cine Español, movimiento que comenzó a mediados de los sesenta, y que produjo trabajos como *El Verdugo* de Berlanga y las comedias negras buñelianas de Carlos Saura (por ejemplo. Peppermint Frappé).

El film explora el impacto psicológico de la guerra civil en la sociedad española. La protagonista central, Ana, vive emocionalmente imágenes, distante de sus padres: una pareja que raramente habla con su hija debido a que el trauma de un conflicto y sus problemas de identidad son muy intensos. El padre se encierra en un obsesivo estudio de las abejas, mientras que la madre intenta mantener contacto con un antiguo amante que bien podría haber muerto. A pesar de todo, la hija continúa con su exploración de la vida. Después de ver Frankenstein, el clásico del cine de terror de James Whale, Ana fantasea sobre la posibilidad de llegar a conocer al monstruo, que le ofrece la posibilidad de una comunicación más íntima de lo que su familia le puede dar.

El tema fundamental del film de Erice son los obstáculos para formar entendimientos y relaciones. El estilo es una perfecta sinergia con estas preocupaciones. Las imágenes meditativas con unas escenas cuidadosamente compuestas reflejan la monótona paz de la vida del pueblo y el tono contemplativo de su gente. Su iluminación elaborada, que crea una constante interacción entre luces y sombras, y nos da un indicio sobre sus estados de ánimo.

La destacada interpretación de una joven Ana Torrent ayuda al retrato de estas inquietudes. Alienada por las poderosas fuerzas que la naturaleza provee, ella sirve como metáfora de la experiencia de miles de personas que vivieron durante la dictadura.

<http://www.geocities.com/Hollywood/6409/colmena.htm>

Anexo III

(...)

Indagación lírica en las entrañas de un tiempo amordazado, atrapado entre la desolación y la derrota, y exploración a la vez de los paisajes interiores del mito (organizada sobre imágenes primordiales, desligadas de toda servidumbre explicativa o psicológica), la narración arranca de una mirada infantil capturada por unas imágenes primitivas. Y su itinerario nos propone, simultáneamente, la inmersión en el sueño para escapar del mundo real, el triunfo del imaginario sobre una realidad devastada, que no es otra sino la de aquella dolorosa posguerra española que sume en el silencio emocional y en el exilio interior a los habitantes de la colmena.

Era la primera vez, en la historia de nuestro cine, que un guerrillero, un maqui, aparecía contemplado desde la óptica de los perdedores y con una mirada solidaria. Faltaban un par de años aún para que la figura del combatiente antifranquista conquistara finalmente la palabra de la que aquí carece, todavía, ese personaje episódico – pero de tanta significación – que irrumpe en la vida de Ana como trasunto terrenal del fantasma que, en ese momento, se corporiza para ella y también para una cinematografía que, con la aparición de *El espíritu de la colmena*, empieza a ajustar cuentas no sólo con la memoria histórica secuestrada por el franquismo (corría la fecha de 1973 y el dictador no se había muerto aún), sino también con las pautas de una modernidad cinematográfica que llegaba a España con retraso. (...)

