Caroline Roshelli

Profesor De La Fuente

SPAN 4081

21 Marzo 2025

El Fin del Franquismo y El Cambio de Cultura en España por el Cine

El 20 de Noviembre 1975, Francisco Franco fue descubierto muerto en su casa. Sin un auténtico sucesor, comenzó un gran cambio en la cultura española. Con su muerte, venció la caída de la dictadura que duró treinta y seis años. Una de las características más destacadas de la dictadura fue la censura. La censura fue una herramienta para controlar a la gente y para sofocar ideas de revolución en el país. Todo esto se reflejó en obras de arte y, especialmente en películas que fueron llenas de simbolismo usado para criticar a Franco de una manera muy sutil. Estas leyes dieron lugar a una población reprimida, una que solo pudo criticar el gobierno con mensajes subyacentes. Así, no es una sorpresa que el fin de la censura resultó en una explosción de arte, ideas, y cultura en los años siguientes. Durante este ensayo, voy a examinar el cambio en la cultura que ocurrió en España después del fin de la dictadura desde el prisma del cine. La historia de *El Espíritu de la Colmena* (1973) dirigido por Victor Erice sirve como un representación de cómo la aceptación por parte del pueblo español del sufrimiento bajo el régimen de Franco dio lugar a una sociedad tranquila y reprimida que se convirtió en la norma cultural de la época. Por otro lado, la película a color *Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios* (1988) dirigida por Pedro Almodóvar tiene un enfoque en temas como el amor, la pasión y la sexualidad en un Madrid brillante y vivo, un reflejo de la sociedad post-Franco curiosa, apasionante, y animada. Por estas películas es evidente que el fin de años de represión debido a

la censura dió lugar a una explosción de ideas y arte que exploró conceptos y temas que hasta ese momento estaban prohibidas.

La llegada de Francisco Franco al poder en España tuvo lugar durante la Guerra Civil, que ocurrió entre 1936 a 1939. Durante este tiempo, él fue criticado duramente por sus habilidades como un general desde sus aliados. Durante una batalla en 1938, el dictador de Italia, Benito Mussolini mencionó el pobre organización del ejército debajo de Franco y llegó incluso a decir que él podría "profetizar la derrota de Franco" (Preston). A pesar de eso, al acabar la guerra, él fue elegido como dictador del nuevo gobierno fascista de España. La dictadura promovió ciertas ideologías y crecimientos que tuvieron una gran influencia en la cultura Española. Durante los primeros años de su periodo como dictador la gente sufrió una "dura represión por tribunales militares, purgas políticas, y dificultades económicas" (Shubert). Estas tácticas resultaron en una población temerosa y sumisa. Además, la censura parecía "tener todo el poder" debido a su habilidad de "silenciar, cambiar, mutilar, o permitir manuscritos para publicación" (Mooney). Esto demuestra que durante la época de Franco, la gente padeció mucho sufrimiento, y además no podía hablar libremente sobre los obstaculos de vida sin la amenaza del gobierno y la censura. Otra herramienta que Franco usó para mantener su posición de poder fue la iglesia Católica. Él ganó su apoyo durante la Guerra Civil debido a su visión común acerca de devolver al país sus valores y prácticas tradicionales, incluyendo la práctica del estado de contribuir financieramente a la iglesia. Este vínculo se fortaleció debido al interés de Franco por cambiar el partido falangista a tener ideas más cercanas a los valores "tradicionalista, clericalista y monárquico" del movimiento nacionalista (Payne). Así, la relación entre el movimiento nacionalista y la iglesia catolica ayudó a ambos grupos a ganar poder e influencia en España. La influencia del catolicismo en el país durante la dictadura también es evidente en las reglas de la

censura. Aunque muchas reglas se enfocaran en reprimir criticismo el político o ideas contrarias , la mayoría funcionaron también como forma de asegurar “conforme a las normas dogmáticas y morales del catolicismo”, normas que, fueron entendidas como las “leyes fundamentales” que guiaron a las acciones del país (Cano). Durante la dictadura, con el apoyo del ejército y la iglesia, Franco estableció un país donde artistas, autores, y directores enfrentaron gran restricciones sobre aquellas obras que pudieron crear.

