

Sara Montiel y otros iconos: censura y sexualidades disidentes en el cine franquista [Reseña]

Sara Montiel and other icons: censorship and dissident sexualities in Francoist cinema [Review]

Fechas | En edición: 28/04/2023 - Publicación final: 01/07/2023

Dra. Váleri CODESIDO-LINARES

Universidad Rey Juan Carlos. España. valeri@ucm.es.

<https://orcid.org/0000-0002-9581-2815>

Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género

Autor: Santiago Lomas Martínez

Barcelona: Laertes, 2022.

336 páginas

ISBN: 978-84-182-9294-1

Santiago Lomas Martínez
Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género
LAERTES

Resumen

Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género realiza un recorrido por el cine del franquismo, analizando códigos e infiriendo acerca del subtexto en películas tan míticas como las dirigidas por el cineasta del régimen Juan de Orduña en la década de los cincuenta. La publicación profundiza en los aspectos camp y lo queer del cine clásico y comercial durante la dictadura franquista, explorando modelos los modelos expresivos del cine con mujeres como protagonistas.

Palabras clave

Franquismo; Sara Montiel; LGTBIQ; teoría queer; Juan de Orduña.

Abstract

Queer filmmakers in the Spanish cinema of the Franco regime: Homosexual subculture reviews the cinema of the Franco regime, analyzing codes and inferring about the subtext in movies as mythical as those directed by the filmmaker of the regime Juan de Orduña in the fifties. The publication focuses on camp and queer aspects of classic and commercial cinema during the Franco dictatorship, exploring expressive models of cinema with women as female characters.

Keywords

Francoism; Sara Montiel; LGTBIQ; queer theory; Juan de Orduña.

En los últimos años, han surgido publicaciones que ofrecen nuevas perspectivas sobre la historia del cine español. Se revisa la filmografía y se renueva la literatura relacionada que incide en aspectos diversos derivados y revisados a la luz actual, la intertextualidad transnacional o códigos compartidos de índole heterogénea sobre los que no se ha inferido anteriormente. Ejemplos podrían ser, en 2019, *Crisis y agonía del cine español (1939-2018)* editado por José Luis López Sangüesa o *Comedia popular española. La Tragedia del tiempo* en el que Ernesto Pérez Morán revisa la evolución del género, donde ambas monografías presentan un planteamiento crítico desde sus correspondientes perspectivas. En palabras de López Sangüesa, se ha detectado, históricamente, un "tradicional desinterés de los investigadores académicos por la llamada cultura popular, indiferencia que, como ya se ha apuntado, parece estar siendo lentamente reparada en las últimas décadas" (2019a, p. 28). De este modo, *Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género* ofrece una novedosa revisión a la obra del popular cineasta Juan de Orduña, principal artífice de la figura estelar de Sara Montiel en sus inicios y la creación de un género musical, que ha compartido códigos con la cultura homosexual desde su origen, diseñado específicamente para el lucimiento de la artista. Ciertamente, la huella de los códigos elaborados de manera primigenia en *El último cuplé* (Juan de Orduña, 1957) puede ser aún rastreada en el cine español del siglo XXI con reconocibles estilemas, por ejemplo, de la obra del internacional Pedro Almodóvar. A su vez, el libro repara en la labor del guionista y director Antonio Mas-Guindal, asiduo colaborador de Orduña, para analizar obras conjuntas como *El último cuplé* (1957) o *La tirana* (1958), además de otros filmes protagonizados por la artista manchega.

En el tratamiento histórico de la temática, Lomas no pierde de vista los términos de clase y, como bien apunta, los autores aludidos encajan en un perfil acomodado de sexualidades no visibles. En este sentido, tiene en cuenta que, si bien se analizan los aspectos *camp* y lo *queer*, en este caso, se hace dentro del cine clásico / comercial elaborado por los realizadores aludidos en el texto. Queda patente el conocimiento filmográfico del autor en términos de cine patrio y la elaboración histórica de temáticas relacionadas con el erotismo, como sería la prostitución masculina. Al desplegar los códigos compartidos, Lomas estructura la propuesta para elaborar apartados que ahondan en la cultura *queer* y su relación con el discurso fímico de este cine comercial del franquismo. Se diseminan referenciales relatos internacionales dentro del melodrama de mujeres del momento, del género musical y sus divas, tratando iconos que irían desde Judy Garland a María Callas pasando por Lola Flores. También, la copla es atendida con detenimiento, así como su relación con el cine patrio.

