

ESA PAREJA FELIZ

LUIS GARCÍA BERLANGA,
JUAN ANTONIO BARDEN, 1951

06 | OCT

DÍA DEL CINE
ESPAÑOL

FILMOTECA
ESPAÑOLA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

**EN ESA PAREJA FELIZ EXISTE
YA ESTA VOLUNTAD DE
ENSEÑAR UNA REALIDAD
DE UNA NUEVA MANERA Y
SE PUEDE ENTENDER QUE
SE TRATA DE UNA PELÍCULA
POLÍTICA AUNQUE, DEBIDO A
LA IMPOSIBILIDAD DE HACER
UN CINE “DESCARADAMENTE”
MILITANTE, LO TENÍA
QUE SER GRACIAS A
JUEGOS PLENAMENTE
CINEMATOGRAFICOS**

ESA PAREJA FELIZ

FICHA TÉCNICA

Título: **Esa pareja feliz**

Año: **1951**

Duración: **90 minutos**

País: **España**

Dirección: **Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem**

Guion: **Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem**

Reparto: **Fernando Fernán Gómez, Elvira Quintillá, José Luis Ozores, Félix Fernández, Matilde Muñoz Sampedro, Rafael Alonso, Fernando Aguirre, Manuel Arbó, Antonio García Quijada**

Fotografía: **Willy Goldberger**

Música: **Jesús García Leoz**

¿QUÉ TRABAJAMOS?

- Contexto político, social y cultural
- Ópera prima a cuatro manos: Berlanga y Bardem y la génesis del cine de la disidencia
- La comedia y la crítica social

SINOPSIS

Juan y Carmen forman un humilde matrimonio madrileño, donde ella se ocupa de las labores hogareñas y él trabaja como electricista en unos estudios de cine. Su propósito de superar tan modesta condición social se materializa cuando ganan un concurso patrocinado por una marca de jabón. Se trata de la elección de la "pareja feliz", a la cual sobrevienen toda clase de invitaciones y obsequios a lo largo de veinticuatro horas. Ilusionados por el triunfo, se disponen a disfrutar del señalado día, a la vez que Juan procura resolver un pequeño problema económico sin que Carmen llegue a descubrirle.

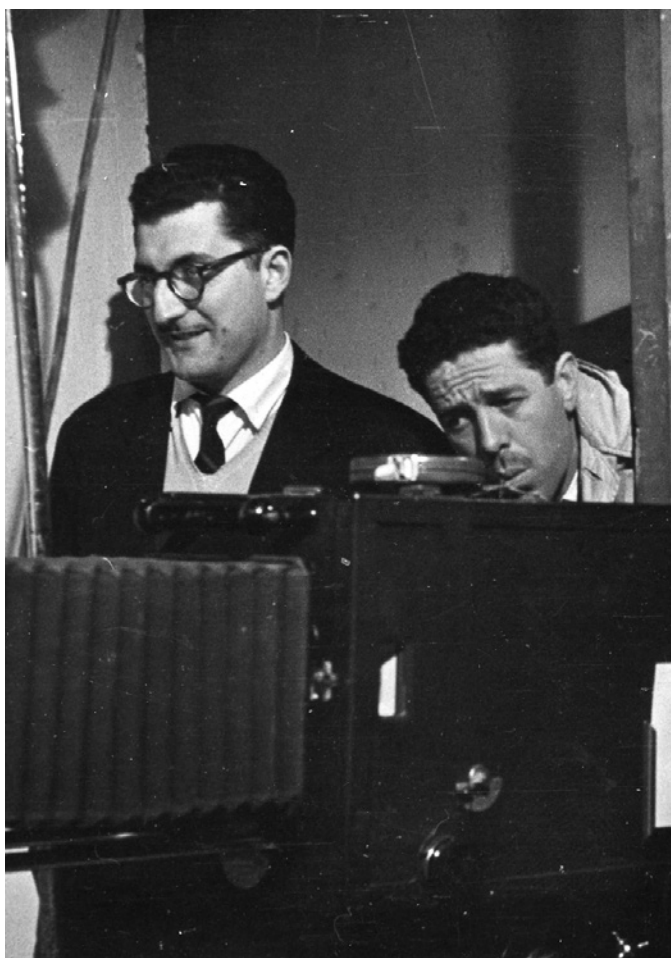
CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL

El primer borrador del guion de *Esa pareja feliz* fue escrito a cuatro manos por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem en 1950.

