

El espíritu de la colmena

Tomás Valero Martínez

Introducción:

"El símbolo nunca soporta la presencia activa del hombre" (Maurice Maeterlinck (1862-1949)).

El origen del título, explica Erice, es el siguiente:

"El título, en realidad, no me pertenece. Está extraído de un libro, en mi opinión, el más hermoso que se ha escrito nunca sobre la vida de las abejas, y del que es autor el gran poeta y dramaturgo Maurice Maeterlinck. En esa obra, Maeterlinck utiliza la expresión "El espíritu de la colmena" para describir ese espíritu todopoderoso, enigmático y paradójico al que las abejas parecen obedecer, y que la razón de los hombres jamás ha llegado a comprender".

La proyección de esta película fue tan exitosa como desconcertante. Nada preveía que despertase la atención repentina de cinéfilos del mundo entero, que consideran que éste es uno de los mejores filmes del cine español. Testimonio de tal grado de aceptación es la sucesión de premios que recibió inmediatamente después de proyectarse por

primera vez durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió la Concha de Oro, premio, por otra parte, que no había recibido anteriormente ningún otro filme español exhibido en ese concurso. Poco después, obtendrá galardones como el Hugo de Plata en Chicago (EE.UU.), el premio de la Crítica de Londres a la Mejor Primera Obra y a la Fotografía del Año. En 1974, consigue el premio de la Confederación Internacional del Cine, Arte y Ensayo Europeo de Turín (CICAE), a la mejor película de Arte y Ensayo, un Fotogramas de Plata para Ana Torrent, por votación popular; premios del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), etc.

Los éxitos cosechados permitieron recuperar en más de tres veces la inversión inicial, que se acercó a los 60.000€. Asimismo, la película supuso el comienzo de la carrera artística de la verdadera protagonista de la cinta, Ana Torrent, que fue descubierta por Erice en el mismo colegio donde ella estudiaba.

El impacto político de *El espíritu de la colmena* no es comparable al que han causado otros filmes, aunque Erice identificaba una suerte de censura que impone la tiranía del mercado, y que, a su juicio, "...es mucho más infranqueable que la de Franco, porque ésta no admite fisuras".

El argumento de la película parte de un guión escrito por Ángel Fernández Santos y Víctor Erice, inspirado, a su vez, en el mito y en la contemplación. Por un lado, el mito de Frankenstein que, alegóricamente, se invoca como un canto a la vida, y por extensión, a la misma creación. En segundo lugar, la contemplación de una sociedad instintiva, pero perfectamente organizada, como la de las abejas da una idea del estado de letargo que subyuga a toda una familia, que no puede renunciar al hermetismo terapéutico en el que ahogan sus deseos y frustraciones

Argumento

Parafraseando a Víctor Erice, *El espíritu de la colmena* "...arranca de la proyección de la primera película que se hizo sobre Frankenstein (de James Whale) en 1933, en un pueblo de la meseta castellana". Y sin abandonar el rastro del monstruo, no duda en insertar un texto perteneciente a la cinta:

"El productor y los realizadores de esta película no han querido presentarle a usted, sin antes hacerle una advertencia. Se trata de la historia del Doctor Frankenstein, un hombre de ciencia que intentó crear un ser vivo sin pensar que eso sólo puede hacerlo Dios. Es una de las historias más extrañas que hemos oído. Trata de los grandes temas de la creación: la vida y la muerte. Póngase en guardia, tal vez le escandalice, incluso puede horrorizarle. Pocas películas han causado mayor impresión en el mundo entero, pero yo le aconsejo que no la tomen muy en serio".

La sala asiste a esa inesperada sesión, embargada por el miedo. Por el contrario, Ana, espoleada por la curiosidad, se decide a explorar el mito, que introduce en su propio imaginario, involuntariamente. El padre de Ana se sumerge en la contemplación de la incesante y frenética actividad de las abejas, y cuando no, en un pasado que compartió con intelectuales de la categoría de Miguel de Unamuno, abstraído, a la manera de los personajes de *Niebla*, novela de tan insigne autor. Teresa, la madre de Ana, escribe cartas para un destinatario desconocido. Y por último, su hermana Isabel finge dominar el miedo a la incertidumbre o a los fantasmas que la naturaleza humana no puede soterrar.

Ana no duda en invocar al monstruo, con la certeza de que la maldad que se le atribuye en la película no le hace justicia. Y un buen día acude a un caserón abandonado en medio de un terruño, con la esperanza de dar con él. Vuelve una y otra vez, y en una de sus incursiones descubre, para su sorpresa, a un fugitivo que poco antes había saltado de un

tren que pasaba por el pueblo. El fugitivo se le antoja a Ana una materialización aproximada de sus deseos. Sus furtivos encuentros con él, forjan un vínculo basado en una relación muda, cuyo silencio Ana rompe por una sola vez, cuando le ofrece una manzana que traía consigo desde su casa.

