

Introducción: La crítica especializada y el análisis cinematográfico en nuestro país. Un estado de la cuestión: visión histórica, realidad presente y perspectivas de futuro

José Antonio Jiménez de las Heras

Universidad Complutense de Madrid

Ricardo Jimeno Aranda

Universidad Complutense de Madrid

Ángeles Martínez-García

Universidad de Sevilla

<https://dx.doi.org/10.5209/dcin.101918>

1. Introducción

El fallecimiento de Antonio Castro (14/05/1943-28/01/2024) aparte de sumirnos en una notable tristeza a todos aquellos que le conocimos, nos motivó para abordar un número en homenaje a su figura centrado en un tema siempre presente en los estudios y en la práctica comunicativa, muy relacionado a su vez con el mundo de la documentación y la bibliología, pero sobre el que existe poca o nula bibliografía científica en los últimos tiempos: la crítica cinematográfica. Unido a la crítica, de forma indisoluble, está también el análisis cinematográfico, siempre separados por una fina línea, en algunos casos inexistente, entre la reflexión académica y la práctica profesional.

La crítica/el análisis han sido elementos esenciales de la cultura cinematográfica y de la tradición industrial del cine (y continúan siéndolo). Desde los inicios del cine, ya con los primeros teóricos, se ha tendido a reflexionar sobre el mismo, no solo a un nivel teórico y académico (Reja-Baptista, Burn, Reid, Cannon, 2014; Narváez, 2021) sino como un ejercicio periodístico/ comunicativo dirigido a permitir entender mejor las películas al público generalista, a la vez que servir de guía a este mismo público para la elección de unas u otras películas en función de intereses, afinidades o del tan inabarcable concepto del gusto; eso sin olvidarnos del papel de la cinefilia (Ramos Arenas, 2015). La crítica ha vivido épocas doradas como la de los años 50 ó 60 con cabeceras internacionales como *Cahiers du Cinema* o *Positif* en Francia, *Sight and Sound* en Inglaterra o *Cinema Nuovo* del mítico crítico y analista marxista Guido Aristarco; este es otro aspecto esencial e interesante del desarrollo histórico de la crítica: la dimensión ideológica de la misma como campo de confrontación de ideas y políticas que supuso un elemento esencial durante los años 60 (Tubau & Fernán Gómez, 1983).

España no se mantuvo al margen de este fenómeno con cabeceras también míticas como fueron *Film Ideal* y *Nuestro Cine* que reproducían, respectivamente, las posiciones estético-ideológicas de

Cahiers y Positif (así como de la revista de Aristarco, *Cinema Nuovo*, con notables similitudes fonéticas con *Nuestro Cine*), que brillaron durante la década de los sesenta y fueron desapareciendo con la llegada de la democracia. Sin embargo, el fenómeno no murió y numerosas revistas de cine, más o menos efímeras, nacieron al calor de las anteriores: *Casablanca*, *Secuencias*, *Contracampo*, *Nosferatu* o *Imágenes de actualidad* han sido revistas que han cubierto diferentes flancos del espectro de la crítica y el análisis, desde la cinefilia generalista, al análisis textual, y que han desaparecido (unas tras tan solo unos números y otras, como *Imágenes*, tras una larga vida). Sin embargo, junto a estas perviven otras que ya se han convertido, por su longevidad, en cabeceras históricas, como son *Fotogramas* o *Dirigido* (antes *Dirigido por...*), ambas en la cincuentena y enfocadas, cada una de ellas, a un público generalista que busca información cinematográfica de actualidad (*Fotogramas*) o a un público cinéfilo (*Dirigido*) con conocimientos avanzados y ávidos de una cierta reflexión más allá del mero comentario crítico. Junto a ellas, diversas revistas como *Archivos de la Filmoteca*, otro clásico, han apostado por el mundo *on line* en una transformación a estudiar en su impacto en el sector de la crítica y el análisis. Sin olvidarnos del importante y preponderante sector periodístico, en donde la crítica es un género siempre presente y que mantiene un notable estatus e importancia a día de hoy (Díez Puertas, 2018).

La irrupción de Internet, el fenómeno blogger y las redes sociales han sido otros elementos transformadores de la crítica y el análisis, permitiendo al usuario, al cinéfilo y al aficionado convertirse en críticos/ analistas ellos mismos. Todas estas transformaciones y cómo afectan al futuro de la crítica (Fray y Sayad; 2015, Esqueda Verano y Noguera Tajadura, 2011; Rodríguez Serrano, 2015) en los medios tanto escritos como televisivos, radiofónicos o desarrollados en las diferentes plataformas de comunicación de las que disponemos hoy día han sido la fuente de interés y reflexión para este número, en el que nos

preguntábamos lo siguiente: ¿Cuál es el futuro de la crítica y el análisis tradicionales? ¿Cuál es su encaje en el mundo académico y sus relaciones con el mundo profesional? ¿Cuál es la función de esa crítica y análisis a un nivel social, cultural e industrial en el mundo actual? ¿Debemos reflexionar sobre el pasado como un elemento que nos sirva para afrontar el futuro? Pretendemos que estas preguntas hayan sido respondidas a través de las variadas e interesantes aportaciones que han llegado al monográfico y que pasamos a resumir al lector, antes de que comience la lectura completa del mismo.

