

José Luis Sánchez Noriega (ed.)
CINE ESPAÑOL EN LA ERA DIGITAL:
EMERGENCIAS Y ENCRUCIJADAS

LAERTES

CINE ESPAÑOL EN LA ERA DIGITAL: EMERGENCIAS Y ENCRUCIJADAS

José Luis Sánchez Noriega (ed.)

Editorial:
LAERTES

ISBN:
9788418292132

Año de edición:
2020

Barcelona

FUNDAMENTALES Y OLVIDADAS: CUESTIONES ESENCIALES PARA ENTENDER EL CINE ESPAÑOL EN SU HISTORIA RECIENTE

Alfonso García Cañadas
Universidad Complutense de Madrid

La nueva apuesta de la colección Kaplan, sección dentro de Editorial Laertes dedicada en exclusiva a publicaciones sobre cine y televisión, resulta arriesgada e innovadora a partes iguales, abordando una etapa hasta el momento escasamente investigada de la historia del cine español. *Cine español en la era digital: emergencias y encrucijadas*, coordinado por José Luis Sánchez Noriega, reúne a un conjunto de variados expertos a dialogar sobre los cambios políticos, sociales y económicos relacionados con el cine producido en España entre mediados de la década de los noventa y el año 2011. La elección de tal período no es casual, y es que una vez superado un cine heredero directo de la Transición, con la expansión de los medios digitales y la llegada de nuevos cambios de gobierno en democracia como telón de fondo, surgen en España una enorme diversidad de cineastas, corrientes y tendencias audiovisuales que acaban componiendo un rico y novedoso mapa cultural.

La obra se encuentra dividida en dos partes claramente diferenciadas, la primera de ellas elaborada sobre cinco apartados que abordan el contexto social y político español, los temas principales tratados por el cine producido en la época, el papel de las cineastas mujeres, el análisis sobre las cifras de espectadores, las características de las salas de exhibición y el concepto de prestigio en el cine español. La segunda, aunque dividida también en varios apartados, está dedicada al análisis individual de una selección de las películas más representativas de todas las estrenadas en el citado periodo. El volumen arranca con una introducción realizada por el propio Sánchez Noriega en la que describe el libro como un intento por combinar el análisis fílmico con la perspectiva de los estudios socioculturales, definiendo además la intención de los conceptos que titulan el volumen: las emergencias como revelaciones y manifestaciones sorpresivas de cineastas y obras variadas, las encrucijadas como las hibridaciones y los mestizajes surgidos de la etapa del cine digital. El siguiente apartado, a cargo de Juan Carlos Pereira Castañares y titulado *De la ruptura del consenso al impacto de la crisis económica. La España de Aznar y Zapatero*, analiza en profundidad el contexto político, social y cultural de la España del momento. El texto arranca

con la crisis del Partido Socialista y la llegada al poder de Jose María Aznar, deteniéndose en las políticas de mayor impacto de las llevadas a cabo. El autor hace especial incapié en la posterior crisis económica, ya en una nueva etapa socialista con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia, y en el papel que España acaba jugando en la Unión Europea y en conflictos internacionales durante esos años, para más tarde realizar un profundo repaso a la situación de desigualdad económica vivida a lo largo de la geografía española y al estado de otras modalidades creativas en esos años más allá del cine.

Al capítulo de Pereira Castañares le sigue el texto titulado *Panorámica: entre las nuevas pantallas y la polifonía audiovisual*, donde Ernesto Pérez Morán y de nuevo José Luis Sánchez Noriega analizan la extensa y muy diversa temática cinematográfica española del citado período. Los autores se detienen a meditar sobre las nuevas tendencias cinematográficas que nacen, o cogen fuerza, con la llegada de los formatos digitales, como es el caso del incremento de un cine español de carácter más artístico que comienza a proyectarse en museos y salas de exposición. Pérez Morán y Sánchez Noriega reflexionan además sobre la irrupción de estilos fílmicos que juegan con la fina línea entre la ficción y el documental, con la propia memoria cinéfila y con el género biográfico; el surgimiento de una nueva generación de cineastas de corte mayoritariamente autoral; el fuerte regreso del género de terror, el despegue del cine de animación nacional, o la representación de conflictos del presente en pantalla, como el terrorismo, la violencia de género o la corrupción política. El siguiente capítulo, escrito por Virginia Guarinos, se centra sin embargo de manera exclusiva sobre el papel de las mujeres directoras en esta etapa. En *Cineastas mujeres: el fin de la soledad de la directora de fondo* la autora atiende a datos que demuestran la escasez de directoras que consiguen llevar a cabo una carrera continuada, más allá de las conocidas Isabel Coixet e Iciar Bollaín, y desarrolla una interesante lista de principales temas que tratan las películas dirigidas por mujeres, incluyendo: los universos femeninos, el intimismo, la marginalidad y la educación, la otredad, la violencia machista, sexista y de género, la revisión del pasado y la memoria histórica. Por último, la autora destaca el fuerte papel que juega la internacionalización de la producción cinematográfica española, que comienza a ganar fuerza en esos años, gracias a la cual despegan las carreras de varias cineastas, siendo la citada Coixet el ejemplo más claro.