Una noche el fugitivo es abatido a tiros, y este hecho espeluznante empuja a Ana a buscar en el bosque al verdadero Frankenstein, cuyo rostro creará ver reflejado sobre el agua de un estanque. Una extraña y sorprendente prolongación del relato fílmico recupera el "gran sueño frankensteniano del siglo XIX: la recreación de la vida y el triunfo simbólico sobre la muerte" (Noël Burch). Por otro lado, del mismo modo en que el cine nos retrotrae a un pasado teñido de nostalgia, como es el caso, de *Cinema Paradiso*, también alimenta el imaginario de un niño cuya desbordante fantasía puede ayudarle a madurar. De hecho, la huida de Ana hacia la realidad, que no coincide con la percepción que de ésta tiene el resto de su familia, simboliza la búsqueda de sí misma, por medio de la comprensión del mundo que le rodea.

Por otra parte, la identificación a través del nombre, del personaje con el actor (los personajes de la casa han tomado los nombres de los actores que los interpretan) sella la unión entre una representación de la realidad y la realidad misma. Fernando y Teresa adoptan pautas de conducta heredadas de un pasado traumático y común a personas de la misma generación, han vivido la Guerra Civil. Ana e Isabel simbolizan a una generación joven a la que aún le queda mucho por vivir. No obstante, la vida de todos los personajes (aunque más, la de los personajes principales) refleja con mucho, la situación de una sociedad de posguerra dominada por el dolor y la resignación, que contrasta con otra, la sociedad que surgirá de una nueva generación, y que es heredera y deudora del empeño que en ellos ponen sus padres y preceptores por reconstruir un país maltrecho.

Contexto histórico:

El 1 de abril de 1939, se declaraba el fin de la guerra civil (1936-1939), y Franco publicaba en Burgos el siguiente comunicado:

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado".

El día 8 de agosto quedaban reforzados los poderes de Franco como Jefe del Estado, y el 23 de septiembre, proclamaba una amnistía en favor de sus partidarios. De este modo, el bando ganador se eximía de toda culpa, asumía el poder y además, legitimaba toda forma de represión, lo que demostraba que el fratricidio sólo había acabado oficialmente, pero la dictadura librará una sempiterna batalla en la sombra contra quienes mostraban la más mínima oposición, como el maquis que se refugia en el caserón del sembrado donde Ana le ofrece su amparo. Así también, condenaba al olvido a los perdedores, que, a partir de entonces, u opusieron resistencia, o se limitaron a vivir resignados.

El año del rodaje de *El espíritu de la colmena*, 1973, Alfredo Sánchez Bella aún ocupaba el Ministerio de Información y Turismo, pero dados los inminentes y trascendentales cambios políticos que se estaban operando en España, la atención se desvió hacia otros menesteres, y la irrupción de un filme tan novedoso no perturbó a los atareados y ensimismados representantes del régimen. El 4 de junio era designado presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, con lo que se establecía un sistema de gobierno bicéfalo que daba fin, además, al ejercicio simultáneo por parte de Franco, de la presidencia del Gobierno y de la Jefatura del Estado. Y tan pronto como se producía esa transformación estructural, se perpetraba el primer atentado de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA): El 20 de diciembre de ese mismo año, ésta se atribuía la autoría de la que posteriormente se bautizó como "Operación Ogro", que se cobraba la vida de Carrero Blanco, al hacer saltar por los aires el coche en el que poco antes, se había sentado.

Los acontecimientos se precipitaban vertiginosamente. El 2 de marzo de 1974, el gobierno autoriza las ejecuciones del anarquista Salvador Puig Antich, y del polaco Heinz Chez. El 9 de julio, Don Juan Carlos asume, transitoriamente, la Jefatura del Estado. Se gestaba el nuevo orden sucesorio, por lo que el régimen no podía permitir que se alterara el orden social, y todo aquél que atentaba contra sus representantes, debía ser ajusticiado. Así, el 27 de septiembre eran ejecutados cinco miembros de ETA, y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). Una subrepticia forma de venganza contra la dictadura de Franco empezaba a gestarse, al tiempo que ésta ya flaqueaba. Sin embargo, si bien la democracia contribuyó a que muchos recobraran el ánimo, el fin de una larga época de represión daba paso a otras formas de

terror, que, a largo plazo envenenaría a una gran parte de la sociedad.