2. Contenido

El recorrido del monográfico se inicia con un texto de obligada presencia y no menos obligatoria lectura: la semblanza, a cargo de su hijo, de la persona, académico e intelectual que fue Antonio Castro. Sin evitar las sombras y con una extraordinaria mezcla de sinceridad, lucidez y amor por su padre, Antonio, en apenas unas breves páginas, nos ofrece el más perfecto retrato que pueda hacerse del mismo, justificando al tiempo el porqué de este merecido homenaje. En rigurosa continuidad, era casi obligado el incluir a continuación un artículo que reflexiona y retrata la época en que hizo irrupción la revista *Dirigido*, a finales de los años 70, coincidiendo con los últimos estertores de la dictadura franquista y en los albores de la llegada de la democracia: un momento histórico convulso y complejo del que *Dirigido* fue uno de los frutos culturales. Xavier Jiménez González (Universitat de les Illes Balears), nos ofrece en el artículo un minucioso recorrido por el panorama editorial de esa época, referido a los contenidos cinematográficos, y enmarca la importancia e impacto de la aparición de *Dirigido*, hoy la cabecera histórica por excelencia de la crítica y análisis cinematográfico en nuestro país; la casa de Antonio Castro durante más de 35 años.

Los dos siguientes artículos siguen también esta senda historicista abordando diferentes perspectivas y enfoques de los circuitos alternativos y *underground* de la crítica española en los años 60 y 70. Rafael Gómez Alonso (Universidad Rey Juan Carlos), siempre inquieto y ecléctico, se centra en la revista *Star* y en el tan poco conocido como apasionante ambiente *underground* del Madrid de mediados de los 70 y primeros de los 80, ofreciéndonos un completo panorama histórico de esos años de efervescencia, así como una reflexión sobre las aportaciones de esta revista y esta corriente a la modernidad de la crítica en España. Como perfecto complemento y contrapunto a la anterior reflexión, centrada en el ambiente cultural madrileño de aquella época, Ludovico Longhi (Universidad Autónoma de Barcelona), Mireia Clapés (Universidad Autónoma de Barcelona) y Eleonor Balbuena (Universidad Autónoma de Barcelona) tratan en su artículo el *Círculo A*, un colectivo que promovió el cine de autor en Barcelona durante el franquismo. A través de él estudian la modernización cultural de la Ciudad Condal utilizando como herramienta el cine y las actividades que este colectivo puso en marcha durante su existencia, dando luz a un tema poco tratado o conocido.

De vuelta a uno de los objetivos del monográfico, Julia Sabina Gutiérrez (Universidad de Alcalá de Henares) enfoca su artículo en el análisis de

la metodología y resultados de las entrevistas de Antonio Castro, centradas en cineastas -también entrevistó a literatos en diversos programas de TVE- y publicadas casi todas ellas en la revista *Dirigido*. Una de las facetas más destacadas de Antonio como crítico y analista fue la entrevista: cientos de ellas con los más destacados y diversos cineastas de todos los tiempos, realizadas durante los años 70, 80, 90 y 2000 dan fe de ello (sería imposible consignarlas aquí todas). Dominador de muchos temas, sus entrevistas se convertían en una aventura intelectual tanto para el lector como para el entrevistado que, como destacaba su hijo, en muchas ocasiones y por el disfrute de la conversación “alargaban ellos mismos los encuentros con mi padre”. La Doctora Gutiérrez se ha centrado en dos: una casi iniciática con Aki Kaurismäki, cineasta difícilísimo de entrevistar por su tendencia al silencio y a las respuestas monosilábicas, con el que Antonio estableció una corriente de simpatía mutua, que ayudó a fluir la conversación; y otra con el gran mito del cine clásico John Huston, uno de sus directores favoritos: una entrevista que “durmió” en un cajón casi 20 años hasta su publicación, por temas de censura, debido a que se realizó en 1970, antes de la muerte del dictador. Julia Sabina consigue desentrañar el corazón de estas entrevistas y ofrecernos una analítica que nos permite observar el método subyacente de Antonio, así como pone de relieve la utilidad de las mismas para penetrar en la narrativa y discurso de los autores.

El artículo de Emeterio Díez Puertas (Universidad Camilo José Cela) estudia la postura ideológica del crítico cinematográfico Manuel Villegas López. A la luz del análisis de sus textos revela su evolución ideológica, desde posturas liberales a otras cercanas al marxismo, en una reflexión sobre la dimensión político-ideológica de la crítica que supone una de tendencias más destacadas de la misma durante buena parte de su existencia. Un planteamiento no menos ideológico es el de Jesús Urbano Reyes (Universidad Complutense de Madrid) centrandolo su artículo en un tipo de crítica y análisis que sitúa la reflexión sobre la obra, desde la aportación del actor al texto y no la del director, en un cambio de enfoque sobre la supuesta autoría, que pivota del realizador al intérprete; un planteamiento novedoso y rupturista que tenía que encontrar voz en este monográfico. Y si hablamos de enfoques heterodoxos, nos encontramos con el de Manuel J. Cartes-Barroso (Universidad de Extremadura) en búsqueda de nuevas narrativas audiovisuales aplicadas a la crítica y el análisis, que él encuentra y analiza en el programa de TVE titulado *El último programa*, sobre el cual el autor propone que se trata de un formato novedoso, que denomina *videopodcasting*, y del que desarrolla un análisis metódico para encontrar las claves de esa nueva narración aplicada al relato crítico y analítico.