España sufría entonces las consecuencias del fracaso del modelo autárquico de los años cuarenta de la dictadura franquista, una política económica que se había basado en la búsqueda de la autosuficiencia y el intervencionismo del estado fascista. Todavía lejos del Plan de Estabilización de 1959 y el *desarrollismo* de los sesenta, en los primeros años de la década de los cincuenta se empezaron a aplicar

medidas de liberalización parcial de precios y del comercio, y se puso fin al racionamiento de alimentos en 1952. Las medidas significaron una relativa expansión económica, también beneficiada por el contexto internacional de Guerra Fría y el cambio de política exterior de Estados Unidos, país que ayudó económicamente a España (aunque, tal como satirizarían ya en 1953 la misma dupla Berlanga y Bardem en el guion de *Bienvenido Mr. Marshall*, sin incluirla en el plan Marshall).

Con todo, el incipiente desarrollo también trajo una fuerte inflación: el malestar social y las penurias económicas todavía eran las constantes de la mayoría de la población. Veinte años después de la Guerra Civil, continuaban las malas condiciones de vida y las desigualdades sociales, y los atisbos de la recuperación

Juan Antonio Bardem (izquierda) y Luis García Berlanga (derecha) en el rodaje de *Esa pareja feliz*

VEINTE AÑOS DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL, CONTINUABAN LAS MALAS CONDICIONES DE VIDA Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES, Y LOS ATISBOS DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA VENIDERA SE CONTEMPLABAN CON DESCONFIANZA. ESA PAREJA FELIZ RECOGE, ENTRE MUCHOS OTROS ASPECTOS SOCIALES DE SU ÉPOCA, ESTA RESIGNACIÓN AL MALESTAR SOCIAL

Imagen de *Esa pareja feliz*

económica venidera se contemplaban con desconfianza. *Esa pareja feliz* recoge, entre muchos otros aspectos sociales de su época, esta resignación al malestar social.

Por su lado, el contexto cultural que dejó la guerra y el primer franquismo era también desolador. Durante los cuarenta, la represión y la nula voluntad del régimen de cualquier acción para la recuperación cultural dominaron el panorama creativo español. A partir de los sesenta, la política cultural franquista, liderada entonces por Fraga Iribarne, sí que se llegó a abrir, pero sólo a tendencias innovadoras de apariencia de inocuidad política, como fueron los casos de la pintura informalista o la arquitectura racional-organicista.

Esta línea de creación innovadora iba a trasladarse también en el plano

cinematográfico, aunque la vigilancia de la censura fue mucho mayor que en otras artes por la evidente repercusión popular del cine. De todas formas, respecto a la censura, a finales de los cuarenta todavía no se había desarrollado como lo haría más adelante porque, de alguna manera, no había hecho falta. Así lo han explicado en más de una ocasión los propios Berlanga y Bardem, que afirman que la censura franquista en el cine “la inventaron” ellos con las películas posteriores a *Esa pareja feliz*. El debut de Berlanga y Bardem todavía no tuvo problemas en este sentido, ya que la producción de la película, aunque como veremos se concibió con una clara voluntad de cambio y rotura estética y ética, todavía está enmarcada en el contexto de la represión de los años cuarenta, cuando los productos culturales que pasaban por censura ya estaban *depurados* por quien los creaba.

ÓPERA PRIMA A CUATRO MANOS: BERLANGA Y BARDEM Y LA GÉNESIS DEL CINE DE LA DISIDENCIA

Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem escribieron y dirigieron *Esa pareja feliz* recién salidos de la primera promoción del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid (I.I.E.C.), los primeros estudios reglados de cine que se cursaron en España. Hasta entonces, la mayoría de directores accedían al profesionalismo cinematográfico a través del *meritoriaje*, un camino que dejaba poco espacio a la innovación y del cual era difícil que surgiera cualquier tipo de disidencia.