Estructuralmente, la publicación se dividiría en tres fragmentos diferenciados. Tras presentar la homosexualidad durante el franquismo desde una perspectiva social, cultural y cinematográfica en términos generales, la primera parte aborda el melodrama de mujeres con un enfoque eminentemente *queer*. Se infiere en textos concretos, como el célebre largometraje *Locura de amor* (Juan de Orduña, 1948), que pasaría a la historia del cine patrio como una obra representativa del franquismo y, a la vez, por sus interpretaciones afectadas y sus diálogos extenuantemente dramáticos, rebosantes de intensidad. Resulta de interés la lectura dual que los textos tratados ofrecen, así como la anáfora de su doble discurso. El autor elabora aspectos técnicos del lenguaje audiovisual relacionados, por ejemplo, con la planificación cinematográfica, y también la creación, no solo de personaje, sino de estrella del cine clásico patrio, como sería el caso tanto de Aurora Bautista como de Sara Montiel, lados opuestos de una feminidad que pondría el acento en la elegancia y la sobriedad en la primera y la exuberancia icónica, denotadamente erótica en la segunda. El libro infiere en *savoir-faire* de Juan de Orduña, así como la codificación *queer* que imprime en la dirección de las mismas intérpretes, y que vendría en el exitoso estrellato de ambas artistas. La última parte trata de cómo en los años sesenta emerge el modelo *camp* que expone una feminidad tanto más frívola y, a la vez, experimental en términos estéticos para transgredir lo considerado anteriormente como *buen gusto*.

Desde los medios de comunicación, y en particular, el cine español condicionado por la censura franquista, el libro elabora los posibles espacios y códigos compartidos para transitar la dictadura "siendo diferente". Lomas define lo *queer* como "lo no hetero-normativo" (2022, p. 37), y se relacionaría con la subcultura homosexual cuando la misma "no está basada en la identidad homosexual, sino en la identificación *queer* con el universo de lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como feminidad" (2022, p. 32). De este modo, el libro explora modelos expresivos con mujeres protagonistas, con la configuración de la diva Sara Montiel con un rol vertebrador en este sentido.

Doctor en Comunicación Audiovisual, Santiago Lomas Martínez es profesor e investigador en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, donde ha recibido previamente una beca FPU del Ministerio en su etapa predoctoral para llevar a cabo la investigación de la que deriva esta publicación, desarrollada en el grupo TECMERIN. A finales de 2022, la editorial Laertes publicaba el libro *Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género*, si bien, el autor cuenta ya con varias publicaciones relacionadas que demuestran la profundización en un aspecto de la historia del cine español de notable actualidad e interés. *Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género* está dedicado a los códigos compartidos

y cómplices, difundidos, implícitamente, por el cine popular y comercial del franquismo. El libro se apoya en un lenguaje certero, ameno y claro que atraerá sin esfuerzo a personas interesadas en la revisión de la historia del cine español en el análisis de lo implícito y velado por el discurso dictatorial. Tras la lectura del libro, difícilmente se percibirá el cine dirigido por Orduña como meridianamente panfletario del franquismo, pues los aspectos relacionados con lo *queer* resultan bien analizados y detalladamente descritos. La publicación ofrece también nuevo protagonismo a la labor Antonio Mas-Guindal, relevante en este sentido.

Referencias bibliográficas

Lomas, S. (2022). *Creadores queer en el cine español del franquismo: Subcultura homosexual y género*. Laertes.

López Sangüesa, J. L. (2019a). *El thriller español (1969-1983)*. Laertes.

López Sangüesa, J. L. (2019b). *Crisis y agonía del cine español (1939-2018)*. Cisma Editorial.

Orduña, J. (1948). (1957). *El último cuplé* [película]. Producciones Orduña Films.

Orduña, J. (1948). (1958). *La tirana* [película]. Producciones Orduña Films.

Orduña, J. (1948). *Locura de amor* [película]. Cifesa.

Pérez Morán, E. (2022). *Comedia popular española. La Tragedia del tiempo*. Laertes.

