

Trabajo Fin de Grado

SEÑOR CUERDA SUS PELÍCULAS SON CONTINGENTES, PERO USTED ES NECESARIO

Análisis sociológico de los personajes en la Trilogía del
surruralismo

MR. CUERDA, YOUR FILMS ARE CONTINGENT, BUT YOU ARE NECESSARY

Sociological analysis of the characters in the Trilogy of
Surruralism

Autor

Marcos Lázaró Sánchez

Director

Dra. Amparo Martínez Herranz

Grado en Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras
Curso 2021-2022. Noviembre de 2022

INDICE

1. Introducción	3
1.1. Justificación del tema	3
1.2. Estado de la cuestión	3
1.3. Objetivos	6
1.4. Metodología aplicada.....	6
2. Contexto del cine español, décadas 1980/90	7
3. José Luis Cuerda	12
3.1. Biografía artística.....	12
3.2. Rasgos esenciales de su obra	15
4. El porqué de su trilogía.....	18
4.1. <i>Total</i>	18
4.2. <i>Amanece, que no es poco</i>	19
4.3. <i>Así en el cielo como en la tierra</i>	22
5. Análisis principales personajes.....	24
5.1. Personajes en <i>Total</i>	24
5.2. Personajes en <i>Amanece, que no es poco</i>	26
5.3. Personajes en <i>Así en el cielo como en la tierra</i>	30
6. Conclusiones.....	32
7. Bibliografía	33
8. Webgrafia	34
9. Anexo.....	35

1. Introducción

1.1. Justificación del tema

La aportación cinematográfica de José Luis Cuerda es reconocida y valorada por cualquier estudioso del cine, a través de su filmografía, la crítica lo encumbra como uno de los directores más extraños e ingeniosos de los últimos cuarenta años en España.

Dentro de su filmografía, existen obras de mucha popularidad para el gran público, como *La lengua de las mariposas* (1999), *El bosque animado* (1987) o *Los girasoles ciegos* (2008). Pero será su trilogía formada por *Total* (1983), *Amanece, que no es poco* (1989) y *Así en el cielo como en la tierra* (1995), la que le dará esa fama de innovador y “surrealista” en el séptimo arte.

Estos tres metrajes fueron recibidos de una forma dura por la crítica, teniendo muy poca repercusión. Con el tiempo, se han llegado a considerar obras de culto, sobre todo *Amanece, que no es poco*, que con los años ha gozado de gran fama. El cineasta decidió crear en sus films un universo fantástico, basándose en los personajes típicos de los pueblos españoles de la posguerra, dotándolos de personalidades irreverentes y absurdas, que enfrenta al ser humano a una reflexión sobre las profundas contradicciones de la sociedad. Este será el punto en el que se centre mi trabajo.

Se trata de una producción totalmente única, que hunde sus raíces en la más profunda ficción, que crearía un nuevo estilo en el cine como es el “surruralismo”.

1.2. Estado de la cuestión

José Luis Cuerda es un cineasta que siempre ha llamado mucho la atención, debido a su particular forma de concebir el cine. Una de sus muchas obsesiones fue la de narrar historias fantásticas desde la ambientación rural, aspecto que, afortunadamente dispone de suficiente bibliografía general.

Para la elaboración del apartado teórico, existen varios libros de gran importancia, partiendo de dos, que ahondan sobre el cambio social y cinematográfico de España tras la dictadura, como lo son: *El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975-1989)*,¹ de José María Caparros e *Historia del proceso*

¹ CAPARROS LERA, J.M., *El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975-1989)*, Anthropos, Barcelona, 1992.

democrático en España. Tardofranquismo, transición y democracia,² de Carlos Barrera. Primordial para comprender este cambio en la cinematografía es la obra de Carlos F. Heredero, *20 nuevos directores del cine español*,³ en la que nos presenta a estos nuevos realizadores de la democracia, a través de una pequeña presentación de sus primeras obras. Para este apartado, se han utilizado artículos de la revista *Dirigido*, como el nº 278, en el que encontramos un artículo de Carlos F. Heredero,⁴ que nos vuelve a hablar de esta nueva generación de directores, pero esta vez desde un punto de vista menos profesional.

Para contextualizar todo este cambio de estilos en la cinematografía española, encontramos *Quinquis, maderos y picoletos*,⁵ de Juan Antonio Ríos, propicia la reflexión sobre una España poblada por quinquis, maderos y picoletos, tanto en la ficción como en la realidad de los años setenta y ochenta, basándose en esas películas de ese género. Cabe referenciar otro artículo académico que habla del cambio que sufrió el cine en esa transición democrática, como es el Alicia Díez de Baldeón, que a través de la figura de Pedro Almodóvar hace una introducción a lo que fue la Movida Madrileña, profundizando en la liberación que supuso en su momento.⁶

Es sorprendente el número de artículos y publicaciones que tratan de forma biográfica la figura de Cuerda, se puede hacer una subdivisión entre artículos académicos y entrevistas personales al director. Del primer grupo deben ser señalados, *José Luis Cuerda, la socarronería manchega hecha cine*,⁷ de Santiago Arroyo y *Heredero del absurdo: El humor en la obra de literaria de José Luis Cuerda*,⁸ de María Dolores García. Ambos hacen una pequeña introducción a sus claves de humor, partiendo desde su vida personal, pero sin llegar a ahondar apenas.

² BARRERA, C., *Historia del proceso democrático en España. Tardofranquismo, transición y democracia*, Fragua, Madrid, 2002.

³ HEREDERO, C.F., *20 nuevos directores del cine español*, Madrid, Alianza editorial, 1999.

⁴ HEREDERO, C.F., "Cine español nueva generación", *Dirigido*, Nº 278, 1999.

⁵ RÍOS CARRATALÁ, J.A., *Quinquis, maderos y picoletos*, Sevilla, Renacimiento, 2014.

⁶ DÍEZ DE BALDEÓN A., "Pedro Almodóvar y la Movida madrileña. El nuevo estereotipo español en la industria cultural mediática de la transición", *¿Verdades cansadas? Imágenes y estereotipos acerca del mundo hispánico*, Madrid, CSIC, 2009.

⁷ ARROYO SERRANO, S., "José Luis Cuerda, la socarronería manchega hecha cine", *Al-Basit* (65), 2020.

⁸ GARCÍA SÁNCHEZ, M.D., *Heredero del absurdo: El humor en la obra literaria de José Luis Cuerda*, Cagliari, Cuadernos Aispi, 2017.

Del segundo grupo encontramos un conjunto de entrevistas al director, por parte de Edu Galán,⁹ Antón Castro¹⁰ y Oliver Baldwin.¹¹ En estas tres entrevistas se tratan temas muy similares, relacionados con las ideas de sus películas y su vida personal, tampoco existe una gran profundidad técnica, más allá de anécdotas sobre los rodajes y actores.

Todo esto se completa de mayor manera en su autobiografía, *Memorias Fritas*,¹² en ella sí que encontramos mayor información sobre la realización de esos films, y sobre todo del nacimiento de esas ideas para la creación del relato.

De gran importancia son las críticas en revistas cinematográficas¹³ y en la prensa diaria, en estas hemos encontrado facilidad para la contextualización de los gustos de la época. Reseñable es el artículo de Fernández Santos en *El País*.¹⁴

El apartado práctico del trabajo trata sobre el análisis de los distintos personajes. En esta parte ha sido muy difícil encontrar información bibliográfica. En primer lugar, encontramos primordial *El Guión Story*, de Robert McKee.¹⁵ En este, habla sobre la creación de personajes en el mundo audiovisual, libro de vital importancia para la comprensión de las diferentes personalidades en los films. Por otra parte, el artículo de Daniel A. Verdu,¹⁶ que analiza cómo la comedia española de los años ochenta subvierte los estereotipos identitarios asociados por el franquismo a lo español, mediante la inversión del mismo mecanismo de confrontación con los extranjeros que había empleado el cine del régimen en su última etapa.

Concluyendo, hay que valorar la escasa cantidad de bibliografía existente para la elaboración de un tema tan práctico como es el de analizar la obra de José Luis Cuerda y sus personajes. Mucha de ella no profundiza en su cinematografía, sino que trata de forma general del director y su carrera.

