

Fecha recepción: xx/0x/2023

Fecha de publicación: 31/07/2023

Marco Bellocchio y Ricardo Jimeno, autores imprescindibles para entender el cine italiano

Montserrat Jurado Martín | mjurado@umh.es
Universidad Miguel Hernández de Elche

Libro:

Ricardo Jimeno Aranda (2022). El cine de Marco Bellocchio. Rabia, desencanto y lucidez, Trayectos Libros: Madrid: Asociación Shangrila Textos Aparte, 500 pp. ISBN:978-84-124777-2-6.

Cómo citar este texto/How to cite this text:

Jurado Martín, M. (2023) Marco Bellocchio y Ricardo Jimeno, autores imprescindibles para entender el cine italiano. *Miguel Hernández Communication Journal*, Vol. 14 (2), pp. 571 a 575. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). DOI: 10.21134/mhjournal.v14i.2047

Son pocas las referencias al director de cine italiano Mario Bellocchio en la literatura científica española. Si bien sus compatriotas han sabido dedicarle el análisis que le corresponde, lo ha tenido más complicado fuera de sus fronteras. No obstante, las referencias y los estudios en torno a su cine y su persona tienen probablemente una profundidad y un análisis de una gran calidad. Cuando hablamos del cine de Marco Bellocchio hablamos, tal y como describe Jimeno:

Todo está mezclado en el universo bellocchiano, y en todas sus obras, en las primeras y en las últimas, aparecen sus obsesiones, sus madres impasibles, sus inconformistas antropológicos, sus espejos que rasgan la frontera entre la realidad y la ficción, el sueño y la razón, o la cordura y la locura.

Entre los primeros puestos del ranking en el estudio en profundidad del director de cine italiano, está el que hoy proponemos para su lectura, *El cine de Marco Bellocchio. Rabia, desencanto y lucidez*, del autor Ricardo Jimeno Aranda. La obra se presenta como una adaptación de carácter divulgativo de su tesis doctoral, *La aproximación a la realidad histórica desde la perspectiva del cine político europeo contemporáneo: dos miradas: Marco Bellocchio y Costa-Gavras* (Jimeno, 2014).

Aquellas tesis doctorales en las que la primera pregunta que nos sugiere el título es qué motivó al investigador a estudiar ese tema, suele ocultar una pasión que, por la naturaleza de las tesis doctorales, se nos está prácticamente obligada a censurar. Da la sensación de que, el sólo hecho de que se intuya cierto entusiasmo por parte del doctorando podría restar calidad al texto, la metodología, los objetivos y, en consecuencia, los resultados del propio estudio.

Tenemos que esperar a ver las versiones más divulgativas para conocer los objetivos reales, los que dicta el corazón y los que nos apasionan realmente para llevar a cabo trabajos de investigación, documentación, crítica, ensayo, que van más allá de lo analítico y llegan a lo interpretativo. Esos estudios que realmente dejan huella, salen de la universidad y hacen historia. Llegados a este punto es cuando se puede describir la obra como profunda y completa. Estas versiones son las que realmente mejoran el estudio original, porque son las que le dan la vida, es decir, superando lo eminentemente teórico.

En algunos casos -quizás aquellos que se rigen por caminos más naturales-, estas versiones suelen ver la luz muchos años después. Es decir, después de que el investigador haya cumplido con los requisitos 'inexcusables' de la consolidación académica: publicación de artículos, comunicaciones, capítulos, actualización todas las veces que haga falta de su currículum, etc. Como en el cuento de la Cenicienta no queda tiempo para coser el traje y poder ir al baile. Y como en la vida real no hay hadas madrinas, hay que esperar años para ver la versión personal del autor sobre ese tema propuesto, la que está impregnada de pasión y traslada todo el esfuerzo que supuso la investigación y que va más allá de los números, para centrarse, en este caso, en la persona, en el ser humano que hay detrás de un nombre: Marco Bellocchio.

Y este es el resultado del libro que se reseña. Jimeno aprovecha esta publicación para actualizar contenido desde la fecha de la defensa de su tesis doctoral en 2014. Se trata de la primera obra en español dedicada al director que, tal y como describe, "no es una biografía, sino un recorrido por su amplísima y heterogénea obra cinematográfica, que abarca sesenta años, y casi cuarenta largometrajes de ficción, otros tantos documentales, cortometrajes u obras de carácter personal, casi familiar". Explica que su objetivo ha sido mostrar "la idiosincrasia de un artista algo atormentado por los fantasmas", comprometido con la política, defensor del cine italiano y también figura docente. Este perfil muestra un autor que se ha implicado firmemente en sus películas. Jimeno, sin embargo, explica que la selección que presenta se ha movido entre la importancia estética o narrativa y una "intención más libre e intuitiva", lo que ha derivado en un enfoque personal y profundidad en ciertos capítulos que sólo se entiende desde el gusto del autor. No lo oculta, lo que enriquece más aún la obra.