Aunque la censura fue una herramienta más o menos efectiva de controlar la difusión de ideas indeseadas, muchos artistas encontraron nuevas maneras de evitar las restricciones. La Junta Superior de Orientación Cinematográfica llevó a cabo la censura de películas en el país. Para evitar dichas restricciones, muchos eligieron crear narrativas “oníricas y difíciles para interpretar” (Mooney). En el caso de la película *El Espiritu de la Colmena*, fue uno de los temas percibidos es el “alarmismo contra la ciencia” que fueron aceptables a La Junta. Según la academica, el significado más profundo del monstruo de Frankenstein en la película es una critica hacia la España de Franco un país que, desde el punto de visto de Erice “ha perdido su memoria y su sentido moral” (Willem). Así, a traves del uso de simbolismo, el significado y critica dentro más profundo de la película solo era evidente para unos personas

Lanzado en 1973 solo dos años antes del fin de la dictadura, la película *El Espiritu de la Colmena* dirigido por Victor Erice es, en su corazón, un comentario sobre el efecto que treinta años de censura provocan en un país. De entrada, eso es una historia de dos hermanas jovenes quienes, después de ver la película *Frankenstein* empiezan a buscar el monstruo. Después de ver la película en su teatro local, no hay mucho que Ana no podía comprender. Por eso, ella confia Isabel para responder a sus preguntas con la verdad de lo que esta pasado. Colocado en un pueblo en el sur de España durante el verano, los personajes parecen casí reprimidos por el calor.

Erice usa el calor por un parte para comunicar “el impacto silenciador de la supresión de la libertad de expresión” y como la censura en España provocó la existencia de un país aislado y disociado (Gerhardt). Esta sentimiento está reflejado en el paisaje. La tierra de su pueblo es seco, infertíl, caliente, y marchito. Debajo de la dictadura, por muchas maneras, España habia perdido su mismo. Durante el comienzo de la película, la audiencia mira cuando el padre, Fernando, escucha a la televisión desde la puerta. La voz pregunta, entre otras preguntas: “¿Nunca has querido mirar más allá de las nubes y las estrellas?” y luego sigue a advertió que: “hablando así le llaman a uno loco” durante este tiempo (Erice). La represión de la libertad de expresión no solo prohibió a las personas hablar sobre sexo, drogas o rebelión, sino que también disuadió a la gente de soñar. Cuando la gente aprendió que no era aceptable para cuestionar el gobierno, muchas pararon de cuestionar el mundo en general. La cultura española había transformado a un caparazón de lo que había sido debido a un gobierno que “encarcelaron, torturaron y fusilaron a un gran número de presos políticos” y “se llevaron a cabo juicios sin justicia elemental” (Baker). La meta del personaje de Ana es contrastar la “impotencia, constricción y miedo” rodeándola (Gerhardt). Ella tiene curiosadad, llena de preguntas sobre el mundo y sin miedo de buscar respuestas a sus preguntas por su misma. Además, ella es compasiva, dando ayuda al extranjero incluso cuando este la pone en peligro, solo para ayudarla. Como una niña, ella todavía no está influida por los “miedos y restricciones” de la sociedad en que viva (Gerhardt). Durante toda la película, la audiencia puede ser testigo de como la dictadura afecta a Ana directamente y como afecta ella a través de sus padres. Mientras las hijas no entendieron la amenaza de la dictadura, ellas entendieron que hubiera razones para tener miedo debido a los acciones de los adultos en sus vidas. Ellos están ausentes gran parte de la película, dejando el cuidado de sus niñas a la

criada. Cuando ellos están presentes, el miedo y la incertidumbre son evidentes en sus acciones y costumbres.

Hacia el fin de la película, podemos ver al padre sentado al final de la mesa de comedor, enfrente de una ventana amarilla con un adorno que se asemeja al de una colmena. Una mirada preocupada consume su rostro. La colmena es un símbolo importante de la película. El padre cuida una colonia de abejas, y la audiencia le observa usar el humo para sedar a las abejas. En esta escena el director usa Fernando como un símbolo del efecto de Franco en el país. Antes de sus acciones, la colmena está animada y está zumbando como la España que existió antes de la Guerra Civil. Después de la aplicación del humo a la colmena, las abejas son mécanicas, predecibles y aburridas, casí muertas, un metáfora para el pueblo español sometido de Franco y la dictadura. Erice pintar un cuardo de una cultura reprimida, que solo existe como una cáscara de lo que era. Veinticinco minutos después del comienzo de la película, podemos ver a Fernando describiendo las acciones de las abejas en su diario. La audiencia puede oir la narración en su cabeza, que escribe casí como con un tono de molestia, refiriéndose al trabajo de las abejas como “inutil” (Erice). Otro símbolo muy importante de la película es el monstruo de Frankenstein. Después de ver la película, Ana no puede entender porque el monstruo mata a la niña en la película, y por lo que pregunta a su hermana Isabel la razón. Esta, a su vez, comprende el concepto de ficción, por lo que miente a Ana diciéndole que el monstruo es un espíritu, y puede ser convocado por sujetos especiales. Con una interpretación, podemos ver la profunda fe de Ana en la historia de su hermana y su “abdicación de su capacidad de pensar por sí misma” como una representación del población de España entre 1939 y 1975, cuando muchas personas prefirieron aceptar las mentiras de la dictadura en lugar de darse cuenta de su difícil realidad (Gerhardt). Además, es evidente que la obsesión de Ana con la idea de Frankenstein no es tan simple como