⁹ GALÁN, E., “Entrevista con José Luis Cuerda”, Madrid, *Minerva*, 2015, p. 89.

¹⁰ CASTRO, A., “José Luis Cuerda nos habla de El bosque animado”, *Dirigido*, nº 152, 1987.

¹¹ BALDWIN, O., “Entrevista a José Luis Cuerda”, *Revista Pastiche*, nº 11, 2014.

¹² CUERDA MARTINEZ, J. L., *Memorias fritas*, Pepitas de calabaza, Logroño, 2019.

¹³ MONTERDE, J.E., “La lengua de las mariposas”, *Dirigido*, Nº283, 1999, p. 13.

¹⁴ FERNÁNDEZ SANTOS, A., “Total, nada”, *El País*, 1983.

¹⁵ MCKEE, R., *El Guión Story*, Barcelona, Alba editorial, 2014.

¹⁶ VERDÚ SCHUMANN, D., “Desmontando la identidad: la contrafigura del extranjero en la comedia española de los 80”, *Estudios Culturales Hispánicos*, 2021.

1.3. Objetivos

Los principales objetivos del trabajo son los siguientes:

- Exponer un contexto sobre el cine español en las décadas de los ochenta y los noventa, que aborde los cambios que han ido surgiendo en nuestro cine.
- Conocer la figura del director José Luis Cuerda, para entender su metodología de trabajo.
- Estudiar su obra, recorriendo su filmografía y en especial sus tres obras del “surruralismo”.
- Analizar los personajes principales de la trilogía, centrándonos en su creación y el papel que desempeñan a lo largo de las películas.

1.4. Metodología aplicada

El trabajo se ha planteado desde el método biográfico en una primera parte, y el sociológico para la parte central del análisis de los personajes.

La elaboración de la primera parte se fundamenta a partir de la búsqueda bibliográfica, en mi colección personal, en bibliotecas públicas como la Maria Moliner y la Biblioteca General de Zaragoza, y a través de plataformas web, con *Dialnet* y *Academia.Edu*. Deben ser remarcados también los distintos artículos de *Google Academy*.

Tras esta búsqueda, se ha procedido a visualizar las tres películas a trabajar, *Total*, *Amanece, que no es poco* y *Así en el cielo como en la tierra*, además de varias entrevistas sacadas de *YouTube*, sobre el director.

Para el análisis de estos films, se han consultado artículos de prensa y críticas en revistas especializadas en cine, además de distintos libros y artículos sobre su vida personal, muy enlazada con sus creaciones. En cuanto a la realización del tema principal del trabajo, que es el análisis de los personajes, me he servido de su autobiografía y del libro *El guión Story*, de Robert Mckee, ya que ha sido difícil encontrar información sobre esta cuestión.

La lectura reflexiva y el visionado de esta parte de la filmografía de Cuerda, son los pasos preliminares a la redacción, ya con una visión más profunda proporcionada por lo teórico y lo audiovisual, que permite comprender mejor su obra. Finalmente, el Trabajo de Fin de Grado se ha completado con la colocación de imágenes relacionadas con lo expuesto, y la maquetación final, añadiendo la bibliografía y webgrafía.

2. Contexto del cine español, décadas 1980/90

El cine español se deshizo de la traba de la censura franquista después de la aprobación de la Constitución en 1978 [Fig. 1]. Aun así, quedaba mucho por lo que trabajar. A estas alturas, hay que enumerar dos acontecimientos trascendentales que influyeron notablemente en la evolución de la industria del cine en España: la muerte de Francisco Franco en el año 1975 y las primeras elecciones legislativas que se celebraron el 15 de junio del 1977. El 11 de noviembre de ese mismo año, por orden del ministerio, se suprimió la censura. Durante esta etapa de transformación político-social hubo intentos reaccionarios, pero la democracia ya era una realidad.¹⁷

Fig. 1. El rey Juan Carlos I sanciona la Constitución española ante las Cortes Generales, 1978

Cabe recalcar que El Estado, adeudaba a la Unión de Productores Cinematográficos Españoles una cuantía aproximada de doce millones de pesetas, por lo que ésta convocó una huelga ante el miedo de la quiebra del Cine Español. La respuesta del Estado fue adelantar el equivalente de unos tres millones de pesetas. Esta medida tuvo efecto, ya que la producción cinematográfica siguió aumentando en los años siguientes. La década de los ochenta arrancaría con los acuerdos entre cine y televisión (TVE), para adaptar grandes obras literarias y con la llegada de Pilar Miró a la Dirección General de Cinematografía, protegiendo el cine de autor y aportando una nueva política de ayudas llena de polémica, con su Ley del Cine.¹⁸ También se crearon los premios nacionales de cinematografía, los denominados Goya, en 1987 [Fig. 2].

¹⁷ BARRERA, C., *Historia del proceso...*, op. cit., p. 322-326.

¹⁸ CAPARROS, LERA, J.M., *El cine español...*, op. cit., p. 57-63.

Fig. 2. Premiados de los primeros premios Goya, 1987

Grandes logros fueron *Volver a empezar* (1982) de José Luis Garci, que se alzó con el Óscar a mejor película extranjera [Fig. 3], o *Los Santos Inocentes* (1984) adaptada por el director Mario Camus.

Fig. 3. José Luis Garci con su Óscar, 1982

También llegaría la nueva comedia española, que supuso toda una revolución, encarnaba a las generaciones que crecieron bajo la dictadura, entre el idealismo y el desencanto, potenciada por Fernando Trueba con toques clásicos en *Ópera Prima* (1980), o Fernando Colomo con *La línea del cielo* (1984). Asimismo, es de recalcar el cambio cinematográfico que supuso la Movida madrileña, uno de cuyos grandes referentes es Pedro Almodóvar, que pone de manifiesto la represión cultural y sexual, defendiendo la absoluta despolitización.¹⁹ Fue uno de los mayores exponentes de la movida, realizó

¹⁹ DÍEZ DE BALDEÓN A., “Pedro Almodóvar..., op. cit., p.37.

comedias de trasfondo melodramático, que han impulsado el cine español internacionalmente, como *Mujeres al borde de un ataque de nervios* de 1988 [Fig. 4].

Fig. 4. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, 1988

La visión crítica de España con carácter de comedia punzante y extravagante, llegó con Luis García Berlanga y su película *La Vaquilla* (1984). Aparecerán nuevos géneros como el llamado *Cine Quinqui*, protagonizado por jóvenes que provenían de entornos delictivos llenos de pobreza y de drogas. Un gran referente de este cine fue Eloy de la Iglesia, con *El pico* de 1983.²⁰ [Fig. 5]

Fig. 5. Escena de *El pico*, 1983

Al final de la década, el revisionismo histórico y costumbrista empezó a menguar y fue reemplazado por el un cine erótico, heredero del destape, que reflejaba una nueva sociedad. En este ámbito encontramos a Pedro Almodóvar y el director Bigas Luna que daban comienzo a la siguiente década con *Las Edades de Lulú* en 1990 [Fig.7] y *Jamón, jamón* en 1992 [Fig. 6]. Un cine más comercial comenzaba a aparecer, para enfrentar a la influencia de la enorme industria norteamericana, que triunfaba con títulos como *Forrest Gump* (1994). Al mismo tiempo que directores como Trueba o Almodóvar

²⁰ RIOS CARRATALÁ, J.A., *Quinquis...*, op. cit., p. 36.

continúan cosechando logros, consiguiendo el Óscar con *Belle époque* en 1992 y *Todo sobre mi madre* en 1999.

Fig. 6. Penélope Cruz y Javier Bardem en *Jamón, jamón*, 1992

Fig. 7. Escena de *Las edades de Lulú*, 1990

La nueva generación de realizadores que aparece, se siente interesada por una naciente sociedad española, por la reconversión económica y social. Entre estos destaca Julio Médem y sus estructuras narrativas poéticas, con un lenguaje estético propio, esto se aprecia en obras como *Vacas* (1991) y *Tierra* (1996).²¹ A su vez encontramos la aclamada *Tesis* (1996) en el género de thriller de Alejandro Amenábar, unos de los directores españoles más internacionales. De relevancia fue también el cine fantástico, que ha tenido como estandarte a Alex de la Iglesia a partir de *Acción Mutante* de 1993 [Fig. 8].²² Posee grandes influencias de Hitchcock, la cultura del tebeo, los reality shows y el humor negro.