En un nuevo cambio de enfoque temático y en busca de esa diversidad de contenidos sobre el tema del monográfico, que permita ofrecer al lector interesado una variada red de nodos de reflexión, nos encontramos el artículo de Juan Orellana Gutiérrez de Terán (Universidad San Pablo CEU) que centra su análisis en un aspecto poco nítido y siempre bastante polémico sobre la crítica inserta en medios de comunicación masivos o pertenecientes a grandes grupos empresariales de comunicación, con intereses diversos,

que en algunas ocasiones colisionan con los textos críticos que se publican en sus medios vinculados. El autor reflexiona sobre la relación de medios especializados o no, que incluyen crítica y análisis en sus páginas, pero en los que concurren en ocasiones intereses empresariales -como productores, distribuidores o exhibidores- respecto a las mismas películas sobre las que se realizan las críticas; una cuestión de ética y honestidad profesional que muchas veces se pone en entredicho, al confluir dichos intereses económicos. Creemos que en un monográfico como este era necesaria reflejar esta visión también.

En un número en el que se reflexiona sobre la crítica y el análisis cinematográfico, al tiempo que se homenajea a la figura de Antonio Castro, cuya visión se proyectaba ante el mundo desde una mirada agnóstica/atea (que cada uno elija su preferencia), no deja de ser paradójico, divertido y muestra de la más plural diversidad académica -como no podía ser de otra forma- que figure un artículo sobre *El Cine Parroquial*. Y es que esta es la temática del artículo escrito por Guadalupe Pérez Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja), Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura) y Sonia López Ortiz (Universidad de Extremadura), un fenómeno parece que bastante frecuente y tradicional en la ciudad de Badajoz, en donde ellos centran su análisis, mediante uno de los más emblemáticos cines de estas características: “el Cine Autopista como instrumento catequizador para la sociedad pacense”, tal como se refieren los propios autores a su objeto de estudio.

De la mano de Mar Marcos Molano (Universidad Complutense de Madrid) y Rosa Bleda Morcillo (Universidad Complutense de Madrid), encontramos, en los límites del monográfico aquí planteado, un interesante artículo sobre una figura extinta y casi olvidada, el “explicador del cine mudo”, que surge en los albores del cine mudo, de forma casi inmediata al establecimiento de las proyecciones públicas: esta figura narraba “los acontecimientos de las películas, pero también se encargaba de interpretar las mismas por medio de recursos lingüísticos, vocales y gestuales”; una función en un terreno fronterizo entre el bardo medieval, el *griot* africano, el coro griego y el crítico, en su papel de mediador entre el espectador y la obra.

Como cierre del mismo, a modo de epílogo, hemos rescatado un suceso en el que Antonio Castro se vio envuelto, de forma involuntaria, aunque significativa, y que explica muchas de las reflexiones aquí volcadas. Dejemos a los lectores que entren por ellos mismos en este relato, tragicómico, y que proporciona algunas lecciones sobre la forma de construir y defender diferentes visiones del mundo (ideologías) a través de la crítica

Creemos que la diversidad y amplitud de temas tratados por los autores del monográfico permiten a los lectores una visión histórica y contemporánea del papel y función de la crítica y el análisis, de la propia ontología de esta, y esperamos les proporcione elementos para la reflexión y el análisis propios. Si es así, habremos cumplido con nuestra misión.

3. Referencias bibliográficas

- Diez Puertas, E. (2017). La crítica cinematográfica en dos orillas. *Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. XV Congreso de la Asociación de Historiadores de Comunicación* (nº, 15).
- Frey, M. y Sayad, C. (2015). *Film Criticism in the Digital Age*. Rutgers University Press.
- Noguera Tajadura, M. y Esqueda Verano, L. (2011). El papel de la crítica cinematográfica en el panorama audiovisual contemporáneo. En: *Reflexiones científicas sobre cine, publicidad y género desde la óptica audiovisual* (pp. 89-105). Fragua. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/20597>.
- Ramos Arenas, F. (2015). Cinefilia entre la pasión, el análisis y el discurso desplazado. *Eu-topías: revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos*, 9, 35-45. (Ejemplar dedicado a: Comunicación y violencia).
- Rodríguez Serrano, A. (2015). La Cinefilia 2.0 y el frameo: apuntes teóricos sobre el collage visual en la Nueva Crítica cinematográfica. *AdComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, 10, 99-113. <https://raco.cat/index.php/adComunica/article/view/301776>.
- Tubau, I. y Fernán Gómez, F. (1985). *Crítica cinematográfica española: Bazin contra Aristarco, la gran controversia de los años 60*. Universidad de Barcelona.