

NUESTRA HISTORIA

GACETA SOBRE LA HISTORIA, LOS SOCIOS, LOS ACONTECIMIENTOS, LA VIDA SOCIAL, LAS ANÉCDOTAS, EL EDIFICIO, LAS ACTIVIDADES...

"SOMOS HOY, PORQUE ELLOS FUERON ANTES"
(Eduardo Marquina)

SOCIOS ILUSTRES

Luis García-Berlanga Martí

Ingresó como socio en 1988, hasta su fallecimiento, en noviembre de 2010

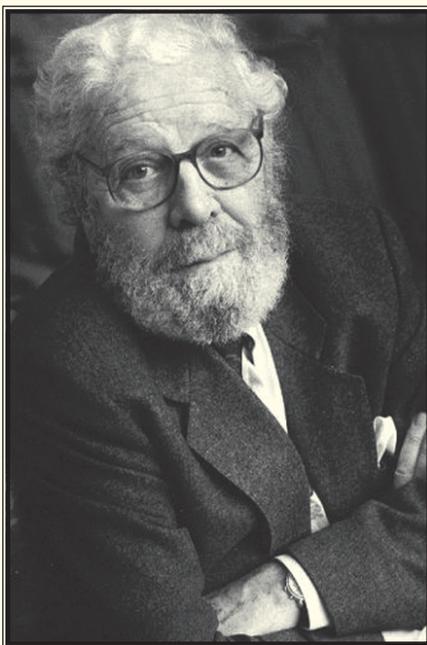
Con motivo del primer aniversario del fallecimiento de nuestro consocio Luis García-Berlanga, la revista del Casino de Madrid quiere tributar, por medio de estas líneas, su sincero homenaje, a una de las máximas figuras del cine español, recordando, de forma sucinta su biografía, en la que intentaremos plasmar los principales datos de su vida personal y profesional.

Con su fallecimiento, nos dejó un profesional de reconocido prestigio y un muy activo socio del Casino, que encontraba en nuestra Institución un lugar de paz y concordia, a lo largo de los 58 años de pertenencia a nuestra sociedad.

Luis García-Berlanga Martí nació en Valencia el 12 de junio de 1921. Su familia paterna eran terratenientes vinculados con el mundo de la política. Su abuelo Fidel García Berlanga falleció en la campaña electoral de 1918 (con sospechas de haber sido envenenado), y el padre de nuestro consocio tuvo que sustituirle con 32 años y sin experiencia política. Incluso el partido liberal de nuestros consocios Melquíades Álvarez y García Prieto le cambió el apellido para que sonara igual que el de su padre y así no despistar el electorado. De esta manera Don José García-Berlanga Pardo inauguraba una nueva saga familiar.

La madre de nuestro socio fue Amparó Martí Alegre, procedente de una familia de Teruel que abrió un horno de pastelería en Valencia. Y un tío abuelo llegó a filmar películas, siendo suya la primera película en valenciano.

Luis estudió sus primeros años en el colegio jesuita de San José en Valencia, pero debido a unos nódulos en los pulmones estuvo un año en Suiza,

educándose en un colegio sanatorio, del que García-Berlanga guardaba mal recuerdo.

A su regreso continuó en el colegio San José, hasta la expulsión de España de los jesuitas de 1932, pasando a estudiar en varias academias. Durante la guerra diversificó su aprendizaje con mecanografía y comercio, e iniciando su pasión por la lectura, por culpa de la cual, incluso llegó a robar libros de literatura francesa o arquitectura.

Estuvo alistado en la 40 división de Escarabineros como ayudante de botiquín. Su puesto se complicó bastante cuando el médico titular fue enviado al frente de la batalla del Ebro y Don Luis tuvo que atender a cualquier enfermo que viniera. Según cuenta en una de las magníficas biografías escritas sobre él, por Antonio Gómez Rufo, "normalmen-

te les despachaba con una aspirina y que los evacuaran a su destino".

Después de la guerra pasó al instituto Luis Vives, pero las circunstancias familiares y personales le hicieron alistarse en la División Azul.