Fig. 8. *Acción Mutante*, 1993

²¹ HEREDERO, C.F., *20 nuevos...*, op. cit., p. 251-263.

²² HEREDERO, C.F., "Cine español nueva...", op. cit., p. 63.

Por otra parte, se consiguen éxitos en taquilla, con un humor casposo y de chiste fácil en *Airbag* (1997) de Juanma Bajo Ulloa²³ y con *Torrente, el brazo tonto de la ley* (1998) de Santiago Segura.²⁴ En los años noventa, acceden a la profesión ciento cincuenta y ocho directores, pero son pocos los que logran mantenerse y menos aún, los que alcanzan una notable fama fuera de nuestras fronteras²⁵ De hecho, bien podría decirse que hoy dos son los directores españoles con más reconocimiento en el extranjero, Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar. Ambos se codean con actores y directores de reconocido prestigio, además tienen el mérito de haber sabido transformar un cine poco valorado en el exterior y en la misma España.

Asimismo, se consolida la entrada de mujeres en la dirección, que había comenzado con la antes citada, Pilar Miró. Encontramos a directoras como Isabel Coixet, con *Cosas que nunca te dije* (1996) o *A los que aman* (1998),²⁶ Icíar Bollaín, con *Hola, ¿estás sola?* de (1995) o Gracia Querejeta con *Cuando vuelvas a mi lado* de 1999,²⁷ son algunos ejemplos, con una propuesta narrativa y estética sólida.

²³ HEREDERO, C.F., *20 nuevos...*, op. cit., p. 53-55.

²⁴ HEREDERO, C.F., "Cine español nueva...", op. cit., p. 66.

²⁵ *Ibidem*, p. 50-58.

²⁶ HEREDERO, C.F., *20 nuevos...*, op. cit., p. 110-116.

²⁷ *Ibidem*, p. 288-292.

3. José Luis Cuerda

3.1. Biografía artística

En este contexto debe situarse la producción de José Luis Cuerda. El director nació un 18 de febrero de 1947 en Albacete, aunque su familia era de Masegoso, en plena sierra de Alcaraz.²⁸ Su infancia transcurrió en la ciudad de Albacete, hasta que se marchó debido a que su padre, jugador profesional de póker, había ganado una casa en Madrid. Como director, sus películas más conocidas son *La lengua de las mariposas* [Fig.9], adaptación de una narración de Manuel Rivas, y la trilogía del “surruralismo”, formada por *Total*, *Amanece, que no es poco* y *Así en el cielo como en la tierra*.

Fig. 9. José Luis Cuerda en el rodaje de *La lengua de las mariposas*, 1999

En su carrera una de las personas que más influyó en Cuerda fue el crítico cinematográfico José María Carreño que le introdujo en la novela, debido a que José Luis antes solo leía sobre filosofía. Este sería un gran paso en su formación como director, aún así, nunca abandonó ese poso filosófico. Convencido por el mismo Carreño, se presentó al examen de la Escuela de Cine, en su primer intento suspendió, en el segundo intento tras una discusión con el director Jesús Fernández Santos, tampoco aprobó. Ya no volvió a intentarlo más.²⁹

Empezó a estudiar la carrera de derecho, que dejó al poco tiempo para convertirse en técnico de radiodifusión y televisión. En 1969 comenzó a trabajar en TVE, donde

²⁸ CUERDA MARTÍNEZ., J.L, *Memorias...*, op. cit., p. 11.

²⁹ *Ibidem*, p. 75-76.

colaboró en los servicios informativos y más tarde comenzó a dirigir programas culturales.³⁰

Su debut como director llegó en la ficción con la adaptación para Televisión Española de *El túnel* (1979), basada en la novela de Ernesto Sábato.³¹ También para TVE realizó en 1977, el largometraje *Mala racha*, basado en un guión propio. Se trata de una película peculiar, con sorprendente fuerza dramática y emotiva, en la que un boxeador al que se le cierran las puertas, intenta buscar una segunda oportunidad.³²

En lo académico comenzaría la carrera de Derecho, donde conoció a Felix Tusell, que años más tarde heredaría la productora Estella Films. En 1981, convencido por Tusell, escribiría un guión de comedia, *Pares y Nones* [Fig.10], su debut en la gran pantalla, que lo situó en el ámbito de los directores de la llamada “comedia madrileña”.

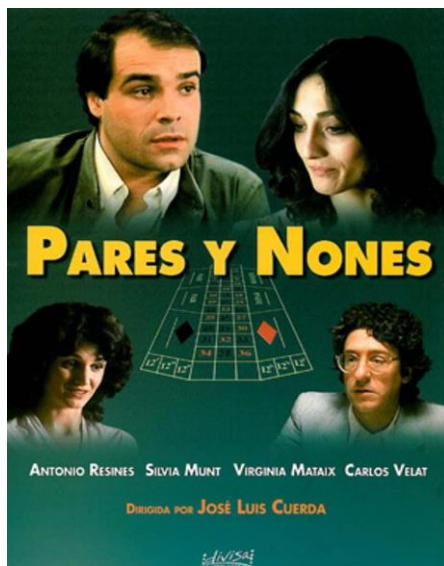

Fig. 10. Cartel de *Pares y Nones*, 1981

Entre los años 1985 y 1989 se dedicó a la docencia en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Su siguiente película *El bosque animado* de 1987 [Fig. 11], inaugurará en su carrera una nueva etapa singularizada por lo que se puede denominar como humor absurdo, que cohesiona las partes cómicas y dramáticas, y las va entrelazando para darles una unión al relato.³³ Un año después apareció el trabajo que lo consagró como realizador, además de ser un éxito: *Amanece, que no es poco*. Con *Así en el cielo como en la tierra*

³⁰ CASTRO, A., “Entrevista...”, op. cit., p. 54.

³¹ MÉNDEZ LEITE, F., El cine de José Luis Cuerda, Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2002, p. 24-25.

³² Ficha técnica: <https://www.filmaffinity.com/es/film970285.html> (fecha de consulta: 13-X-2022).

³³ CASTRO, A., “José Luis Cuerda nos habla de El bosque animado”, *Dirigido*, nº 152, p. 64.

se completó la trilogía del humor absurdo como elemento común, que se había iniciado en 1983 con *Total*.

Fig. 11. Escena de *El bosque animado*, 1987

Con *La lengua de las mariposas* presentó una visión tierna y al mismo tiempo descarnada de la Guerra Civil española desde la relación de un niño con su maestro de la escuela.³⁴

También destaca en su papel de productor cinematográfico, haciendo este trabajo en varios de sus obras y en tres de los primeros largometrajes del director Alejandro Amenábar, *Tesis*, *Abre los ojos* (1997) y *Los otros* (2001) [Fig. 12].³⁵

Fig. 12. Alejandro Amenábar y José Luis Cuerda, 2004

En televisión dirigió la segunda temporada de la serie *Makinavaja* (1997), basada en el popular personaje creado por Iva. A finales de 2017 comenzó su último rodaje,

³⁴ MONTERDE, J.E., “La lengua..., op. cit., p. 13.

³⁵ ARMERO, A., “Entrevista a José Luis Cuerda”, *Blog guionistas*, 2014.
<https://bloguionistas.com/2014/11/11/entrevista-a-jose-luis-cuerda/> (fecha de consulta: 6-X-2022).

