Diccionario del Audiovisual Valenciano

Cultura audiovisual

Ediciones de la Filmoteca

(Valencia, 1988 –) Editorial

El sello editorial de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana dirigido por Nieves López-Menchero nace por iniciativa de Ricardo Muñoz Suay en 1988 con el objetivo de cumplir una de las funciones propias de las filmotecas: la difusión de investigaciones sobre el patrimonio audiovisual. En la actualidad, Ediciones de la Filmoteca mantiene activas las colecciones Textos, Documentos, Textos Minor y Cineastas. La primera de estas -junto con Documentos la más relevante- se nutre de tesis doctorales, contratos de investigación financiados por la propia filmoteca u otras instituciones cinematográficas y trabajos presentados directamente por historiadores e investigadores del cine y el audiovisual. Ya sea como libro colectivo o de autoría individual, sus propuestas se centran en diversos aspectos de la industria, las instituciones y las políticas cinematográficas, en la historia del cine valenciano, en cuestiones de teoría del cine, en el tratamiento de los diferentes movimientos cinematográficos, etapas del cine o géneros circunscritos a momentos concretos, en la cultura del cine, más específicamente en el análisis de la crítica y la reflexión cinematográfica, o en directores y otras personalidades relevantes de la historia del cine. Las cuestiones relativas a la cinematografía son abordadas desde el punto de vista histórico en trabajos como El cas CIFESA. Vint anys de cinema espanyol (1932-1951) (1989), de Félix Fanés, Historia de la política de fomento del cine español (1992, reeditado y ampliado en 2000), de Antonio Vallés Copeiro Del Villar, o La censura del guion en España (2000), de Rafael Heredero García. La historia del cine valenciano protagoniza El baile de los malditos. Cine independiente valenciano 1967-1975 (1999), de Abelardo Muñoz, Los inicios del cinematógrafo en Alicante, 1896-1931 (2000), de Daniel Narváez, Valencia, ciudad de cines, 1940-1950 (2000), de Miguel Tejedor, y El viaje de ilusión: un camino hacia el cine. Espectáculos en Valencia durante la primera mitad del siglo XIX (2004), de Carmen Pinedo Herrero. A estos trabajos hay que añadir algunas aportaciones centradas en el cine español de gran valor por su reflexión historiografía, como Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español (2002), de Santos Zunzunegui. Las cuestiones de corte teórico aparecen en Teoría del montaje cinematográfico (1991), de Vicente Sánchez-Biosca, Una cultura de la fragmentación. Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión (1995),

del mismo autor, o en Discursos de la ausencia. Elipsis y fuera de campo en el texto filmico (2006), de Francisco Javier Gómez Tarín. En el caso de los movimientos o géneros son importantes los análisis del impacto de Mayo del 68 en el cine -Los años que conmovieron el cinema. Las rupturas del 68 (1988), coordinado por Julio Pérez Perucha-, del cine negro -El tiempo de la narración clásica. Los films de gánsters de Warner Bros (1930-1932) (1992), de Vicente Benet-, del western producido en España entre los años cincuenta y sesenta -Spanish Western. El cine del Oeste como subgénero español (1954-1965) (2010), de Pedro Gutiérrez Recacha— y en especial los libros que componen la serie dedicada a los nuevos cines, ideada por José Antonio Hurtado, Carlos F. Heredero y José Enrique Monterde, y publicada en coedición con el Festival Internacional de Cine de Gijón. Heredero y Monterde coordinan las tres primeras entregas -En torno al Free Cinema. La tradición realista en el cine británico (2001), En torno a la "Nouvelle vaque". Rupturas y horizontes de la modernidad (2002), Los "nuevos cines" en España. Ilusiones y desencantos de los años sesenta (2003)-, siendo responsables de la coordinación de Dentro y fuera de Hollywood. La tradición independiente en el cine americano (2004) Roberto Cueto y Antonio Weinrichter, de En torno al nuevo cine italiano. Los años sesenta: realismo y poesía (2005) José Enrique Monterde en solitario, de Vientos del este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos (1955-1975) (2006) José Enrique Monterde y Carlos Losilla y de Paisajes y figuras: Perplejos. El Nuevo Cine Alemán (1962-1982) (2007) Carlos Losilla. Todas estas publicaciones vinieron acompañadas por detallados ciclos de películas tanto en el Festival de Cine de Gijón como en la sede del Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC), y sin duda han contribuido a esbozar un panorama detallado de la modernidad cinematográfica y de sus diferentes concreciones, que tiene como epílogo Crónica de un desencuentro. La recepción del cine moderno en España (2015), coordinado por José Enrique Monterde y Marta Piñol. Esta publicación engarza los nuevos cines con otra de las líneas de trabajo de la colección, la cultura del cine y la recepción crítica, que arranca con Paisaje(s) del cine Mudo en España (2008), de Joan Minguet Batllori, al que siguen los trabajos de Jorge Nieto Ferrando sobre las revistas de cine bajo el franquismo y la Transición con Cine en papel.