Objetivos pedagógicos:

- Conocer la 1ª posguerra española.
- Conocer la forma de vida de una familia rural.
- Clases decadentes y clases emergentes. Causas de la inversión de valores.

Procedimientos:

- Analizar el personaje del fugitivo. Quiénes eran los "maquis".
- Relacionar a cada uno de los personajes con tipos de personas reales.
- Analizar el comportamiento de los personajes principales y de los secundarios. Similitudes y diferencias.

Actitudes:

- Entender el sentimiento de abatimiento de una sociedad de posguerra.
- Comprender el contraste entre la resignación de una generación, y la curiosidad de la otra.
- Conocer el nacimiento de nuevas clases sociales.

Para saber más:

- Bibliografía
 - AROCENA, Carmen. *Víctor Erice*. Cátedra. Madrid, 1996.
 - CRUZ, Dolors; UTRERA, Carmen. *Cronología de la Historia de España IV. Siglo XX*. Acento (Col. Flash). Madrid, 1999.
 - PENA, Jaime. *El espíritu de la colmena*. Víctor Erice. Paidós. Barcelona, 2004.
 - PÉREZ PERUCHA, Julio. *Antología crítica del cine español, 1906-1995. Flor en la sombra*. Cátedra (Col. Filmoteca española). Madrid, 1997, pp. 710-712.
 - VV.AA. *El cine español*. Larousse. Barcelona, 2002, p. 190.

- Internet
 - Artículo de El Cultural sobre la película:
<http://www.elcultural.es/>
 - Cinergía Movie File es una página que contiene una completa información sobre la película y el periodo histórico al que pertenece:
<http://iilt.ilstu.edu/>
 - Crítica del filme de Zinema.com:
<http://www.zinema.com/>
 - Reportaje sobre el filme del diario El Mundo:
<http://www.el-mundo.es/>
 - Semejanza de Víctor Erice del sitio Encadenados:
<http://www.encadenados.org/>
 - Tierra de Nadie, sitio que hace una lectura histórica del filme:
<http://www.tierradenadie.de/>

(Guardia Civil), Kety de la Cámara (Milagros, la criada), Manuel de Agustina (Empresario de cine), Miguel Aguado (Proyector).

Ficha técnico-artística:

El espíritu de la colmena. Nacionalidad: España. Jefe de producción: Primitivo Álvaro. Producción: Elías Querejeta Garate, P.C. Ayudante de producción: Pablo Martínez. Director: Víctor Erice. Ayudante de dirección: José Luis Ruiz Marcos. 2º Ayudante de dirección: Francisco Lucio. Guión: Víctor Erice y Ángel Fernández Santos. Montaje: Pablo G. del Amo. Ayudante de montaje: Pepe Salcedo y Juan Ignacio San Mateo. Script: Francisco J. Querejeta. Director de fotografía: Luis Cuadrado. Foto-fija: L. López Martínez. Segundo operador: Teodoro Escamilla. Música: Luis de Pablo. Dirección artística: Jaime Chavarrí. Vestuario: Maiki Marín. Sonido: Luis Rodríguez (sonido directo), y Eduardo Fernández (mezclas). Efectos sonoros: Luis Castro Syre. Sonorización: EXA. Maquillaje: Ramón de Diego. Ayudante de maquillaje: Ángel L. de Diego. Foquista: Santiago Zuazo. Auxiliar de cámara: José Manuel Nicolás. Jefe de eléctricos: Laureano López Martínez. Maquinista: Antonio Fernández Santamaría. Formato de pantalla: 1:1,66. Negativo: Eastmancolor, Kodak. Panorámico. 35 milímetros. Metraje: 2811 metros. Cámara: Arriflex 300, Blimp, 35 milímetros. Laboratorio: Madrid Film, S.A. Inicio del rodaje: 12 de febrero de 1973. Fin del rodaje: 22 de marzo de 1973. Exteriores e Interiores en Hoyuelos (Segovia), Parla (Toledo), estación de ferrocarril y Cíjara (Toledo). Primera proyección pública: Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 18 de septiembre de 1973. Empresa distribuidora: C.B. Films S.A. Fecha de autorización: 5 de octubre de 1973. Estreno general: 8 de octubre de 1973; Cine Conde Duque (Madrid); 5 de noviembre de 1973; Alexandra (Barcelona). Duración: 97 minutos. Largometraje. Espectadores: 529.134. Recaudación: 295.243,14 €. Calificación: Todos los públicos. Intérpretes: Ana Torrent (Ana), Isabel Tellerías (Isabel), Fernando Fernán Gómez (Fernando), Teresa Gimpera (Teresa), Laly Soldevila (Doña. Lucía, la maestra), Juan Margallo (El fugitivo), Estanis González