Su padre, miembro de Unión Republicana, fue perseguido por los anarquistas y tuvo que huir a Tánger, donde al final de la Guerra Civil fue detenido por tropas franquistas y condenado a muerte, pena conmutada por cadena perpétua gracias a intervenciones burocráticas y monetarias. Falleció en 1952, a los seis meses de salir de la cárcel. Según Berlanga, falleció de pena.

Según nuestro propio consocio, se alistó por ayudar y mejorar la situación de su padre, y también por seguir a amigos suyos falangistas; y porque, además esperaba que su gesto le ayudara a conquistar a una mujer de la que estaba enamorado.

La experiencia en la División Azul fue durísima, aunque siempre contaba alguna anécdota mordaz sobre la guerra, y se vanagloriaba de no haber disparado ni un tiro.

Al regreso, continuó sus estudios matriculándose en Filosofía y Letras, pero él mismo confesó, con cierta sorna, que creía no haber asistido a ninguna clase. La facultad sí le sirvió para jugar al fútbol o practicar atletismo. Don José Luis también practicó el ciclismo - su deporte favorito- y el tenis, deporte del que confesó su abandono tras ser derrotado por un campeón valenciano que jugó de rodillas por 6-0, 6-0.

También en este periodo comenzó su actividad artística al publicar junto a José Luis Colina —uno de los fundadores de RTVE— la revista de poesía "Perfil"; escribió crítica de cine en el dia-

SOCIOS ILUSTRES

rio "Las Provincias" de Valencia, y llegó a ganar un concurso de relatos con una narración sobre la División Azul.

A principios de los años 40 ya tenía decidida su vinculación al mundo del cine. En 1946 ingresó en el primer curso de la escuela universitaria de cine llamada Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC). Sus buenas calificaciones las alternaba con una vida social nocturna, algo agitada, tanto en Madrid como en Valencia.

En 1949 se licenció la primera promoción de la escuela de cine. El trabajo final era una película. Luis García-Berlanga realizó un cortometraje mudo titulado "El Circo".

Al concluir los estudios fundó la productora Altamira, en 1951, junto a Juan Antonio Bardem, Paulino Garagorri, Cristóbal Márquez y José María Ramos. Su objetivo era dirigir una película cuanto antes.

En este contexto se rodó "Esa pareja feliz", filmada en 1951 junto a Juan Antonio Bardem. La película, una comedia ligera con elementos de crítica social, retrataba el mundo del cine desde dentro. Pudo terminarse de rodar porque un miembro de Altamira recibió una donación de 300.000 pesetas al salvar a una persona que se estaba ahogando. Aún así, no pudieron exhibirla hasta 1953 gracias al éxito de "¡Bienvenido Mr. Marshall!".

El año 1953 fue un año importante en la vida de Berlanga. Con la película "¡Bienvenido Mr. Marshall!" comenzó su proyección nacional e internacional gracias a la mención del jurado recibida en Cannes. El guión estaba firmado por el propio Berlanga, Juan Antonio Bardem y Miguel Mihura. En principio les encargaron una película cómica, ambientada en Andalucía y en la que interviniera Lolita Sevilla. El resultado final fue bastante más ácido y crítico que el esperado, especialmente el texto de Lolita Sevilla, cuyo único diálogo – además de la conocida canción del maestro Solano – es la expresión: ¡Ozú!, que según Bardem, se introdujo gracias a Mihura. Inolvidables son la canción de

bienvenida a los americanos y las palabras de José Isbert desde el balcón de Villar del Río (Guadalix de la Sierra).

En esta película comienzan a aparecer varias características del cine de Berlanga: La grabación de escenas con numerosos artistas sin un protagonista claro, la crítica social ácida pero sin maldad, y el retrato sucesivo de la sociedad española del siglo XX.

Su exitoso paso por Cannes también tuvo polémica. Por una parte, se retiró una escena, por la queja de Edward G. Robinson, integrante del jurado, en la que aparecía una bandera estadounidense arrastrada por el agua. Y por otra, la promoción de la película acabó en comisaría por falsificación de moneda, ya que se imprimieron dólares falsos con las efigies de los protagonistas del film.

A pesar de todo, la película recibió numerosos premios y fue un éxito de crítica y público. Fue estrenada en el cine Callao de Madrid el 4 de abril de 1953.