Tiempo después, estrenada el 28 de diciembre de 2018, donde nos presenta un futuro post-apocalíptico, en el año 9177 [Fig. 13].³⁶

Fig. 13. Cartel de *Tiempo después*, 2018

También publicó varios libros con la editorial Pepitas de calabaza, *Amanece, que no es poco* en 2013, *Tiempo después*, *Pepitas de calabaza* en 2015 y *Memorias fritas* en 2019. A lo largo de su vida recibió varios galardones, como premios Goya, Feroz o distinciones como la que le concedió el Gobierno de España de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X a título póstumo, ya que falleció el 4 de febrero de 2020, a causa de una embolia.³⁷

3.2. Rasgos esenciales de su obra

José Luis Cuerda tiene un estilo muy personal, basado en el humor, la ironía, lo absurdo y un notable conocimiento de la España de la época. Además, a pesar de basar sus guiones en el humor, no fue solo un director de comedia.

Cuerda extendió por todo el país, a través de sus obras, un humor basado en la socarronería manchega, con situaciones de lo más surrealistas que no dejaban de ser un reflejo de nuestra sociedad y de sus comportamientos ignorantes.

Muchas veces los medios de comunicación le han puesto la etiqueta de director surrealista, cosa que él negaba completamente, ya que en el cine no cabe esa etiqueta, al ser algo tan metódico.³⁸ Podríamos decir que él practicaba un realismo mágico, ideológico y sensato. El humor que él admiraba tenía que ver con Billy Wilder o Berlanga, pero como él mismo decía “En España es absurdo hacer comedias al estilo de Berlanga,

³⁶ Ficha técnica: <https://www.filmaffinity.com/es/film962284.html> (Fecha de consulta: 2-X-2022).

³⁷ “José Luis Cuerda recibe a título póstumo la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio”, Madrid, *La Vanguardia*, 2020. <https://www.lavanguardia.com/politica/20200211/473454080190/jose-luis-cuerda-recibe-a-titulo-postumo-la-gran-cruz-de-alfonso-x-el-sabio.html> (Fecha de consulta: 10-X-2022).

³⁸ BALDWIN, O., “Entrevista...”, op. cit., p. 47.

porque ya las hacía él y nadie las iba a hacer mejor.”³⁹ Sin embargo, tiene un claro referente en los pueblos reproducidos por las comedias del cine español de los años cincuenta y sesenta, homenajeando explícitamente a Luis García Berlanga, en concreto con *¡Bienvenido, Mister Marshall!* de 1952 [Fig. 14].⁴⁰

Fig. 14. *¡Bienvenido Mister Marshall!*, 1952

Cuando el director estudiaba la carrera de Derecho, conoció a Fernando Méndez-Leite, que hace unos años ya avisaba que Cuerda era un director reputado por sus comedias, pero que no había llegado a la comedia como un fin, sino como una respuesta a las circunstancias ajenas, porque veía la vida desde la perplejidad que conduce inevitablemente a lo absurdo.⁴¹ El humor que quedará inmutable en sus películas tiene una finalidad. No es consecuencia de chistes rápidos, sino de estados reales y situaciones retorcidas por el mismo, podríamos decir que es una adaptación de su propia vida y de las experiencias personales.

Exceptuando los tres guiones escritos junto a Rafael Azcona, (*El bosque animado*, *La lengua de las mariposas*, *Los girasoles ciegos*), el resto de los guiones son ideas originales del director, o bien basadas en obras literarias ajenas. Parte de estas producciones no son lo que denominamos de humor, pero en todas ellas encontramos rasgos comunes, como la ambientación predominante en tiempos de posguerra. En cuanto a los guiones originales, merece la atención centrarse en tres obras, *Total*, *Amanece, que no es poco* y *Así en el cielo como en la tierra*, sin duda tres de sus trabajos más auténticos

³⁹ CUERDA MARTÍNEZ, J.L., *Memorias...*, op. cit., p. 87.

⁴⁰ GARCÍA SÁNCHEZ, M.D, *Heredero del absurdo...*, op. cit., p. 174.

⁴¹ ARROYO SERRANO, S., “José Luis Cuerda...”, op. cit., p. 259-260.

y personales, en los que predominan ese estilo tan *cuerdista*, ambientado en pueblos de la España profunda.

En estas tres películas podemos apreciar esa realidad retorcida anteriormente comentada, formada por un reparto coral, en lo que lo absurdo se desborda, poniéndonos un propio espejo de lo ridícula que es la sociedad y sus comportamientos. Lo que buscaba en sus películas era el contraste, reta a las expectativas al intelectualizar a los personajes de los pueblos, incluso convirtiendo lo rural en algo eminente, con vecinos que adoran a Faulkner o parados que rezan con *el Quijote*.

Mezcla el costumbrismo con referencias literarias, lo rural con la filosofía, la religión con la ciencia, la sencillez y cotidianidad con la extravagancia. Y con este trabajo demuestra que es un genio en el guión, con diálogos agudos, a veces taimados, siempre divertidos, plagados de cultismos, críticas y reflexiones. Sus ideas surgen de experiencias propias, y a través de obras de otros, como Juan de la Cruz, Galdos, Valle Inclán, Cervantes o Quevedo, pero sin llegar a copiarles, siendo una fuente de inspiración que él luego moldeara, hasta hacerla propia.⁴² Cabe recalcar, que Cuerda encontró en lo rural muchas ventajas creativas, ya que un pueblo no deja de ser una representación de la sociedad en pequeño formato, y por tanto más dócil. Todo pueblo tiene su político, su cura, su rico, sus trabajadores, sus niños y sus ancianos. Además, todos los habitantes se conocen por lo que es más sencillo entablar relaciones entre ellos que pueden hacer ese protagonismo coral que tanto le gustaba.

⁴² CUERDA MARTÍNEZ, J.L., *Memorias...*, op. cit., p. 101-102.

4. El porqué de su trilogía

4.1. *Total*

El proyecto de *Total* nació como un encargo de TVE, para el festival de cine de Montecarlo, José Luis Cuerda acababa de estrenar con éxito su primer largometraje, la comedia *Pares y nones* (1982), y TVE le encargó una película de “risa”.

A él no le hizo mucha gracia, porque quería hacer algo diferente ya que no se consideraba un director de comedia y por ello propuso a la cadena varias ideas dramáticas. Finalmente, decidió hacer una película de comedia, pero de una manera diferente y novedosa.⁴³ Inventó algo completamente nuevo y personal, que se podría catalogar como *Ruralismo fantástico*, que nace de la contradicción entre lo que vemos (un pueblo de Soria) y lo que nos dicen (Londres) [Fig. 15], pero que se desarrolla con una lógica impecable, aunque pertenezca a un universo paralelo. La película fue rodada en el pueblo soriano de Oncala, con escenas grabadas en San Pedro Manrique y Yanguas. Fue rodada en 16 mm.

De todo lo que fue el film el propio director destaca una secuencia de *Total* como su preferida. Se trata de los discursos paralelos de Chus Lampreave y Agustín González sobre las virtudes de las vacas y las ovejas. (Cuerda: “una de las cosas que más me gustan es que el espectador tenga la oportunidad de oír el mismo texto dicho por dos personas distintas y que resulte contradictorio, pero sin embargo perfectamente argumentable”). En la secuencia el pastor termina su exposición con una frase emblemática: “y esto en contra de la lógica... y de la realidad”.⁴⁴

Fig. 15. Escena de *Total*, 1982

⁴³ *Ibidem*, p.87.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 88-89.

En cuanto a su recepción, antes de presentarla en el festival de Montecarlo, se emitió el 26 de diciembre de 1983 en TVE. Al día siguiente recibió una crítica excesivamente dolorosa de Ángel Fernández Santos, en el diario *El País*.

Tal es así, que el día que se publicó esa nota de prensa, José Luis Cuerda recibió una llamada de su amigo Jesús Martínez León, para que no leyera el periódico. Aun así, el director no pudo resistirse a leerla. El artículo se titulaba “Total, nada”, ocupó media página.⁴⁵ Cuerda no pudo olvidar esa crítica, ya que hacía referencia a que era tan aburrida, que a los cinco minutos ya no era de interés.