El libro está dividido en tres bloques que llevan por título *La rabia*, *El desencanto* y *La Lucidez*, y "que corresponden a las tres etapas en las que podría separarse, con todas las cautelas posibles, la obra del director". Tal y como describe Jimeno, a pesar de la "profanación" que puede resultar "encorsetar a un cineasta que permanentemente se rebela contra la expectativa creada" estas tres etapas describen tres periodos:

Una primera, eminentemente política, rabiosa y activa, que abarca desde 1965 hasta 1977, es decir desde su celebrada ópera prima *I pugni in tasca* hasta *Marcha triunfal*; otra de repliegue y reflexión, desencanto y psicoanálisis, circunscrita sustancialmente a la década de los ochenta y los noventa, entre *Il gabbiano* y *La balia*; y otra de revisión histórica, experimentación y progresivo retorno a la política, que abarca desde *La sonrisa de mi madre* (2002) hasta la actualidad.

A su vez estos bloques se dividen en capítulos:

(...) “que se centran en una única película, a veces de modo muy desarrollado, como el lector comprobará, por ejemplo, en el caso de *Buenos días, noche* –una de las obras maestras, no suficientemente atendidas del cineasta, a la que se dedica el análisis narrativo más extenso–, incluyendo contextualizaciones históricas y amplias conexiones con otras obras cinematográficas y literarias. Otras veces, el acercamiento es más condensado, con capítulos que agrupan varios títulos.

El primer bloque, *La rabia*, contiene los siguientes capítulos dedicados a las siguientes obras: 1. El puñetazo en la mesa del cine italiano, *Las manos en los bolsillos* (*I pugni in tasca*, 1965); 2. El maoísmo vecino, *China está cerca* (*La Cina è vicina*, 1967); 3. Cine militante, amor y rabia, 4. Lucha de clases en el internado, *En el nombre del padre* (*Nel nome del padre*, 1971); 5. Incursión en el poliziottesco político, *Noticia de una violación en primera página* (*Sbatti il mostro in prima pagina*, 1972); 6. La locura experimental, *Locos de desatar* (*Matti da slegare*, 1975); 7. Vuelta de tuerca a las instituciones, *Marcha triunfal* (*Marcia trionfale*, 1975).

El segundo bloque, *El desencanto*, está integrado por los siguientes capítulos y mención a las películas siguientes: 8. Puntos de inflexión, *Il gabbiano* y otros trabajos (1977-1980); 9. Repliegue y psicoanálisis, *Salto en el vacío* (*Salto nel vuoto*, 1980), *Gli occhi, la bocca* (1982), *Enrico IV* (1984) y algunas piezas menores; 10. El cine de la polémica, *El diablo en el cuerpo* (*Diavolo in corpo*, 1986), *La visione del sabba* (1988), *La condanna* (La condanna, 1991), *Il sogno della farfalla* (1992); 11. Avance de la luz, *Sogni infranti. Ragionamenti e deliri* (1995); 12. Miradas a la historia, *El príncipe de Homburg* (*Il principe di Homburg*, 1997), *La balia* (1999).

Así, el tercer bloque, *La lucidez*, contiene los siguientes capítulos dedicados a las siguientes obras: 13. El compromiso ininterrumpido, *La sonrisa de mi madre* (*L'ora di religione*, 2002); 14. Epifanía política, *Buenos días, noche* (*Buongiorno, notte*, 2003); 15. Piezas de cámara experimentales, *Il regista di matrimoni* (2006), *Sorelle* (2006) y *Sorelle Mai* (2010), *Sangue del mio sangue* (2015); 16. Italia mía, bella durmiente, *Vincere* (2009), *Bella addormentata* (2012), *Felices sueños* (*Fai bei sogni*, 2010), *El traidor* (*Il traditore*, 2015); 17. Coda abierta, *Marx può aspettare* (2021) y *Esterno notte* (2022).

Finalmente se completa con una biografía de Jimeno sobre Bellocchio, dos entrevistas, una con el propio director y otra con Lou Castel y, como no podría ser de otro modo, una filmografía y bibliografía final.

No pasa inadvertido el prólogo de José Antonio Jiménez de las Heras que prácticamente ya dice todo cuanto se puede decir de Ricardo Jimeno y del propio Bellocchio. Por su síntesis y la sinceridad de estas palabras, nada mejor que estas para cerrar esta reseña y animar a la lectura del libro:

Ricardo Jimeno entra con igual fuerza, precisión y capacidad de sugerencia en el mundo personal y cinematográfico de Marco Bellocchio. Y lo hace con una mirada limpia y novedosa. Porque el autor tiene dos amores, entre los que no puede, ni debe escoger: el cine y la política. (...)

Ricardo Jimeno viene a hacer justicia a un autor sin el que no es posible entender la evolución del cine italiano, y que es pieza básica de ese cine político que eclosiona a finales de los 50 y primeros de los 60, en una Europa transida por el viento de cambio y el ansia revolucionaria de aquella juventud que buscaba la playa bajo los adoquines de París, Praga, Berlín y tantas otras ciudades (...).

Lectura imprescindible para hablar con propiedad sobre el cine italiano.

Referencias

Jimeno Aranda, R. (2014). *La aproximación a la realidad histórica desde la perspectiva del cine político europeo contemporáneo: dos miradas: Marco Bellocchio y Costa-Gavras*. (tesis doctoral). Editorial Complutense. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/38588>

Licencia Creative Commons
Miguel Hernández Communication Journal
mhjournal.org

Cómo citar este texto/How to cite this text:

Jurado Martín, M. (2023) Marco Bellocchio y Ricardo Jiménez, autores imprescindibles para entender el cine italiano. *Miguel Hernández Communication Journal*, Vol. 14 (2), pp. 571 a 575. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). DOI: 10.21134/mhjournal.v14i.2047