Para el Casino de Madrid, también fue una fecha importante ya que Don Luis García-Berlanga era admitido ese año como socio, al ser presentado por Enrique Ubao y Manuel Rodríguez Suárez. En su profesión se declaraba: "cinematógrafo", con domicilio en la Calle Alonso Cano 31. Según él mismo declaró, tuvo importancia la influencia e ingreso en el Casino de Edgar Neville para acercarse a nuestra Sociedad.

En 1954 nuestro consocio contrajo matrimonio con María Jesús Manrique de Aragón. Fiel compañera y buena administradora de la economía familiar, porque nuestro consocio decía ser un desastre para las cuentas. Con María Jesús tuvo cuatro hijos: José Luis, Jorge, Carlos y Fernando. Tanto José Luis como Jorge colaboraron con su padre en algunas películas como guionistas o como ayudante de dirección, en el caso de José Luis. Su hijo Jorge, periodista, continuó la tradición familiar al ingresar como socio del Casino desde 1988 hasta su reciente y triste fallecimiento, en junio de este año. Quede constancia de nuestro reconocimiento y

Imágenes de la serie "Blasco Ibáñez", algunas de cuyas escenas se rodaron en el Casino de Madrid.

nuestro recuerdo también para él.

Berlanga conoció a María Jesús en los partidos de rugby de la Ciudad Universitaria de Madrid. Empezaron a salir tapeando por el centro de Madrid, y como no, yendo al cine, a los famosos programas dobles.

Don Luis reprodujo su boda en el cine, así que, si quieren ustedes saber cómo fue, sólo tienen que recordar la escena de "El Verdugo", en la que reprodujo su humilde ceremonia, a continuación de una ceremonia más pomposa. A ellos, mientras contraían matrimonio, les retiraban las alfombras, adornos y velas. Genio y figura.

Cambió la calle Alonso Cano por Somosaguas, siendo el tercer inquilino de esta zona de Madrid. Gracias a la expropiación de unas tierras de su padre, adquirió la que sería su residencia familiar. Contaba Don Luis cómo utilizaba unos vales que servían para que el guardia de turno le dejara cruzar la casa de campo para llegar a su casa.

En el campo profesional, después de rodar películas como "Novio a la vista" (1954), con guión de Edgar Neville; "Calabuch" (1956) donde se anticipó a los movimientos ecologistas por aparecer por primera vez en el cine el tema de la amenaza nuclear; y "Los jueves milagro" (1957) con una memorable actuación del "aparecido" José Isbert, Luis García Berlanga fue profesor de la Escuela de Cine a finales de los 50. Impartía "Dirección" en segundo y tercer curso. Sólo daba clase en el aula el pri-

(Continúa en pág. siguiente)

SOCIOS ILUSTRES

Luis García-Berlanga Martí

(Viene de pág. anterior)

mer día, el resto de las clases podían ser en el plató, en el Retiro, en cafeterías, o incluso paseando.

Era un profesor que se preocupaba de sus alumnos, incluso cuando estos habían terminado los estudios. El director de cine Antonio Artero decía que “sus clases eran muy gratificantes, eran todo oficio, pura artesanía y también mucha ternura”, aunque tenía fama de duro en los tribunales de ingreso o repetición. Por sus clases pasaron, entre otros, Manuel Gutiérrez Aragón, Pilar Miró o Jaime Chávarri.

El cine de García-Berlanga tuvo en estos años dos influencias que le condujeron a crecer cada vez más, artísticamente, y a ser más conocido y reconocido. Por una parte el neorealismo italiano plasmado en las películas de Rossellini, Zavattini y Vittorio de Sica; y por otra, trabajar con Rafael Azcona, para muchos, uno de los mejores guionistas del cine español.

De los comienzos de su relación profesional surgieron otras dos joyas del cine español y mundial: “Plácido” y “El Verdugo”.

“Plácido”, estrenada en Madrid el 13 de noviembre

de 1931, fue nominada para los Óscar de la Academia de Hollywood, a la mejor película de habla no inglesa. La temática navideña, unida al retrato agriodulce de la sociedad, sus famosos plano secuencia, y el magnífico elenco de artistas hizo de esta película una obra maestra. Difícil es no acordarse del motocarro, del hijo de Quintanilla, el de la serrería (incomparable interpretación de José Luis López Vázquez) o de la rifa navideña.