De esta forma, el director fue a TVE para hablar con Carlos Gortari, jefe de departamento de Festivales para pedirle que diera marcha atrás y no mandara la película a Montecarlo. Por suerte, se negó rotundamente, ya que estaba convencido de que era un trabajo fantástico. En el festival de Montecarlo, comenzaron a ver la película unas doce personas, según avanzaba la película se sumando gente, hasta llegar a unas veintiséis. Recibió la mención especial del jurado y el Premio de la crítica internacional. La presidenta del jurado, Marie-Christine Barrault, le dijo, “Señor Cuerda, le hemos dado la Mención Especial del Jurado porque no sabíamos con qué quedarnos de su película: si los actores, la dirección o el guión. Yo le puedo decir que es de las mejores películas que he visto en mi vida”⁴⁶

La pueblerina *Total* le sirvió de pasaporte para visitar distintos países. Viajó a Charleston, al Input, la reunión anual de las televisiones públicas de todo el mundo. Y luego a Canadá, donde dio conferencias sobre ella. También se pasó varias veces en la televisión pública norteamericana. Esta obra le hizo adquirir fama de hombre raro, de talento cinematográfico.

4.2. *Amanece, que no es poco*

Surgió un poco del concepto de su predecesora *Total*, con el que inició el *surruralismo*. En un inicio, *Amanece, que no es poco*, iba a ser una serie para televisión llamada *Ab urbe condita*.⁴⁷ Escribió un total de cinco horas de film, y el primer capítulo empezaba con la frase: Amanece, que no es poco. Desgraciadamente, Televisión

⁴⁵ FERNÁNDEZ SANTOS, A., “*Total...*”, op. cit.
https://elpais.com/diario/1983/12/28/radiotv/441414002_850215.html
(fecha de consulta: 20-IX-2022).

⁴⁶ MARTINEZ CUERDA, J.L., *Memorias...*, op. cit., p. 93.

⁴⁷ GARCÍA SÁNCHEZ, M.D, *Heredero del absurdo...*, op. cit., p. 175.

Española rechazó el proyecto por ser imposible de producir, demasiado cara y demasiado disparatada.⁴⁸

A fin de que una historia tan poco convencional como esa pudiera llegar a producirse se tuvieron que dar un conjunto de circunstancias. Las buenas recaudaciones logradas por su anterior película, un presupuesto bajo, la presencia de un actor conocido como Antonio Resines y una coyuntura social en la que, desde el Instituto Nacional de Cinematografía, comandado entonces por Pilar Miró, se intentaba fomentar un cine de autor. También él mismo creó una productora, Compañía de Aventuras Comerciales, con la que logró el dinero y pudo empezar a realizar la película.

Para el guión, tomó lo ya escrito para *Ab urbe condita*, y resumió esas cinco horas en solo dos. Sólo tardó un mes y medio en hacerlo, aunque él mismo asegura que realizaba jornadas de doce horas. Evidentemente, no todo lo que salía en la serie sale en la película y no todo lo que sale en la película salía en la serie.

El rodaje fue descrito por el mismo Cuerda como algo horrible, ya que decidieron rodar en el mes de julio, con temperaturas que superaban los cuarenta grados de día y que al anochecer descendían hasta los cero grados.⁴⁹ Además, los figurantes y actores portaban ropajes de invierno (pantalones largos, camisas gruesas, boinas, etc.), circunstancia que empeoraba aún más la situación. Fue un rodaje muy corto, duró seis semanas debido al poco presupuesto, pero como tenían que rodar de una forma veloz llegaron a filmar veintiocho planos al día. El equipo era bastante limitado con, por ejemplo, tan sólo una persona de producción, al igual que había una única persona al mando de todo el *attrezzo*. Algo que todos los miembros del equipo artístico y técnico destacan, es la participación activa de todos los ciudadanos de Sierra de Segura.

Coinciden en que lo que transmite la película se debe en parte a ellos, puesto que menos los actores principales, todos eran personas del pueblo con muchas ganas de participar y aportar en el rodaje. Además, al no haber hoteles cercanos de los pueblos, mucha parte del equipo se hospedaba en las propias casas de los habitantes del municipio.

Del film se destaca la realización de una escena, de en la que Ngé Ndomo prepara su estampa viviente entre los riscos como todas las noches. Coloca una a una a sus cabras entre las peñas a distintas alturas para crear una composición artística. Durante esas

⁴⁸ Late Motiv: Entrevista a José Luis Cuerda, el 16 de octubre de 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=-V7GCQwb7bM> (fecha de consulta: 18-X-2022).

⁴⁹ Entrevista en el programa Versión Española en 2009: <https://www.youtube.com/watch?v=RGzIBOvpH7M&t=2843s> (fecha de consulta: 17-X-2022).

semanas se contaba con un veterinario del pueblo que se encargaba de cuidar a los animales que aparecían. Se decidió que, en lugar de poner animales reales, este veterinario determinase cuántas cabras iban a fallecer pronto (por enfermedad) para sacrificarlas y disecarlas. Finalmente, las mataron, pero no las disecaron. Por cuestiones de presupuesto, producción determinó que salía mucho más barato congelarlas. El problema es que no contaron con que el rodaje duraría toda la noche, y en plena grabación comenzaron a descongelarse, apreciándose en el metraje final como una de ellas empezó a descomponerse [Fig. 16].⁵⁰

Fig. 16. Escena de *Amanece, que no es poco*, 1989

El estreno fue el 17 de enero de 1989 en Madrid, llegando al resto de las ciudades una semana después. Los resultados en taquilla no fueron excesivamente buenos y la crítica, en general, la trató de una forma tibia. Se llegaron a recaudar unos cien millones de las antiguas pesetas.⁵¹ Tiempo después, y cuando la obra ya se había convertido en una película de culto, se ha reestrenado en diversas ocasiones, consiguiendo que alrededor de unos trescientos mil espectadores pasaran por los cines. Como sucede con muchas de las grandes películas de nuestro cine, ha tenido que ser el tiempo el que al final ha logrado ponerla en su lugar.

Con los años, al revisitarla, te das cuenta que se trata de una obra atípica que refleja de forma magistral, a través de una mezcla diversa de un realismo mágico y el esperpento con las más profundas contradicciones. Cierda consiguió algo tan singular y, tal vez por eso, su aportación no fue valorada en su justa medida.

Hablamos de una década, en la que Pedro Almodóvar, Bigas Luna y Fernando Trueba lograban éxitos con propuestas que mostraban una imagen moderna y renovada

⁵⁰ GALAN, E., "Entrevista con...", op. cit p. 89.

⁵¹ PEREZ, J. A., "Si hoy se estrenase 'Amanece que no es poco', sería un problema", ABC, 2017.

de nuestro país. Al contrario, José Luis Cuerda estaba presentándonos una película ambientada en pequeños pueblos y protagonizada por personajes sacados de la España profunda. Actualmente, se considera película de culto y su director nunca más ha vuelto a mostrar algo tan único. Fue tal la repercusión que tuvo esta película, que en 2013 se constituyó la asociación Amanecistas,⁵² que promueve la difusión de la película *Amanece, que no es poco*, así como del resto de la obra del director [Fig. 17].

Fig. 17. Décima quedada amanecista, 2022

4.3. Así en el cielo como en la tierra

Así en el cielo como en la tierra, es la última de las películas de la trilogía, se estrenó en 1995. Para este guión, toma las Sagradas Escrituras como punto de partida y les da un giro de tuerca interesante. Todo ello salpicado con su particular humor y socarronería. Se vale de la religión más como excusa y fuente de origen de los personajes, que como motivo de burla o blasfemia. Igual que la mítica película de los Monty Python, *La vida de Brian de 1979*, lo narrado en la Biblia es un contexto que vale para crear una historia completamente novedosa. Fue filmada en lugares como Buitrago del Lozoya, Pedraza, Peñafiel y Talamanca de Jarama. Esta película sería producida por Atrium Productions.⁵³ Aquí el cielo se divide en países, y el cielo español es como un pueblo de Castilla, mientras el francés, que está en Biarritz, “tiene unos comercios” [Fig. 18].

⁵² Asociación Amanecistas: <https://amanecequenoespoco.es/amanecistas/quienes-somos/> (fecha de consulta: 1-X-2022).

⁵³ Ficha técnica: <https://www.filmaffinity.com/es/film665554.html> (fecha de consulta: 11-X-2022).