Cultura y crítica cinematográfica en España (1939-1962) (2009) y Cine en papel. Cultura y crítica cinematográfica en España (1962-1982) (2013) o el dedicado por Aitor Hernández Eguíluz a la recepción del cine español en la prensa especializada de la II República, Testimonios en huecograbado. El cine de la Segunda República y su prensa especializada (1930-1939) (2009). En lo referente a las personalidades destacables en el campo cinematográfico, son importantes la aproximación a las figuras de los críticos Juan Piqueras y Ricardo Muñoz Suay -en este caso también técnico y productor- con los dos volúmenes de Juan Piqueras. El "Delluc" español (1988), de Juan M. Llopis, publicación con la que arranca la colección, y Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras (2007), de Esteve Riambau -trabajo coeditado con Tusquets Editores-; o a directores como Bertrand Tavernier -La vida, la muerte. El cine de Bertrand Tavernier (1992), coordinado por Esteve Riambau y Casimiro Torreiro-, Budd Boetticher -Budd Boetticher. Un caminante solitario (1995), de Adolfo Bellido y Pedro Núñez Sabín-, Basilio Martín Patino -Basilio Martín Patino. Un soplo de libertad (1996), también de Adolfo Bellido- o George Pal -Las películas de George Pal (2000), de Gail Morgan Hickman-. Desde finales de los años noventa, sin embargo, las aproximaciones a figuras relevantes del cine se han concentrado en la colección Cineastas -con trabajos sobre Rouben Mamoulian (2001), Cesare Zavattini (2002), Catherine Breillat (2004), Roberto Rossellini (2005), Stephen Frears (2008), Albertina Carri (2009) y Woody Allen (2009)– y en Textos Minor –José Giovanni (1998), Vicente Blasco Ibáñez (1998), Francesc Betriu (1999), Paulo Branco (1999), Basilio Martín Patino (2006) y Hans Ruedi Giger (2008) –. Textos Minor también recoge las publicaciones derivadas del seminario "Clásicos del cine español", celebrado con carácter anual entre 2003 y 2011, dedicado al análisis desde diferentes perspectivas de películas centrales en el canon cinematográfico español: Bienvenido Mister Marshall (Luis García Berlanga, 1952), El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973), Arrebato (Iván Zulueta, 1980), Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956), La caza (Carlos Saura, 1966), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984), El extraño viaje (Fernando Fernán Gómez, 1966) y Furtivos (José Luis Borau, 1975). Los dos primeros seminarios y sus correspondientes publicaciones son coordinados por Julio Pérez Perucha y los siguientes por Roberto Cueto. Ello no obsta para que algunos libros dedicados al análisis fílmico se hayan publicado en otras colecciones, como La pantalla subliminal. Marcelino Pan y Vino según Vajda (2003), de Anne-Marie Jolivet, en Textos.

La colección Documentos mantiene los mismos intereses y contenidos que las otras colecciones. Así, encontramos aproximaciones a la industria, las instituciones y las políticas cinematográficas—Historia del movimiento obrero en la industria española del cine (1931-1999) (2001), de Emeterio Diez Puertas, Por un cine de lo real. Cincuenta años después de las 'Conversaciones de Salamanca' (2006), coordinado por Jorge Nieto Ferrando y Juan Miguel Company, Constructores