Su viaje a Hollywood para la ceremonia de 1962 fue un momento mágico para García-Berlanga. Recibido en la escalerilla del avión por Jane Mansfield y Angie Dickinson, estuvo hablando con Billy Wilder, King Vidor, y Frank Capra, que le preguntaron por sus escenas y por motivos concretos del rodaje. En el libro biográfico “Berlanga. Contra el poder y la gloria” de Antonio Gómez Rufo, escribió que para un “directorcillo” español era “para morir de la emoción”. Sin embargo se aburría en la ceremonia, “larga y toda en inglés”.

Con “El verdugo”, nuestro consocio volvió a firmar una obra maestra del cine. Un empleado de pompas fúnebres que consigue una vivienda gracias al empleo de verdugo de su suegro y su intento de no realizar su oficio, sirven para tejer un nuevo retrato social, humor negro (que él definía como humor español), y mostrar su posición ante la pena muerte, con una memorable escena final.

El propio Berlanga, en una escena de “Se vende un tranvía”.

Con fama de conflictivo, García-Berlanga, volvió a tener problemas con la censura, y al igual que en “Los jueves milagro”, en los que tuvo un sacerdote censor para elaborar el guión, esta película estuvo a punto de no exhibirse. Finalmente recibió numerosos premios, entre ellos, el de la crítica de Venecia.

Para el director Alex de la Iglesia, “El verdugo” es la mejor película de la historia del cine, y por ende, su director ha sido el mejor director de cine español.

Después de cuatro años, en 1967, rodó “La boutique”. Tardó tanto tiempo debido a que varios guiones no pudieron realizarse por sus problemas con la censura.

En 1971 estrenó la película “Vivan los novios”, y en 1974, “Tamaño natural”, rodada en Francia. Berlanga vivió durante una temporada en París, practicando algo que le encantaba: la soledad y el anonimato rodeado de gente. Contaba cómo tomó la opción de comer fuera de su apartamento después del desastroso resultado de intentar cocinar algo y acabar echando agua en el aceite hirviendo.

Con la llegada de la democracia, García-Berlanga rodó “La Escopeta Nacional” (1977), “Patrimonio Nacional” (1980) y “Nacional III” (1982), trilogía en torno a las vicisitudes de una familia nobiliaria venida a menos, que le devolvió al primer plano de la actualidad con éxito de crítica y público. La esencia de su cine se mantiene con diálogos más lenguaraces, situaciones esperpénticas y berlanguianas; y sus famosos planos secuencia en los que intervienen numerosos actores y se filma en una única toma, lo que las hace muy difíciles y con un trabajo ímprobo.

Otro momento importante en la vida de nuestro consocio fue su elección como Presidente de la Filmoteca Española, organismo encargado de la preservación del patrimonio cinematográfico

SOCIOS ILUSTRES

A la izquierda, almuerzo en el Casino a finales de los años 80. A la derecha, curiosa imagen de juventud.

nacional. Ocupó este cargo entre el 1 de enero de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1982. Era una ocupación contraria a sus principios ácratas y antiburocráticos, pero un enamorado del cine español como Berlanga sólo pudo aceptar y trabajar por mejorar la institución.

Entre sus logros estuvo la recuperación de los archivos del NO-DO, y los primeros pasos para que el cine Doré fuera la sede de proyección y divulgación de sus fondos. También intentó crear un museo del cine, que no se llevó a cabo, a pesar de tener seleccionado todo tipo de material. Como historia final de su paso por dicha entidad, Berlanga contaba cómo, en un acto oficial, Javier Solana, Ministro de Cultura, le dijo abrazándole y sonriendo: “Hoy he firmado algo sobre ti”, ¿Qué era Pilar? (Dijo preguntándole a Pilar Miró, que estaba a su lado), “Su cese”, respondió la nueva Presidenta de la Filmoteca y alumna de Don José Luis. Nuestro consocio disfrutó de un momento tan “berlanguiano”, donde sólo faltaba la mención de la palabra austrohúngaro para completar el círculo.

En 1985 volvió a tener un nuevo éxito con la película “La vaquilla” en la que ofreció una visión cómica de un tema tan delicado como la guerra civil española. De nuevo el maestro mostró su conocimiento de la sociedad española, en una producción que en su momento fue la película más cara del cine español, con 500 extras y más de 250 millones de pesetas de presupuesto.

