

***De Escipión a Berlusconi. Una historia de Italia en 50 películas* de Valerio Carando, Rosa Gutiérrez Herranz y Ludovico Longhi.**

Por FRANCESC SÁNCHEZ BARBA

Anoto de entrada mi satisfacción al comprobar que, una colección pensada especialmente para el gran público y con voluntad de revisitar y actualizar el panorama de los géneros en el cine, haya dado un salto cualitativo para abordar, de la mejor manera posible, una historia nacional como la italiana, fascinante y siempre en construcción. Y lo hace de la mano de tres especialistas en el mundo del cine, abordado desde lo visual y artístico, pero también desde lo humanístico y hasta lo poético. No se nos pasa por alto que la magnitud de la tarea requiere el concurso de un método de trabajo algo más sistemático, en permanente debate, para dar coherencia y a la vez versatilidad a cada elección, a cada

inclusión, a cada cita o referencia que complete esos enormes saltos y vacíos en el tiempo y que son asumidos casi como un reto por los tres investigadores. La importancia del proyecto, adaptándose a este formato adoptado por la colección, viene subrayado por un prologuista de excepción como es el caso de Esteve Riambau, historiador del cine y director de la Filmoteca de Catalunya. El prologuista enmarca esa apuesta arriesgada en un intento por acercarse a la Historia desde algunas de las representaciones en imágenes y desde los discursos integrados en las películas, sean estas de ficción o de “no-ficción”, sean silentes o habladas o tengan un sello de reconocimiento artístico o no. Se reconoce en ese enfoque la necesidad de acercarse a títulos considerados más populares y comerciales o incluso a propuestas experimentales que mostrarían un espectro amplio y una diversidad especialmente significativa. El reto, además, se nos antoja gigantesco por cuanto aludir a Italia conlleva pensar en la fragmentación territorial hasta el último cuarto del siglo XIX y en las diferencias económicas y culturales entre un Norte ubicado en la esplendorosa *banana blue* y un Sur tensionado por lo caciquil y extendido hacia América por la vía de las rutas migratorias.

Tras un primer capítulo introductorio y breve donde se ponen de manifiesto los fundamentos teóricos para el trabajo y los retos y los criterios acordados para esta especie de manual atípico, se pasa al estudio de las 50 películas escogidas siguiendo un claro posicionamiento: partir desde la Antigüedad clásica para avanzar hacia el Medioevo, el Renacimiento, la Ilustración, el *Risorgimento* y la inmersión en la política europea y mundial en el siglo XX, al compás de ideologías y grupos políticos a menudo

heterogéneos y enfrentados. La política-espectáculo y la tensión parlamentaria de las últimas décadas es recogida por igual en algunos de los títulos echando mano de filmes con cierto carácter biográfico.

Una primera valoración crítica: ese trabajo colectivo demuestra una reflexión profunda, llevada hasta las últimas consecuencias. Se combinan, por un lado, las referencias a los grandes cineastas italianos de la historia del cine, creadores de movimientos y formas de acercarse a la verdad más cruda y que reflexionan a través del propio medio cinematográfico como ocurre con Fellini, Visconti, Rossellini o Antonioni llevando hasta la cima su cometido y, por el otro, la mirada de historiadores del cine que estudian algunos títulos que formarían parte de la comedia popular o de subgéneros como el *peplum* o el *western* mediterráneo. Destacable es la capacidad de los tres autores por dibujar, mediante algunos breves trazos, aquellos momentos y peculiaridades históricas que ayudan a contextualizar cada uno de los filmes presentados teniendo en cuenta que, como extensión de una mirada del presente que interroga a su pasado, toda historia es, a su vez, contemporánea.

Pese a que la propuesta adopte la idea de la divulgación, cada uno de los filmes analizados dialoga con otras tantas aportaciones de filósofos, escritores, artistas y políticos que pueblan la geografía italiana y que se expanden a todo el mundo. Tal vez se olvide que la práctica capitalista, mucho antes que la reflexión teórica de Adam Smith, nació en las ciudades-estado italianas allá por los siglos XII-XIII o que el cristianismo se difundió y consolidó en un Mediterráneo surcado por la cultura grecorromana que acabó configurando los Estados pontificios, baluarte absolutista hasta, prácticamente la Unificación.

Héroes y antihéroes, histriones y supervivientes corrientes, creadores y artesanos activos y dinámicos surcando los mares pueblan los filmes estudiados. Barrios emblemáticos, gentes y negocios en ebullición frente a la quietud y el sosiego de pensadores y políticos atormentados por las amenazas y por el curso de los acontecimientos.

Un breve apunto cuantitativo: cuatro filmes se dedican a explorar la Historia Antigua, once se centran en el período medieval y en la Historia moderna zambulléndose en un Renacimiento cuyas raíces atraviesan edades y épocas acercándose a la Venecia del siglo XVIII y, con *María Zef* (1981) y *La Gran Guerra* (1959), llegamos a un siglo XX con no pocos títulos que propugnan o indagan el fascismo creado en esas latitudes. Los 18 últimos títulos privilegian la Historia italiana con la postguerra, la construcción europea, las luchas obreras y la inestabilidad parlamentaria o los retos del multilateralismo con el repaso a figuras emblemáticas como Andreotti o Berlusconi, cerrando con el paso por la jefatura de Gobierno del casi impuesto Monti o el progresista Renzi. El cine recogido en esta historia de Italia en 50 películas apela a filmes producidos desde 1911 (*L'Inferno*) o 1913 (*Quo Vadis*) hasta *Belluscone*, *Una storia siciliana* (2014), *Torneranno i prati* (2014) o *SebastianO* (2016): 105 años recogidos para casi 20 siglos de historia. Dicho sea de paso, una buena parte de los títulos analizados no son conocidos en nuestro país, al menos desde los canales comerciales habituales por lo que, el libro que podéis tener en vuestras manos, se erige en una guía realizada por especialistas, asimismo buenos conocedores del cine español y de la difusión de los filmes italianos en España y, desde la docencia, de nuestros conocimientos y carencias y también de todo aquello que pueda completar

algunas lagunas siempre desde el diálogo y desde una invitación más a la relectura de nuestro pasado y nuestro presente. Cada título puede considerarse a su vez como una unidad independiente, juega su papel en un conjunto extremadamente bien diseñado, desgrana su propia posición en la historia del cine italiano y mundial, dialogando con otros títulos y autores, con la aportación estilística proveniente de diferentes campos, rompiendo a menudo tópicos e introduciendo otros campos de estudio. El influjo del neorrealismo y la nómina de los directores considerados como maestros no elimina la atención a otras propuestas menos conocidas que nos enfrentan, como a todos los ciudadanos europeos, al vértigo de un futuro dinámico que desde ese pequeño y poblado territorio del Mediterráneo continúa en ese camino de renovación permanente. También desde el cine se puede cambiar la historia, así se afirma de manera reivindicativa y algo provocadora, desde la perspectiva de los estudios históricos que parten de las imágenes para acercarnos a nuestro presente.

Mi sincero reconocimiento a esa ingente tarea de condensar todos esos temas en ese librito que tiene visos de convertirse en una referencia obligada en los estudios sobre Historia y Cine y también sobre el Arte y la Comunicación aplicadas al Cine.

CARANDO, Valerio, GUTIÉRREZ HERRANZ, Rosa, LONGHI, Ludovico: *De Escipión a Berlusconi. Una historia de Italia en 50 películas.* Barcelona: Editorial UOC, 2019. 206 páginas.