parece, sino que es algo que la pone en peligro. Su inmersión total en la idea del monstruo le provoca la necesidad de ayudar a un fugitivo extraño y viajar solo por la noche muchos kilometros al bosque, demostrando la habilidad de la fantasia y la imaginación a “convertirse en una fuerza destructiva” (Harper). Aquí, Erice reafirma su creencia en el peligro de creer las mentiras y la propaganda de la dictadura. En una manera muy sutíl, el advisa precaución al gente de ser conciente de lo que es realidad y lo que es ficción.

Después de la muerte de Franco en Noviembre de 1975, la dictadura finalizó sin un lider y sin un heredero obvio. Con la certeza de que la dictadura no podría continuar sin Franco, un proceso único empezó. Al contrario que en el resto de países de Europa, los cuales transicionaron de un país autoritario a un país democrático, la época de transición en España fue relativamente suave. En vez de que el antiguo gobierno fuera reemplazado por completo, “se transformó” (Casanova). En su investigación sobre la transición de España a democracia, el autor José Casanova llega a decir en los años despúes de 1975 España: “se disuelve a sí misma, a través de la autorreforma” a una democracia, un proceso muy único hacia la transición en España. La primera persona en acensar al poder fue Don Juan Carlos como rey. El intentó a transformar el gobierno a una sistema democrático, pero él todavía fue sometido a las Leyes Fundamentales. Estes leyes fueron diseñado por Franco para “garantizar la continuidad del régimen” y además la mayoría de puestos de poder todavía le eran fieles a los ideales de Franco (Hottinger). Eventualmente, el rey eligió el primer ministro, Arias Navarro. Dos de sus ministros dirigieron la transición a democracia: Fraga Iribane y José María de Areilza. Los años siguientes estuvieron llenos de cambios, incluyendo la “primera elección libre desde 1936” para el país (Hilmore). El partido democratico dirigido por Adolfo Suarez ganó. Ahora, los años 1975 a 1978 están conocidos como el periodo de la transición.

Este época de gran cambios políticos en el país también trajo grandes cambios culturales. La Movida Madrileña o "La Movida" fue un movimiento de la contracultura definido por creativos como el director Pedro Almodóvar, la banda Alaska y Dinarama y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. En el centro del movimiento se encontraban los jovenes, llevando ropa brillante y vibrante y creando arte que trajese el mismo caos de su estilo de moda. Toda esta conmoción de estilo fue un reflejo de la motivación que inspira la creación de todo el arte de la época: una necesidad para revolución. Una necesidad de demostrar un deseo de un futuro nuevo y lleno de cambios. El alcalde de Madrid de ese tiempo, Enrique Tierno Galván, dijo de la Movida "bendice el caos…porque es un señal de libertad". Unas historias dicen que el término "movida" fue derivado de el término de la jerga para "las transacciones de hachís y heroína" (Phelan). Sin duda, las drogas fueron una parte central de este movimiento, demostrando como de diferente esta generación era en comparación a las antiguas generaciones conservadoras. Debido a los años de represión del uso o discusión de drogas en el país, pocos entendieron el nivel de los efectos malos que drogas podrían tener. Especificamente fue la "trivialización" del uso de drogas lo que era un peligro (Escuerdo). Pero las drogas no era el unico peligro a los miembros del movimiento, la enfermedad del SIDA mató muchos jóvenes, y grupos que se opusieron el cambio a ideas progresivos amenazaron los de la Movida. Una fotógrafa dijo que ellos perseveraron con su arte incluso cuando "ETA detonando bombas, la policía persiguiendo a estudiantes, grupos de ultraderecha entrando a bares con armas y cantando Cara Al Sol" (Phelan). Pero lo que destaca esta generación progresiva de la generación franquista anterior, era su habilidad de continuar expresándose en la cara de peligro y de muerte. Muchos pelearon por "vivir auténticamente su sexualidad" a pesar de la continuación de ideologías tradicionalmente católicas en el país (Escuerdo). Por este movimiento muchas señoras encontraron espacios

seguros para expresarse también, y para poder escapar así de ideas tradicionales sobre sus propósitos y papeles en su vida. En sus primeras obras, el director Pedro Almodovár aborda directamente temas como la de homosexualidad, el sexo y las drogas mientras historias que frecuemente tenían lugar "en los lugares de reunión de la época y sus alrededores" (Phelan). Sus películas como *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), *Laberinto de pasiones* (1982) y *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) pasaron a definir y representar la era. La Movida Madrileña creó un impacto duradero en España, empujando el país en la dirección de progreso, dando apoyo para la comunidad homosexual y aportando inspiraciones artísticas con sus obras vivantes, brillantes y osadas.