Ese mismo año participó en las reuniones que darían lugar al nacimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, de la que fue Presidente de Honor.

que nos ofreció su particular visión de la situación política española del momento; “París Tombuctú” (1999), comedia mediterránea en la que aparecen muchos elementos de películas suyas anteriores; y por último, el cortometraje “El sueño de la maestra”. Rodado en 2002, en principio iba a recrear el sueño de la maestra que aparecía en “¡Bienvenido Mr. Marshall!”, y finalmente se convirtió en un nuevo alegato contra la pena de muerte.

Sin duda, otro de los méritos de nuestro consocio era la selección de actores. Creemos que es difícil encontrar un director que haya trabajado con tantos y tan buenos actores. Según Berlanga, ellos son los auténticos protagonistas. Pero los actores coincidían en que Berlanga les iba llevando donde le interesaba para conseguir lo que quería en determinada toma. Juanjo Puigcorbó contaba que trabajar con Berlanga podía ser extenuante. Después de grabar 19 tomas de una escena, elegía la primera o la última, y eso hacía que los actores estuvieran en constante tensión y dando

Una escena del rodaje de la película “París-Tombuctú”, año 1999.

lo mejor de ellos mismos. Es imposible refererirnos a todos ellos. Pero su recuerdo es imprescindible para completar la obra de Berlanga. Vaya nuestro reconocimiento al ya citado José Luis López Vázquez, José Isbert, Manuel Alexandre, Amparo Soler Leal, Fernando Fernán Gómez, Agustín González, Luis Cigés, Luis Escobar, Cassen, Alfredo Landa, Concha Velasco, Juan Diego, Guillermo Montesinos, Santiago Segura, y tantos otros que no podemos citar por falta de espacio, pero no por olvido.

García-Berlanga también hizo trabajos para televisión como la serie “Villarriba y Villabajo”, y “Blasco Ibáñez, la novela de su vida”, que incluye varias escenas rodadas en el Casino de Madrid, simulando un café-restaurante de París en 1906, y recreando un duelo a espada entre Mata-Hari y La Bella Otero.

No debemos olvidar su trabajo como actor en doce películas y cortos, magnífico guionista en 27 filmaciones, y fundador de la colección de narrativa erótica “La sonrisa vertical” de la que fue jurado.

El reconocimiento al mérito profesional de la labor cinematográfica de Luis García Berlanga ha quedado patente en multitud de premios, en numerosos certámenes de cine como Venecia, Cannes, Berlín o Montreal. Además recibió otros premios que dejaban patente su reconocimiento social.

En 1980 recibió el Premio Nacional de Cinematografía y en 1981 la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

En 1986 le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las Artes, por ser, según consta en el acta: “Uno de los grandes creadores cinematográficos de nuestro tiempo, que recoge en toda

(Continúa en pág. siguiente)

SOCIO ILUSTRE

Luis García-Berlanga Martí

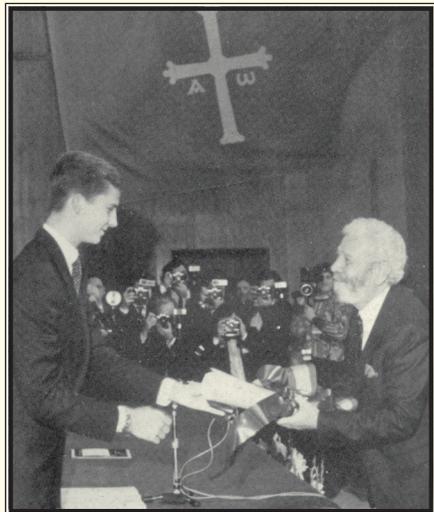
(Viene de pág. anterior)

su obra, con ejemplar independencia, un análisis crítico y sonriente de la sociedad española”.

El 18 de junio de 1989 fue elegido Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su discurso se titulaba: “El cine, sueño inexplicable”, del que extractamos unas líneas referidas al séptimo arte: “Sea arte o no, seguiremos buscando en el cine la emoción de la luz y las sombras, el extravío del espejismo, hasta lograr, como aspiración del corazón, la disolución total de nuestra conciencia, aspirando el éter de la pantalla, perdidos en el encantamiento arrebatador de esa fábrica de sueños que, no lo olvidemos, se inventó simplemente como juguete recreativo.”