de ilusiones. La dirección artística cinematográfica en España (2010), coordinado por John D. Sanderson y Jorge Gorostiza, o A propósito de Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español, 1896-1920 (2010), coordinado por Juan Ignacio Lahoz- o a personalidades reconocibles en la historia del cine: Orson Welles. Una España inmortal (1993), de Esteve Riambau, Orson Welles. España como obsesión (1993), de Juan Cobos, Fritz Lang (1995), coordinado por Bernard Eisenschitz y Paolo Bertetto, La escenografía del exilio de Gori Muñoz (2002), de Rosa Peralta Gilabert, Andrei Tarkovski. Vida y obra (2003), de Rafael Llano Sánchez, La producción cinematográfica en España. Vicente Sempere (1935-1975) (2009), de Isabel Sempere, El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia (2011), coordinado por José Luis Castro de Paz y Jorge Nieto Ferrando, y Vicente Escrivá. Película de una España (2013), de Agustín Rubio Alcover. La diferencia con las anteriores colecciones reside en la extensa documentación que acompaña a las investigaciones. Esto puede apreciarse bien con el ejemplo de tres publicaciones: Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961 (1993), de Carlos F. Heredero, Por un cine de lo real. Cincuenta años después de las "Conversaciones de Salamanca" y El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia. El primero supone una contribución esencial análisis del cine español de los años cincuenta, a lo que se añade un dosier documental con la relación de películas producidas en esa década con sus correspondientes días de estreno en Madrid, ya sean producciones españolas o coproducciones, una filmografía de los directores en activo en estos momentos, cuadros sobre la evolución de la producción y la coproducción, sobre los costes de las películas o aquellas que recibieron créditos sindicales, así como la relación de películas de "Interés Nacional", de las premiadas por el Sindicato Nacional del Espectáculo (SNE), por el Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) o por los festivales cinematográficos internacionales. No falta tampoco el número de salas de exhibición en cada capital de provincia o una cronología sobre las distintas leyes y disposiciones que afectaron a la cinematografía en esos momentos. Por un cine de lo real. Cincuenta años después de las "Conversaciones de Salamanca" recoge una antología exhaustiva de diferentes textos, publicados en revistas culturales y cinematográficas o inéditos, que muestran el ambiente cultural y estudiantil que arropó las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales de Salamanca, la atención que suscitó el cine italiano de posguerra, planteado en ocasiones como modelo para el cine español, el aliento que supusieron películas como Esa pareja feliz (Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, 1951), Bienvenido Mister Marshall y Muerte de un ciclista (Juan Antonio Bardem, 1952), las ponencias presentadas en las jornadas y su repercusión posterior, en especial la incidencia que tuvieron en la política cinematográfica de los años sesenta. En fin, El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia contiene una extensa relación de críticas y otros textos publicados que permiten apreciar la valoración de la obra de este cineasta a lo largo del

tiempo, así como carteles de sus películas, fotografías de sus rodajes, una entrevista que concedió a Nancy Berthier poco antes de su fallecimiento o fragmentos de las notas para el guion de su último proyecto inconcluso, *El último caído*, dedicado a Francisco Franco.

Gracias a la revista Archivos de la Filmoteca, que también edita, y a la evolución de las distintas colecciones de libros –publicados en muchas ocasiones en coedición o con la colaboración de otras filmotecas, festivales de cine o diferentes instituciones cinematográficas-, centradas siempre en aquellas investigaciones que difícilmente encuentran espacio en las editoriales privadas, Ediciones de la Filmoteca se ha consolidado como una referencia en el ámbito de los estudios sobre cine. Esto lo demuestra la presencia de sus publicaciones en las bibliotecas de las principales universidades del mundo o el hecho de ser la editorial que más premios concentra de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC). Así, los trabajos premiados por la AEHC han sido los libros de compilación Bienvenido Mister Marshall... 50 años después y Por un cine de lo real. Cincuenta años después de las "Conversaciones de Salamanca", el libro monográfico La producción cinematográfica en España. Vicente Sempere, y los capítulos de libro "Historias naturales e historias morales. El nuevo documental americano", de María Luisa Ortega (en Dentro y fuera de Hollywood. La tradición independiente en el cine americano), "Iluminar y procesar: La miel en los ojos", de José Luis Rubio Munt, y "Metáforas del conocimiento", de José Enrique Monterde (ambos en El espíritu de la colmena... 31 años después), "'Films H. B. Cuesta' y la construcción de un cine popular", de Juan Ignacio Lahoz Rodrigo (en A propósito de Cuesta. Escritos sobre los comienzos del cine español, 1896-1920), y "El imposible ayer. La verbena de la Paloma", de José Luis Téllez (en El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia). A estos trabajos premiados hay que añadir el Premio Muñoz Suay de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias a Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras.

Jorge Nieto Ferrando