En el próximo apartado, que cierra la primera parte del libro, titulado *Cifras, espacios y prestigio. El cine español y su público*, Fernando Ramos Arenas aborda la transformación de los públicos, de las salas de cine y del concepto de calidad dentro del cine español. El autor aborda con perspicacia cuestiones complejas como el éxito puntual de ciertas producciones nacionales que intentan rivalizar en taquilla con las grandes producciones hollywoodienses; la transformación de los espacios cinematográficos, ubicándose la sala de cine cada vez más en los centros comerciales, alejándose de esta forma del casco urbano de las ciudades; la llegada de internet y de las plataformas streaming como una realidad ineludible que interfiere drásticamente en las formas de distribución; así como la evolución de los conceptos de prestigio y calidad dentro de la academia española de cine por esos años, representado especialmente a través de la ceremonia de los Premios Goya. Tras estos primeros capítulos, centrados en desarrollar un contexto detallado, nos topamos con la segunda parte de este volumen titulada *Las películas de las mutaciones con el cine digital*, dedicada en exclusiva al análisis fílmico de destacadas obras del período de manera individual, y que se encuentra dividida a su vez en cuatro apartados donde se organiza el conjunto de películas por períodos temporales: *La tecnología por satélite y las tecnologías digitales (1999-2001)*, *Otro mundo tras el 11S (2002-2004)*, *Nuevo ciclo político y leyes igualitarias (2005-2008)* y *De la crisis económica a la generación de los "indignados" (2009-2012)*. Este capítulo se construye sobre las aportaciones de una larga lista de autores: Jean-Paul Aubert, Bénédicte Brémard, Sergio Cobo Durán, Óscar Curieses, Hannon Ehrlicher, Inmaculada Gordillo, Miguel Ángel Huerta Florian, Ricardo Jimeno Aranda, Ralf Junkerjürgen, Pilar Martínez-Vasseur, Juan Medina Contreras, Laureano Montero, Gonzalo M. Pavés Borges, Ernesto Pérez Morán, José Antonio Planes Pedreño, Irene Raya Bravo, Marie-Soledad Rodríguez, José Luis Sánchez Noriega y Pedro Sangro Colón.

De esta forma *Cine español en la era digital: emergencias y encrucijadas* resulta un muy completo acercamiento a una etapa escasamente estudiada de la historia del cine español que, sin embargo, resulta crucial para comprender nuestro presente cinematográfico. Si bien

es probable que parte del desarrollo del contexto histórico y político, principalmente llevado a cabo en el capítulo de Pereira Castañares, resulte excesivo en detalles al tratarse de un libro focalizado sobre el medio cinematográfico; también es cierto que su estructura, que se desarrolla desplegando información cada vez más específica página a página, funciona y alcanza el objetivo de ir atrapando al lector progresivamente. Cabe destacar especialmente el capítulo de la profesora Virginia Guarinos analizando el papel central que cumple la mujer cineasta en estos años, que por tanto tiempo ha sido invisibilizado en trabajos de investigación, así como la valentía de la editorial, permitiendo que este tema ocupe un capítulo central en el volumen. El nuevo libro de editorial Laertes trabaja de esta forma sobre una serie de cuestiones fundamentales para el estudio de la historia del cine, pero sin embargo son ignoradas en muchas ocasiones, desarrollando a través de las mismas sorprendentes y lúcidas conclusiones.