Carlos F. HEREDERO

<http://www.elcultural.es/HTML/20040122/Cine/CINE8704.asp>

Anexo IV

(...) Vinieron muchos recuerdos. La censura franquista -"no se tocó un solo fotograma de la película porque no se pudo evocar ningún argumento y porque, además, estaban convencidos de que no la iba a ver nadie", dijo Erice; la elección del color tras una primera idea del blanco y negro -"se rodó en color por problemas de distribución, a excepción del mito de Frankenstein, porque yo quería un tratamiento más íntimo y personal", continuó su realizador- o los aspectos documentales de la película, aquellos que su director define como "agentes de la revelación" del verdadero cine. Fue entonces cuando Víctor Erice (San Sebastián, 1940) recordó en voz alta lo que para él fue el momento más extraordinario del filme y que no está en sus imágenes. Describió la escena como si de un cuento se tratara, mientras la sala se iba quedando cada vez más y más silenciosa. Fue el encuentro real entre Ana Torrent y el actor que hacía de Frankenstein. Era de noche, el bosque estaba ya iluminado por los proyectores y las luces, "siempre las luces", lo habían transfigurado. El actor estaba ya maquillado de Frankenstein. "Algo iba a pasar", recordó Erice. "Cuando llegó la niña estábamos cenando. También Frankenstein, que tomaba unos huevos fritos. De pronto, Ana reparó en el monstruo, dio un salto y se refugió en los brazos del primero que pilló, que era Teo Escamilla. Tuvo un ataque de pánico. Frankenstein no hacía más que sonreír y la niña no paraba de llorar. Fue un momento extraordinario. Pasados unos minutos, Ana y el monstruo empezaron a hablar. Ella le hizo entonces la pregunta fundamental: ¿Porqué mataste a la niña? Espero que la película en cierta forma respondiera a esta cuestión", finalizó Erice. La sala rompió en aplausos.

Y como siempre aparece todo, también lo hizo la eterna tensión entre Erice y Querejeta, que han realizado tres películas juntos, *El espíritu de la colmena*, *Los desafíos* y *El Sur*. Mientras Erice aseguraba que la censura franquista "era más fácil de sobrepasar que la censura que hoy establece el mercado, donde no se puede hacer ninguna película sin tenerla vendida de antemano", Querejeta defendía que no se podían comparar para nada ambos conceptos y que él llevaba 30 años en la profesión y que nunca había realizado ninguna película vendida anticipadamente a las multinacionales. "Llevamos discutiendo desde que nos conocemos", aseguró Querejeta intentando apaciguar la situación. (...)

Rocío García

http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?xref=20030923elpepicul_5&type=Tes&anchor=elpepicul

Fin del franquismo, Transición y Democracia (años 70):

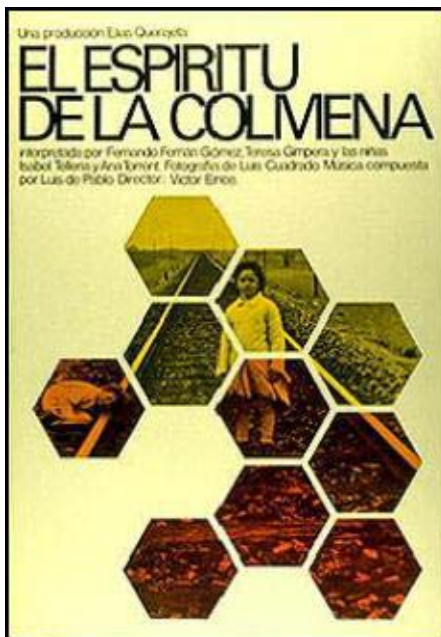
Estos diez años ven pasar vertiginosamente varios períodos: **tardofranquismo, transición y democracia**. Mientras se culmina la decadencia biológica del dictador, las actividades de la oposición clandestina se intensifican, lo que trae consigo un mayor rigor en los aparatos regresivos del estado. Franco muere en el 75 y D. Juan Carlos es nombrado rey de España. La producción cinematográfica camina al compás de los acontecimientos históricos. A partir de la muerte de Franco se procede paulatinamente al derribo del sistema protector y de falta de libertades del entramado cinematográfico franquista (sindicato vertical, censura, etc.). Estamos en la **Transición**, un período denso de acontecimientos con cambios radicales que desembocará en la reforma política y en la democracia. En el 76 sube al poder el primer gobierno democrático y en el 77 se suprime oficialmente la censura. En el 78 se producen las primeras elecciones democráticas.

En esta década, conviven diferentes tipos de cine:

- a) **Cine comercial**, el más cultivado, en el que predomina la comedia "a la española"[1] que, con los mismos esquemas que en la década anterior, se va volviendo sexualmente más explícita. Este cine sólo conserva valor sociológico, porque representa los valores de ciertos estratos sociales, lo que Monterde (1993: 34) denomina "homo franquista".