Fig.18. Escena de *Así en el cielo como en la tierra*, 1995

Su estreno fue el 3 de noviembre de 1995, la crítica la definió como una comedia popular y terrenal, de comicidad campechana y surrealista, nada blasfema, aun tratándose de las sagradas escrituras, pero con un ímpetu provocador que choca directamente con un guión amojamado y desordenado, que va perdiendo fuelle tal como transcurre las escenas.⁵⁴

A pesar de todos estos fallos que Ramon Freixas, le atribuía al film en la revista *Dirigido*, la catalogaba como llevadera y disfrutable por momentos, gracias a los innumerables gags, diciendo que funcionaba mejor en lo particular que en lo general. Se destaca sobre todo el gran reparto artístico con el que contaba Cuerda, resaltando sobre todos a Luis Ciges, que se le galardonó ese mismo año con el Goya al mejor actor de reparto.⁵⁵ Se calificó a la película como a la película como algo original, y novedoso, al convertir un tema tan peliagudo como es la religión en el país, y el llamado cielo, en un simple pueblo de la España más profunda. De todos modos, Cuerda con esta obra consigue lo que buscaba al realizarla, hacer comedia desde ese prisma tan particular, y que el público riese. Al igual que con los otros dos trabajos comentados anteriormente, la gran fama y consideración llegaron posteriormente.

⁵⁴ FREIXAS, R., “Así en el cielo..., op. cit., p. 6.

⁵⁵ Luis Ciges recibe el Goya al mejor actor de reparto: <https://www.premiosgoya.com/pelicula/asi-en-el-cielo-como-en-la-tierra/> (fecha de consulta: 17-X-2022).

5. Análisis principales personajes

5.1. Personajes en *Total*

Nos situamos en un pueblo de Soria, aunque desde el primer momento nos dicen lo que vemos es Londres, jugando de esta manera con la fantasía, y acto seguido nos presenta a unas ovejas, que efectivamente son ovejas, de esta manera juega con lo real y con la ficción, que es una presentación de lo que irá pasando a lo largo de todo el metraje. Esto nos lo cuenta un pastor de ovejas, Lorenzo, que será utilizado por el director como narrador del relato, que nos irá presentando a los demás personajes. Este nos relata continuamente cómo se está viviendo el fin del mundo, pero lo hace desde la más absoluta normalidad, como si no se tratase de un acontecimiento importante. A pesar de ser una película coral, podríamos decir que el protagonista es Lorenzo, ya que es el que nos cuenta el transcurso de la vida de este municipio, e interactúa constantemente con los demás habitantes.⁵⁶ No creo que sea casualidad la elección del narrador, ya que Lorenzo también regenta la panadería del pueblo, que es un sitio capital de encuentro de cualquier población [Fig. 19].

Fig. 19. Lorenzo, en una de las primeras escenas de *Total*, 1983

En este lugar encontramos personas y hechos de lo más peculiares, creados claramente desde la pura ficción, como Herminio, hijo del pastor, que un buen día al salir

⁵⁶ MCKEE, R., *El Guión...*, op. cit., p. 451.

de la escuela, se convierte en adulto y supera en edad a su progenitor. Este hecho tan peculiar viene de una reflexión personal de Cuerda, que decía que él siempre se había sentido mayor que su padre.⁵⁷

Como en todo pueblo, encontramos al maestro de la escuela, aquí juega con la concepción de la figura de autoridad de lo que sería un maestro, y lo que nos presenta es realmente una persona sin carácter ni autoridad ninguna, y con el gran miedo de que los alumnos aprendan todo y no ser ya valido para enseñar nada más.

El maestro sería difícil de comprender sin la figura de su esposa, una mujer agresiva, que le humilla constantemente delante de los niños en la escuela. Se podría decir que forman un dúo cómico de contrastes. En este film, apreciamos algo inusual como es el papel de la mujer que trabaja en el campo, representado por Álvarez, pastora de vacas. Esta tiene un gran amor por su rebaño, llegándolo a tratar desde un amor maternal, llamándole por su nombre o intentando constantemente que puedan entrar a la escuela para que reciban una enseñanza como los demás niños [Fig. 20].

Fig. 20. Álvarez, en una escena de *Total*, 1983

De otra experiencia personal creará a Pascual, el ciego del pueblo [Fig. 21]. Este es cuidado por su mujer que le va engañando con lo que ocurre realmente, haciéndole

⁵⁷ Entrevista a José Luis Cuerda en *eldiario es Castilla*, en 2015: <https://www.youtube.com/watch?v=hzKZLvLcl6Q&t=12s> (Fecha de consulta: 9-XI-2022).

saltar charcos inexistentes, o comer de platos vacíos. Esta caracterización la extrae de Masegoso, en el que había un ciego al que le ocurría lo mismo que al de la ficción.⁵⁸

Algo que deja perplejo de esta gente, es la normalidad con la que tratan lo inusual o la brutalidad de los acontecimientos, como Doña Paquita, un ama de casa del pueblo que un buen día puede tele-transportarse. En cualquier otro relato este poder se utilizará como argumento principal, que crearía una historia fantástica, sin embargo, aquí se trata como algo incómodo para el propio personaje, ya que no puede hacer sus labores cotidianas tranquilamente. Este tipo de personalidades le serán muy útiles en *Amanece, que no es poco*, ya que seguirá con el mismo patrón de personajes.

Fig. 21. Escena de Pascual paseando junto a su mujer, 1983

5.2. Personajes en *Amanece, que no es poco*

La acción transcurre en un pequeño pueblo manchego, donde no se sigue un modelo clásico, donde las fuerzas del orden y la Iglesia son instituciones esencialmente racionales y dialogantes, donde el género femenino está absolutamente liberado, y donde, en definitiva, las identidades de toda índole son respetadas y abiertas.

El director utiliza la llegada de un padre, Jimmy y un hijo al pueblo, Teodoro, para presentarnos a los demás habitantes [Fig. 22], a cuál más excéntrico. Cuerda a través de sus personajes es capaz de crear un espejo deformado de nuestra realidad a través del que, y sin recurrir en ningún momento a la crítica, observamos perfectamente cómo somos y cómo pensamos, pero en ningún momento del film se juzga o censura el comportamiento de los personajes; en la película lo que manda es la anarquía en la que todo está permitido

⁵⁸ MARTINEZ CUERDA, J.L., *Memorias...*, op. cit., p. 12

y en la que todos y cada uno de los seres humanos que pueblan la ficción cuentan con la simpatía y la complicidad del director.

Fig. 22. Jimmy y Teodoro en su llegada al pueblo, 1989.

Constantemente juega con la apariencia de lo representado, para darle la vuelta y que sea esto lo que defina a cada uno de los personajes y situaciones.⁵⁹ Trastoca metódicamente los valores, sobre todo los identitarios, asociados con la dictadura. Se trata de campesinos modestos, pero con mucha cultura, que sienten fervor por Faulkner, cantan en italiano de camino al campo, discuten sobre los más diversos temas intelectuales, y cuyo maestro emplea epítetos homéricos con sus alumnos. Dotándolos de estos atributos, el director está desmantelando el mito del español “paleta”, que reflejaban otras producciones como las de Paco Martínez Soria.

Los lugareños están dibujados con simpatía y cierta complejidad, mientras que los extranjeros, contrafigura de aquellos, quedan reducidos a meros estereotipos: el argentino intelectualoide, los americanos presuntuosos, el belga mal encarado, los rusos gregarios y bulliciosos. La operación debe ser evidente, los extranjeros son prácticamente caricaturas, para resaltar el reduccionismo inherente a todo supuesto esencialismo nacional.

Particularmente resulta interesante la inversión de roles y estereotipos que la película de Cuerda lleva a cabo, en lo referente a la imagen de la mujer. Frente a las extranjeras que despiertan el interés de los españoles reprimidos en las “españoladas” del

⁵⁹ MCKEE, R., *El Guión...*, op. cit., p. 446.