En *Esa pareja feliz* los dos autores sí que recurren a varias innovaciones formales, tanto técnicas (como por ejemplo los constantes movimientos de cámara o unas precisas composiciones de plano llenas de simbolismo) como narrativas (el montaje con varios *flashbacks* de la montadora Pepita Orduna o el uso metalingüístico de la voz en *off*). Por otro lado, en el plano temático y argumental, hay que relacionar la mirada social de Bardem y Berlanga con el impacto que tuvo en la joven intelectualidad española una de las nuevas corrientes cinematográficas que se estaban dando en Europa, el neorrealismo italiano.

Con estas y otras novedades, la película se aleja del cine historicista patriótico característico de los cuarenta españoles. De hecho, el film empieza precisamente con una sátira de una escena de ese cine histórico de cartón piedra que se hacía entonces. La

secuencia, finalmente, nos desvela que lo que estamos viendo es un rodaje de cine y que el protagonista de la película no es la reina del primer plano del film, sino un humilde tramoyista que trabaja detrás de las cámaras. En uno de sus juegos metacinematográficos, el film en seguida deja claro que lo importante son los aspectos cotidianos y *reales*.

Aunque la productora no la estrenaría hasta después del éxito comercial de *Bienvenido Mr. Marshall*, *Esa pareja feliz* sí que tuvo un impacto inmediato en el mundo profesional e intelectual del cine, gracias a un primer pase privado a periodistas especializados y gente del sector. Las discusiones sobre el film entraron de lleno en el debate que entonces se estaba dando sobre qué camino tenía que tomar el cine español, un debate que cristalizaría en 1955 en las conocidas Conversaciones Cinematográficas de Salamanca y sus contundentes conclusiones sobre el estado del cine de entonces, escritas por el propio Juan Antonio Bardem: "El cine español es: políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico".

La fundacional *Esa pareja feliz*, luchando ya contra este pentagrama de Bardem, es una película clave para comprender el cambio del cine español de inicios de los 50 respecto a las propuestas fílmicas de postguerra. Junto a *Surcos* (José Antonio Nieves Conde, 1951), la ópera prima conjunta de Bardem y Berlanga abrió el camino al llamado cine disidente español, que terminó desarrollándose a finales de la década y durante los años sesenta con películas como *Plácido* (1961) y *El verdugo* (1963) del mismo Berlanga, *Muerte de un ciclista* (1955) y *Calle mayor* (1956) de Juan Antonio Bardem o *Los golfos* (1959) y *La caza* (1966) de Carlos Saura.

RODAR A CUATRO MANOS

El rodaje arrancaba el 16 de abril de 1951 para finalizar el 6 de octubre del mismo año. En principio, según el historiador cinematográfico Romà Gubern, Bardem se encargó de la dirección de las interpretaciones y Berlanga de la parcela técnica, siempre siguiendo un guion

con unas indicaciones técnicas muy detalladas acordadas entre los dos (un guion que sorprendía a los trabajadores del set de rodaje más veteranos, que no estaban acostumbrados a indicaciones tan precisas). Sin embargo, en más de una ocasión Berlanga explicó que terminaron rodando una secuencia cada uno intercaladamente, y que se enorgullecía de que no se notaran las diferencias estéticas entre unas y otras.

Imagen de Esa pareja feliz

LA COMEDIA Y LA CRÍTICA SOCIAL

Mientras que en el neorrealismo italiano se producía un cine social en un contexto de reconstrucción democrática ya con el fascismo italiano derrocado, en España este tipo de cine social estaba muy condicionado por el control de la dictadura. Se trataba de un cine *disidente* porque iba contra lo establecido por la fuerza: con cineastas de posturas más o menos críticas contra el régimen, no era un cine para la reconstrucción nacional oficial y sí de crítica social, aunque esta crítica fuera limitada en contenido y forma.

Así, en *Esa pareja feliz* existe ya esta voluntad de enseñar una realidad de una

nueva manera y se puede entender que se trata de una película política aunque, debido a la imposibilidad de hacer un cine “descaradamente” militante, lo tenía que ser gracias a juegos plenamente cinematográficos. En este sentido, el film es también paradigmático en una de las posibilidades que tenía el cine español durante el franquismo para poder ser crítico: criticar desde el género de la comedia. Por sus tintes paródicos, el género de la comedia siempre esconde un punto de crítica, y Bardem y Berlanga lo aprovecharon. *Esa pareja feliz* fue la primera de muchas películas españolas que pudieron hablar de ciertos temas gracias al código de este género. El tono de comedia humanista, aunque en el fondo llena de amargura, es el mismo que permitirá, por ejemplo, que Berlanga pudiera llegar a estrenar más adelante películas como *El verdugo* (1963).

