

KEPA SOJO, *El verdugo: Guías para ver y analizar cine*, Nau Llibres 2016.

En la colección *Guías para ver y analizar cine*, de la editorial Nau Llibres, encontramos la propuesta de Kepa Sojo en la que analiza la película *El verdugo* (1963), de Luis García Berlanga.

A priori podría parecer un trabajo donde el lector puede esperar un análisis excesivamente académico, con un lenguaje tecnicista, el cual sólo los especialistas podrán leer y comprender. Nada más lejos de la realidad, el profesor Sojo logra elaborar una guía donde se cumple con la filosofía de dicha colección, crear textos originales con un estilo literario sencillo y claro.

La claridad es el principal activo del texto, aplicando este concepto a todos los aspectos: desde la estructura hasta el contenido, pasando por las ilustraciones. El lector se encuentra cómodo en todo momento, pues con un tono cercano y aproximándose siempre a lo didáctico, Sojo despierta el interés en cada frase, consiguiendo que por momentos el lector dude si lee un análisis monográfico o una novela que le mantiene *enganchado*. Este modelo de redacción permite acceder al material a cualquier lector, tanto a alumnos de Secundaria como a universitarios, a los profanos y a los especialistas.

Sojo presupone que la monografía puede acabar en manos de algún lector inexperto en el campo del audiovisual, por lo tanto actúa de manera similar a como lo haría éste, planteándose las mismas cuestiones: ¿Qué tiene esta guía de novedoso? ¿Qué es *El verdugo* y por qué se encuentra en esta guía? ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué debo leer esto?

Así, antes de entrar en un análisis exhaustivo de la película, Sojo escribe de manera introductoria la importancia que ésta tiene para nuestro cine, así como la obra en general de García Berlanga, explicando su trascendencia y su repercusión, tanto en su momento como *a posteriori*, elevando dicho filme a la categoría de las grandes películas de la historia del cine universal.

El libro tiene una estructura bastante clara y didáctica, donde el lector puede consultar sin pérdida alguna los capítulos según sus intereses. Desde un contexto histórico al análisis secuencia por secuencia, siempre desde el punto de vista

de la dirección, destacando así los recursos cinematográficos del realizador, finalizando con un capítulo donde se trata la película en base a las interpretaciones que se han realizado sobre la misma, sirviendo como conclusión de lo aprendido. Este último apartado podría parecer innecesario por la repetición de ideas mostradas en el apartado principal (Análisis de la película), donde esas interpretaciones ya han sido escritas y analizadas.

El enfoque de Sojo es realmente destacable pues el lector se encuentra con una guía que no sólo le enseña los secretos del filme, sino que también educa su ojo para el posterior visionado de cualquier otra película.

Las metáforas en cada plano, la importancia de la dirección artística, del guion, la fotografía..., todo forma un puzzle donde no hay nada colocado de manera arbitraria, elementos que a menudo pasan desapercibidos para el espectador en el visionado de una película y que, no obstante, pueden ser significantes, no sólo para leer el propio filme, sino también como documento histórico.

Kepa Sojo, consciente de que no todo lector habrá visionado el filme que analiza, se encarga de explicar la película como si de una novela se tratase. En el análisis que hace de forma detallada, secuencia a secuencia, los apartados que pertenecen a cada una de ellos, están nombrados como si de capítulos de una obra literaria se tratara. Esto hace que el lector que no la haya visionado se sienta cómodo y enganchado a la historia que nos cuenta García Berlanga en todo momento. Gracias a las ilustraciones y al estilo minucioso y claro del autor, se aprecia y se aprende a ver cine, así como la importancia de éste como documento histórico, artístico y cultural en nuestra sociedad.