Directores prolíficos de esta tendencia son **Manuel Mur Oti, Francisco Rovira-Beleta, Ignacio F. Iquino, Vicente Escrivá, Pedro Lazaga, Mariano Ozores, Rafael Gil, José Luis Sáenz de Heredia, José María Forqué**, profesionales que ya venían de otras etapas.

b) **Cine de oposición**, un cine antifranquista que refleja toda la contestación pidiendo apertura política, desde distintas posturas, puesto que es cine de autor. Como todavía existe la censura (se deroga en 1978), la crítica se hace de manera metafórica y elíptica, tendencia que ya existía desde los primeros tiempos de la disidencia en los años 50. Esta producción conecta con el público, porque el espectador (de clase media, joven, universitario) va al cine como un acto de resistencia contra el régimen.

Dentro de este campo, la primera película de **Víctor Erice**, *El espíritu de la colmena* (1973), una de las grandes películas españolas, alcanza la cima del cine metafórico. Trata del impacto psicológico que ha causado la guerra civil en la sociedad española, las dificultades para establecer comunicación y relaciones afectivas. Para ello nos muestra una familia cuya hija, Ana,

vive emocional e intelectualmente distante de sus padres, quienes sufren el trauma de la guerra y fuertes problemas de identidad. La maestría de la película consiste en que el estilo está en sintonía con el tema: las imágenes reflejan la monótona vida del pueblo, y la iluminación sirve para reflejar los estados de ánimo de los personajes. De ese mismo año es *Habla mudita*, de **Manuel Gutiérrez-Aragón** [2], cineasta clave del cine posfranquista.

Máximo exponente del cine metafórico, **Saura** continúa en este período con su reflexión sobre las implicaciones que tuvo el franquismo en la sociedad española, analizándolo desde la óptica de la clase media. Desde *La caza* (1965), el inicio de esta vena metafórica, esta tendencia va aumentando hasta llegar a *Ana y los lobos* (1972), donde se han eliminado los elementos naturalistas y sólo queda la representación simbólica. *La prima Angélica* (1973) supuso un contencioso con la censura, fueron atacados varios locales que exhibían el filme, lo que repercutió positivamente sobre su carrera comercial. *Cría cuervos...* (1975) es otra gran película, que centra su interés en un microcosmos más personal, cerrado y restrictivo: el despertar de un niño en un sofocante ambiente familiar que, sin prescindir de referencias históricas y contextuales, se eleva por encima de su simbolismo en busca de un público más internacional. Supone la definitiva consagración internacional de su autor. (...)

<http://www.sqci.mec.es/br/cv/cine/hist3.htm>

Biofilmografía

Víctor Erice nació en 1940 en Carranza (Vizcaya), pero ha pasado la mayoría de su vida en Madrid. Antes de entrar en el Instituto de Investigaciones Cinematográficas en 1960, estudió economía y ciencias políticas. En el Instituto dirigió tres cortometrajes: *En la terraza* (1961), *Páginas de un diario perdido* (1962) y *Los días perdidos* (1963). Durante su tiempo universitario, también colaboró en los guiones de Antonio Eceiza y Miguel Picazo. Después de graduarse, Víctor escribió crítica sobre el cine en prestigiosas revistas como *Nuestro cine* y *Cuadernos de arte y pensamiento*. En 1969, junto con los directores Claudio Guerín Hill y José Luis Egea, dirigió un segmento del film *Los desafíos*. Su primer largometraje, *El espíritu de la colmena* (1973), ganó el mejor premio del festival de San Sebastián. Diez años más tarde, completó su segundo largometraje, *El sur* (1983). Su tercero, y hasta hoy su último, *El sol del membrillo*, salió en 1992.

Ramón J. Rodríguez

<http://www.msu.edu/user/rodri187/>¹

(Esta página de web forma parte de un proyecto educativo para el curso de "Spanish Cinema," dictado por el Prof. José Colmeiro, en Michigan State University, y como tal, está hecho sólo con fines educativos. Las imágenes han sido tomadas de la Web Mundial y de las obras citadas, y por eso pertenecen a sus respectivos propietarios. Si alguien encontrara que algo no debe ser expuesto le agradecería que me lo hiciera saber y lo sacaré de este proyecto educativo.