Imagen de *Esa pareja feliz*

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

ANTES DE LA PROYECCIÓN

La película *Esa pareja feliz* se inspira en el neorrealismo italiano, un tipo de cine social que se realizaba en Italia. Buscar información sobre el neorrealismo italiano: ¿qué propuestas formales y técnicas propone? ¿qué relación tiene con el contexto social y político de Italia? Visionar algunas escenas de filmes clave del movimiento como *El ladrón de bicicletas* (Vittorio de Sica, 1948) o *Milagro en Milán* (Vittorio de Sica, 1951). Pensar conjuntamente qué diferencias en el ámbito político había en ese momento entre Italia y España y cómo eso podía influir en la realización de cine. Durante el visionado de la película observar aspectos formales y narrativos que puedan relacionarse con los propios del neorrealismo italiano para comentarlo posteriormente.

Contextualizar la película en la situación política del franquismo en España. Introducir el concepto de censura y explicar cómo funcionaba en concreto durante el franquismo. Reflexionar: ¿por qué a una dictadura le interesa tener el control de los mensajes culturales? Y, sobre todo, ¿por qué hay unas artes más controladas que otras? Para tratar los años de postguerra y la primera época dura del franquismo, reflexionar también sobre la afirmación de Berlanga y Bardem de que ellos se “inventaron la censura”.

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Comentar las similitudes o paralelismos que se pueden establecer entre la película y el tipo de cine del neorrealismo italiano, investigado en la actividad previa: la elección de la historia (vida cotidiana y problemas de la *vida real*), el blanco y negro, la austeridad de los recursos técnicos, la leve crítica social, etc. En la primera secuencia de la película aparece una filmación de otra película en la que el protagonista ejerce de eléctrico. Analizar y debatir sobre esta primera escena. ¿Qué tipo de cine están filmando? ¿Qué quieren subrayar los directores con esta escena? ¿Cómo se puede interpretar esa escena en clave crítica, para entender el cambio que supuso en la cinematografía española el tipo de cine propuesto por *Esa pareja feliz*?

La dirección a cuatro manos implicó que Berlanga y Bardem llegaran a acuerdos muy precisos antes del rodaje. ¿Cómo se plasman estas decisiones técnicas en un guion? Consultar el guion original de la película aquí: <https://berlangafilmmuseum.com/guiones/esa-pareja-feliz/>

Buscar información sobre los elementos que debe contener un guion de una película. Analizar el guion de *Esa pareja feliz* para encontrar cada uno de los elementos. ¿Se pueden observar diferencias entre las escenas escritas y las que finalmente se rodaron y montaron?

Aunque bajo el tamiz de la comedia, la película hace leves críticas sociales a la España de la posguerra. Comentar conjuntamente qué aspectos de la narrativa tienen una intención crítica. ¿Qué significa el final?

APTA PARA MENORES

ESA PAREJA FELIZ

JANO.

Directores
BARDEN Y BERLANGA

FERNANDO FERNAN GOMEZ ELVIRA QUINTILLÁ
ALADY ★ JOSE LUIS OZORES

LIT. MIRABET - VALENCIA

Cartel promocional de *Esa pareja feliz*

**EL FILM ES PARADIGMÁTICO
EN UNA DE LAS POSIBILIDADES
QUE TENÍA EL CINE ESPAÑOL
DURANTE EL FRANQUISMO
PARA PODER SER CRÍTICO:
CRITICAR DESDE EL GÉNERO DE
LA COMEDIA. POR SUS TINTES
PARÓDICOS, EL GÉNERO DE LA
COMEDIA SIEMPRE ESCONDE
UN PUNTO DE CRÍTICA, Y
BARDEM Y BERLANGA LO
APROVECHARON**

06 | OCT
**DÍA DEL CINE
ESPAÑOL**

**FILMOTECA
ESPAÑOLA**

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es