último franquismo, la mujer exuberante que exalta los ánimos masculinos, los habitantes llegan a pedir que “la muchacha sea comunal”, en clara referencia irónica a la rijosidad de aquellos otros filmes, no solo es española, sino que además, pese a ser de Santander, simula un acento andaluz, en referencia a Andalucía como la esencia de la españolidad y en un claro guiño a *Bienvenido Mr. Marshall*.⁶⁰ No es el único momento de la película en que un acento fingido se utiliza para ridiculizar el concepto de identidad, como demuestra Gabino Diego con su exagerada entonación norteamericana, que será el rasgo que le caracterice a lo largo de toda la película⁶¹ [Fig. 23].

Fig. 23. Gabino Diego en *Amanece, que no es poco*, 1989

En la cinta también encontramos personas envidiosas, que alardean de su ignorancia, que no ocultan sus infidelidades, que son contradictorios, que asesinan a sus parejas por hastío, que beben, que tienen conversaciones filosóficas profundas en la tasca o insolidarias, pero todos ellos están vistos bajo el prisma del cariño, sin rencor, sin atisbo de crítica por parte del director. Y lo más curioso, y también uno de los grandes aciertos de la cinta, es que ni nos extraña ni nos sorprende: a fin de cuentas, esa es la cara amable de nuestras propias penas.

Por ello, no nos puede extrañar que a los primeros personajes que conozcamos sea a una versión poco común del guardia civil, el cura, el médico y el alcalde (que no

⁶⁰ VERDÚ SCHUMANN, D., “Desmontando..., op. Cit., p. 79.

⁶¹ MCKEE, R., *El Guión...*, op. cit., p. 449.

son más que la imagen típica y tópica de las fuerzas vivas de nuestro país) en contextos completamente desnaturalizados. Como el guardia civil que se indigna por el plagio a Faulkner, el cura que es aclamado en misas y habla sin tapujos algunos del libre albedrío o del vaticano [Fig. 23], un profesor que da las clases cantando, un alcalde que reivindica su derecho de tener una mujer joven o un médico que disfruta con la forma de morir de sus pacientes.

La irrealidad nos abre las puertas a la realidad y nos permite entender, con una brillantez incuestionable, que nada es lo que parece, aunque, con una incorrección política evidente, como la asamblea de mujeres en la que se decide qué rol ocupará cada una [Fig. 24], hoy en día cuando impera la dictadura de lo políticamente correcto, sería objeto de crítica por varios grupos de la sociedad.

Y es que si algo tiene claro Cuerda es que éste es un país en el que todos nos burlamos de todos y de todo; una sociedad que lleva impresa en su código genético una comicidad basada en reírnos de aquello que más y mejor nos caracteriza.

Fig. 24. Asamblea de mujeres en *Amanece, que no es poco*, 1989

Fig. 23. El cabo Gutiérrez junto al cura en una conversación, 1989

5.3. Personajes en *Así en el cielo como en la tierra*

El relato se desarrolla en el cielo, aunque al igual que en *Total*, las apariencias son engañosas, ya que se representa este con aspecto de pueblo español de la posguerra. Lo presenta como una copia absurda de la tierra, en la que los personajes bíblicos desarrollarán papeles parecidos a los de un municipio castellano.

Como el papel de Dios que es igual que el de un alcalde, o el de San Pedro que es un guardia civil [Fig. 25]. La historia va guiada por Matacanes, un señor de avanzada edad, que ha sido el primer muerto del apocalipsis. Este será el que nos vaya descubriendo este mundo absurdo, desde la perplejidad que le causa lo que va conociendo, como la imagen de Jesucristo [Fig. 26], que en el film se representa como una persona bajita y muy normal, y no como en las representaciones típicas religiosas. Esta es una de las grandes contradicciones, que usa como argumento humorístico principal en Jesús.

Fig. 25. San Pedro, 1995

Fig. 26. Jesucristo y Dios en *Así en el cielo como en la tierra*, 1995

En este universo que crea les atribuye a estos habitantes del cielo, los mismos problemas con los que se encuentran las personas de la tierra. El mismo Dios padre, quiere tener un segundo hijo para intentar hacer las cosas de otra forma y que le vaya mejor, este es un problema que hemos visto en la realidad cotidiana en las familias. Y el papel de Jesús como hijo celoso, que no quiere otro hermano y convence a su progenitor que con el Apocalipsis es suficiente.

También es llamativo la forma en la que se concibe al arcángel San Gabriel, que su punto cómico está en el reflejo de un trabajador normal, que hace sus labores por orden de su jefe y nada más. Otra caracterización que llama la atención es la de la ira divina, que es representada por una mujer de pueblo con mucho carácter, su papel es muy teatral ya que va recordando todo el rato quien es.

Estas personalidades estarán rodeadas de sucesos de lo más absurdo, tratándose de las sagradas escrituras, como el hecho de hacer un casting para ser la madre del segundo hijo de Dios, o buscar San José en el paro. Este tipo de personajes no se volverán a repetir en sus producciones hasta su último metraje en *Tiempo después*.

6. Conclusiones

El visionado de la producción de José Luis Cuerda es una actividad que, nunca deja al espectador indiferente, guste o no le guste lo visto en la pantalla.

Hay un aspecto que tiene que quedar claro tras la elaboración de este trabajo, y va más lejos del reconocimiento que puede tener el director en la actualidad. Pese a que los estrenos de sus obras no fueron bien recibidos en su momento, es el claro ejemplo de un director diferente, con mucha personalidad y ningún complejo. Que trabaja sus relatos de una forma muy personal, y que por encima de las críticas el seguirá trabajando de la forma que él quiera.

En el momento de los estrenos de estas tres películas, algunos de los críticos españoles las acusaron de absurdas y sin fundamento ninguno. Estos críticos no se habían parado a reflexionar sobre la complejidad de la propuesta de Cuerda. Siendo estos una fuerte puesta en cuestión al propio ser humano, y a la sociedad que retrata en su momento. Haciendo una reivindicación de esa España rural que se iba olvidando y despreciando, al igual que en la actualidad. En esto reside la maestría de José Luis Cuerda, en poner un espejo frente al espectador, pero en clave de humor absurdo, y reflejar en el espectador lo que está viendo. Tras el análisis de estos irreverentes habitantes, te das cuenta que son muy parecidos a los de la vida real, con sus imperfecciones y sus problemas. Este tipo de personas mostrados en la trilogía solo serán vistos de nuevo en *Tiempo después*, pero ya mostrados desde otro plano más futurista, dejando lo rural atrás. Con este último trabajo de Cuerda podemos ver que los personajes son trasladables a cualquier entorno social, desde esta cuestión podría surgir un nuevo estudio sociológico en torno a Cuerda y sus demás películas.

7. Bibliografía

- ARROYO SERRANO, S., “José Luis Cuerda, la socarronería manchega hecha cine”, *Al-Basit* (65),2020.
- BALDWIN, O., “Entrevista a José Luis Cuerda”, *Revista Pastiche*, nº 11, 2014.
- BARRERA, C., *Historia del proceso democrático en España. Tardofranquismo, transición y democracia*, Fragua, Madrid, 2002.
- CAPARROS LERA, J.M., *El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975-1989)*, Anthropos, Barcelona, 1992.
- CASTRO, A., “Entrevista con José Luis Cuerda”, *Dirigido*, nº 101, 1983.
- CASTRO, A., “José Luis Cuerda nos habla de El bosque animado”, *Dirigido*, nº 152, 1987.
- CUERDA MARTINEZ, J. L., *Memorias fritas*, Pepitas de calabaza, Logroño, 2019.
- DÍEZ DE BALDEÓN A., “Pedro Almodóvar y la 'Movida madrileña. El nuevo estereotipo español en la industria cultural mediática de la transición", ¿*Verdades cansadas? Imágenes y estereotipos acerca del mundo hispánico*, Madrid, CSIC, 2009.
- FREIXAS, R., “Así en el cielo como en la tierra”, *Dirigido*, 1995.
- GALAN, E., “Entrevista con José Luis Cuerda”, Madrid, *Minerva*, 2015.
- GARCÍA SÁNCHEZ, M.D., *Herederos del absurdo: El humor en la obra literaria de José Luis Cuerda*, Cagliari, Cuadernos Aispi, 2017.
- HEREDERO, C.F., “Cine español nueva generación “, *Dirigido*, Nº 278, 1999.
- HEREDERO, C.F., *20 nuevos directores del cine español*, Madrid, Alianza editorial, 1999.
- MCKEE, R., *El Guión Story*, BARCELONA, ALBA EDITORIAL, 2014.
- MÉNDEZ LEITE, F., *El cine de José Luis Cuerda*, Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2002.
- MONTERDE, J.E., “La lengua de las mariposas”, *Dirigido*, Nº283, 1999.
- PEREZ, J. A., “Si hoy se estrenase 'Amanece que no es poco', sería un problema”, *ABC*, 2017.
- RIOS CARRATALÁ, J.A., *Quinquis, maderos y picoletos*, Sevilla, Renacimiento,2014.