Diez días más tarde fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, junto al maestro Joaquín Rodrigo y el publicista Eulalio Ferrer. El dos de octubre de 1997, le concedió el mismo honor la Universidad Politécnica de Valencia, donde pronunció un célebre discurso referido a su tierra valenciana.

Su última gran contribución al mundo del cine fue la creación de los

Recibiendo el Premio Príncipe de Asturias, en 1896.

estudios Ciudad de la Luz en Alicante, como gran impulsor de un espacio capaz de realizar todo tipo de rodajes. Estos estudios, inaugurados en 2005, se complementaron en 2006 con el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, centro universitario dedicado al cine.

Como socio del Casino, se le otorgó en 2007, la Insignia de Oro por figurar en nuestra sociedad más de cincuenta años; distinción que debido al Alzheimer (enfermedad que definía como la peor de las censuras) tuvo que recoger su hijo José Luis.

Socio muy activo en tertulias y otras actividades, en la entrevista publicada en el número 7 de la revista del Casino en 1997, Berlanga se definía a sí mismo como: “Anarquista, creador, liberal, ciudadano y, naturalmente, agnóstico”, y al Casino de Madrid como: “el último reducto...un casino como este, un sitio adonde huir, donde se pueda leer toda la prensa, sin distinción de ideologías”. Toda la entrevista es digna de volver a ser releída para conocer por su propio testimonio, las múltiples facetas de nuestro consocio.

En sus últimos años, muy duros debido a la enfermedad que sufría, estuvo rodeado de su familia, y aunque el cuerpo no le respondía, la mente le seguía funcionando. Comentaba el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, que acudió a la inauguración de la sala Berlanga en Madrid en mayo de 2010: “Ya no hablaba y no conocía a nadie, pero en su silla de ruedas y tapado con una manta se llevó un dedo a la cara e hizo el gesto como si le cayeran unas lágrimas”.

Su postrera relación con el mundo del cine fue delante de la cámara, en una emocionante aparición en la campaña “pastillas para el dolor ajeno”, de Médicos sin fronteras, en las que unos caramelos subvencionarían la compra de medicinas para los más necesitados.

Luis García-Berlanga Martí falleció en Madrid el 13 de noviembre de 2010. Su recuerdo como profesional y como persona perdurará siempre en la memoria colectiva de nuestro país, y especialmente en el Casino de Madrid, entidad de la que ha sido socio, muy ilustre, durante tantos años.

Elena de Santiago

Un fotograma de la inmortal “Plácido”.

Fuentes

- Archivo del Casino de Madrid
- Antonio Gómez Rufo, Berlanga, contra el poder y la gloria. Escenas de una vida. Temas de hoy, Madrid, 1990. También Luis García Berlanga. La biografía (2010)
- Perales Bazo, Francisco. Diccionario biográfico español. RAH.
- Revista del Casino de Madrid nº 7. Entrevista.
- <http://www.imdb.com/find?s=all&q=luis+garcia+berlanga>
- http://www.academiadecine.com/la-academia/miembro.php?id_s=1&id_ss=28&id_miembro=483&junta=1
- Filmoteca Nacional. <http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html>

Videos

- José Luis García Sánchez. Por la gracia de Luis. <http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/documental---gracia-luis/930855/>
- Revista del Casino de Madrid nº 7. Entrevista de Concha Hernández
- Sobre el Verdugo. <http://www.youtube.com/watch?v=6TEPmAZIrnE&feature=related>
- La Escopeta Nacional <http://www.youtube.com/watch?v=rfnzFLBtEZY>
- Entrevista <http://www.youtube.com/watch?v=4Okr9uUanuY&feature=related>
- Sobre París Tombuctú: <http://www.youtube.com/watch?v=vwMxxqXQxXU>
- Sobre ¡Bienvenido Mr. Marshall! <http://www.youtube.com/watch?v=W2Au2yJMPAU&feature=related>
- Sobre Plácido. <http://www.youtube.com/watch?v=aJNYlvCWID8&feature=related>
- Pastillas contra el dolor ajeno. <http://www.youtube.com/watch?v=YaVcdHoYAME>