El análisis de Sojo no trata de ser subjetivo pues cuenta con un apoyo bibliográfico enriquecedor que da criterio, objetividad y mayor credibilidad al estudio que lleva a cabo. Material que abarca desde los años setenta hasta principios de siglo XXI, no sólo en español, e incluyendo las opiniones del propio Berlanga, que cumple su función de manera sobresaliente: enseñar cine de forma entretenida, didáctica y enriquecedora.

Sin duda, lo más interesante de esta guía es la capacidad que tiene el autor de observar más allá de la superficie del filme, ofreciendo al lector/

espectador aspectos que *a priori* no son visibles y necesitan de un ojo más analítico e inquieto para ser interpretados y así encontrar significados ocultos en una película clave del cine español. Su pasión por el cine, y concretamente por el de Luis García Berlanga, se hace notar en todo momento, haciéndonos cómplices de su actividad investigadora y su entusiasmo.

Así, el contenido de esta guía se hace más interesante que su forma. Para valorar aún más la cantidad de novedades que aporta el estudio, Sojo deja para el final un apartado que recoge las interpretaciones que se han hecho sobre el filme, de donde él ha bebido para su posterior investigación; lo que sirve para poder valorar aún más el trabajo realizado. Resulta especialmente interesante tanto la información que el autor nos aporta a nivel de contexto como lo que esconde éste a nivel de manejo del lenguaje cinematográfico. Es así que gracias a ello el lector puede recoger una valiosa información sobre cómo era la situación en España a comienzo de los 60, los problemas que encontró Berlanga para rodarla y la mentalidad que manejaba los hilos de la «industria» cinematográfica en España.

La censura en la España franquista y los problemas económicos que siempre tiene la producción de cine en nuestro país serán los principales factores que harán de *El verdugo* un milagro en cuanto a su existencia y así lo hace saber el profesor vasco, quien no duda en ofrecernos una muestra de acontecimientos importantes que marcaron el devenir de la película, tanto en las influencias estilísticas (p. ej., neorealismo italiano) como el contexto histórico de una España que se abría al desarrollismo y al despegue económico e industrial.

A grandes rasgos, la mayoría de los análisis de *El verdugo* repiten las mismas ideas que otros críticos e historiadores de cine ya han apuntado con anterioridad. A diferencia de estos, Sojo realiza un minucioso análisis, plano a plano, así como

de la puesta en escena, ahondando e intentando reflexionar sobre los temas recurrentes del filme: la muerte, el sexo, la situación de la mujer, la anulación del individuo, el contraste de las dos Españas (la conservadora y la liberal), etc.

Educando la mirada del espectador menos informado, nos descubre los trucos del director para dirigir la mirada de éste a lo que quiere y pretende, usando estrategias de lenguaje que Sojo sabe transmitir y enseñar con claridad.

Hay un análisis muy completo, no sólo del guion, sino también de la música y del sonido, del montaje, al igual que del equipo técnico y artístico de la obra, destacando la figura del realizador y su importancia en el cine español. También le dedica espacio a los guionistas, Rafael Azcona y Ennio Flaiano, al director de fotografía, Tonino delli Colli, al músico Miguel Asins y a los actores protagonistas: Nino Manfredi, Emma Penella y José Isbert.

En conclusión, es un trabajo que conecta rápidamente con el lector, independientemente de la formación de éste. Una guía que se aprovecha de un análisis detallista y enriquecedor, tratando temas que son de gran interés (la libertad y el individuo, la sociedad como represora de deseos y libertades...) no sólo para las personas que vivieron dichos años sino también para los más jóvenes. Esto hace que no sólo aprendamos a ver cine sino también a reflexionar sobre el contexto de la obra audiovisual, trasladándonos a su tiempo.

Una guía imprescindible para los amantes del cine y para los que les gusta ir más allá de la pantalla y preguntarse sobre todo lo acontecido en el filme; un estudio muy recomendable para todo aquél que encuentre en el porqué cinematográfico una oportunidad excitante para ahondar en el maravilloso mundo del cine.

EZEQUIEL HERRERA GIL