- VERDÚ SCHUMANN, D., “Desmontando la identidad: la contrafigura del extranjero en la comedia española de los 80”, *Estudios Culturales Hispánicos*, 2021.

8. Webgrafia

- Ficha técnica de *Mala racha*: <https://www.filmaffinity.com/es/film970285.html> (fecha de consulta: 13-X-2022)
- ARMERO, A., “Entrevista a José Luis Cuerda”, *Blog guionistas*, 2014. <https://bloguionistas.com/2014/11/11/entrevista-a-jose-luis-cuerda/> (fecha de consulta: 6-X-2022).
- Ficha de *Tiempo Después*: <https://www.filmaffinity.com/es/film962284.html> (Fecha de consulta: 2-X-2022).
- José Luis Cuerda recibe a título póstumo la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio”, Madrid, *La Vanguardia*, 2020. <https://www.lavanguardia.com/politica/20200211/473454080190/jose-luis-cuerda-recibe-a-titulo-postumo-la-gran-cruz-de-alfonso-x-el-sabio.html> (Fecha de consulta: 10-X-2022).
- FERNÁNDEZ SANTOS, A., “Total, nada”, *El País*, 1983. https://elpais.com/diario/1983/12/28/radiotv/441414002_850215.html (fecha de consulta: 20-IX-2022).
- Late Motiv: Entrevista a José Luis Cuerda, el 16 de octubre de 2016: <https://www.youtube.com/watch?v=-V7GCQwb7bM> (fecha de consulta: 18-X-2022).
- Entrevista en el programa Versión Española en 2009: <https://www.youtube.com/watch?v=RGzIBOvpH7M&t=2843s> (fecha de consulta: 17-X-2022).
- Asociación Amanecistas: <https://amanecequenoespoco.es/amanecistas/quienes-somos/> (fecha de consulta: 1-X-2022).
- Ficha técnica de *Así en el cielo como en la tierra*: <https://www.filmaffinity.com/es/film665554.html> (fecha de consulta: 11-X-2022).
- Luis Ciges recibe el Goya al mejor actor de reparto: <https://www.premiosgoya.com/pelicula/asi-en-el-cielo-como-en-la-tierra/> (fecha de consulta: 17-X-2022).

9. Anexo

Fichas técnicas: *Total*,⁶² *Amanece, que no es poco*,⁶³ *Así en el cielo como en la tierra*.⁶⁴

Título original: *Total*

Año: 1983

Duración: 52 min.

País: España

Dirección: José Luis Cuerda

Guion: José Luis Cuerda

Música: José Nieto

Fotografía: Juan Martín Benito

Reparto: Agustín González, María Luisa

Ponte, Manuel Alexandre, José María

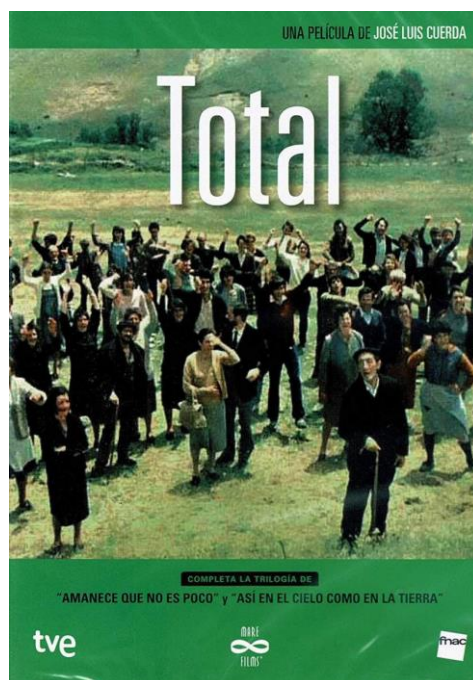
Caffarel, Miguel Rellán, Alicia Sánchez, Eusebio

Lázaro, Enriqueta Carballeira, Chus

Lampreave, María Elena Flores, Luis Ciges.

Compañías: RTVE, Cinearte, Cornejo

Sinopsis: Año 2598. Hace tres días que el mundo ha llegado a su fin en Londres, un pequeño y perdido pueblo de ambiente castellano. Lorenzo (Agustín González), pastor de ovejas, nos cuenta una serie de sucesos extraordinarios que han ido anunciando el fin del mundo: las vacas quieren ir a la escuela, las paredes se derrumban, o Doña Paquita (María Luisa Ponte) se aparece en los lugares más insospechados.

⁶² Ficha técnica de *Total*: <https://www.filmaffinity.com/es/film509788.html> (Fecha de consulta: 9-XI-2022).

⁶³ Ficha técnica de *Amanece, que no es poco*: <https://www.filmaffinity.com/es/film567541.html>
<https://www.filmaffinity.com/es/film509788.html> (Fecha de consulta: 9-XI-2022).

⁶⁴ Ficha técnica de *Así en el cielo como en la tierra*: <https://www.filmaffinity.com/es/film665554.htm> (Fecha de consulta: 9-XI-2022).

Título original: *Amanece, que no es poco*

Año: 1989

Duración: 106 min.

País: España

Dirección: José Luis Cuerda

Guion: José Luis Cuerda

Música: José Nieto

Fotografía: Porfirio Enríquez

Reparto: Antonio Resines, José Sazatornil, Cassen, Luis Ciges, Aurora Bautista, Enrique San Francisco, Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel Alexandre, María Isbert, Miguel Rellán, Guillermo Montesinos, Rafael Alonso, Antonio Gamero, Gabino Diego, Ovidi Montllor, Carmen de Lirio, Queta Claver, Fedra Lorente, Violeta Cella, Tito Valverde, Ferran Rañé, Arturo Bonín

Compañías: CAC (Compañía de Aventuras Comerciales), RTVE

Síntesis: Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su padre ha matado a su madre y, para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de montaña que parece desierto; lo que ocurre es que todos los vecinos están en la iglesia, porque la misa es un auténtico espectáculo. Padre e hijo asisten a las elecciones que se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y puta. Además, al pueblo ha llegado un grupo de estudiantes de una universidad norteamericana, unos meteorólogos belgas, un grupo de disidentes de los Coros del Ejército Ruso e incluso invasores camuflados de un pueblo cercano.

Título original: *Así en el cielo como en la tierra*

Año: 1995

Duración: 90 min.

País: España

Dirección: José Luis Cuerda

Guion: José Luis Cuerda

Música: Francisco Ibáñez Iribarría

Fotografía: Javier Salmones

Reparto: Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Jesús Bonilla, Mónica Molina, Luis Ciges, Álex Angulo, Juan Luis Galiardo, Enrique San Francisco, Isabel Serrano, Gabino Diego, Agustín González, Chus Lampreave, Mary Carmen Ramírez, Roberto Cairo, Liberto Rabal, Achero Mañas, Manuel Alexandre, Antonio Gamero, Saturnino García, María Galiana, Fernando Vivanco, Javier Manrique, Alicia Suárez

Compañías: Atrium Productions

Sinopsis: Dios Padre decide enviar a otro Hijo a la Tierra para salvar a la humanidad. Pero Jesucristo no está de acuerdo, pues entonces habría que reescribir la historia. Sin embargo, el principal problema es que en el mundo apenas hay mujeres vírgenes, y las que cumplen el requisito no se dejan convencer por el arcángel San Gabriel.