Ahora su película más conocida, *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) dirigida por Pedro Almodovár sigue las vidas entrelazadas, caóticas y apasionadas de cinco señoras en Madrid. El centro de la historia es Pepa, que ha sido dejada sin explicación por su amante, Iván, y ahora está perdiendo la cabeza. Cuando ella busca por la razón, encuentra el hijo de Iván y a su mejor amiga, Candela, quien ha sido secuestrada por un grupo de terroristas. La película está viva, llena de colores y de caos, un contraste severo de la España gris y tranquila de *El Espíritu*. Todos las señoras de la película son mujeres locas, pero en última instancia, independientes y complicadas; la última parte sirviendo como un reflejo de la expansión de las ideas acerca de lo que una mujer podría ser. Almodóvar representa mujeres con vidas sexuales activas sin juicio. En una escena Iván dice a Pepa: "¿A cuántos hombres has tenido que olvidar?" y ella responde: "Tantas como mujeres recuerdes" (Almodovár). Aquí, Almodovár trata hacer cuestionar a la audiencia sobre la doble moral para mujeres y hombres. Más tarde en la película, vemos a Marisa tener una polución noctura. Después, ella es alabada por perder su virginidad. En ambos momentos habla positivamente de temas que fueron tabúes durante la dictadura y sin de la

cultura católica. Temas que, bajo la censura, nunca podría ser publicada en los años antes. Además, la película era influida por películas de Hollywood. Por ejemplo, cerca del fin, Pepa y Ana están persiguiendo a Lucía en un taxi cuando ella empezaba a disparar al taxi desde la parte trasera de una moto. La influencia americana en la película revela una España más abierta al mundo que la de la dictadura. La transformación de España a un país más interconectado con el mundo también es evidente a través de sus acciones, específicamente por su oferta para unirse con NATO en 1982 (NATO).

Solo desde los elementos visuales de las películas *El espíritu de la colmena* y *Mujeres al borde de un ataque de nervios* es evidente que los personajes y sus creadores son de distintas epócas. La España de *El espíritu* básicamente es una extraña versión de si misma respecto a la que aparece en *Mujeres al borde*. Vibrante y colorida, *Mujeres al borde* refleja como una españa próspera y se fortalece en los años después de la muerte de Franco en 1975. Además, la profundidad y complejidad del simbolismo en *El espiritu* revela el efecto supresor de la censura sobre la gente, demostrando que los que quisieron expresarse durante la dictadura tuvieron que trabajar muy duro para evitar las reglas de la Junta. La supresión de la expresión en los medios de comunicación continuaba reprimiendo y controlando la vida cotidiana española, creando el país monótono y gris que existe en *El espirítu*. Por el otro lado, *Mujeres al borde* contiene menos simbolismo, puesto que, está enfocada en compartir una historia interesante, divertida, dramática y estilizado con el modo osado y los colores de la Movida Madrileña.

A través de estas películas podemos ver como la vida en España floreció después de la caída de la dictadura y sus leyes de censura. Sin la censura, los artistas estaban libres para explorar ideas tabúes, lo que conduce al principio de nuevos movimientos de arte y cultura, como la Movida. La falta de reglas sobre expresión artística creó espacios para personas como

Almodóvar para impugnar abiertamente lo que era considerado aceptable en sociedad. Debido a eso, se produjo un crecimiento notable de aceptación de homosexualidad, sexo prematrimonial y el uso de drogas y alcohol en la cultura española durante esta epóca. En estas películas, podemos observar como la cultura Española sobrevivió discretamente bajo un sistema dictatorial y represivo durante más de cuarenta años, dando lugar a una explosión de cambios culturales que, a su vez, se manifestaron como una época audaz, colorida y sin miedo a experimentar conocida como la Movida Madrileña.

Citas

Almodóvar, P. (1988). *Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios* [Film], El Deseo y Laurenfilm.

Baker, R. B., & Foltz, C. (1948). SPAIN UNDER FRANCO [Review of *The Spanish Story; The Masquerade in Spain*, by H. Feis]. *The Virginia Quarterly Review*, *24*(4), 617–621. http://www.jstor.org/stable/26440207

Cano, J. M. (1951). LA CENSURA CINEMATOGRAFICA EN ESPAÑA. *Revista Española de Pedagogía*, *9*(34), 361–366. http://www.jstor.org/stable/23760963

Casanova, J. (1983). Modernization and Democratization: Reflections on Spain's Transition to Democracy. *Social Research*, *50*(4), 929–973. http://www.jstor.org/stable/40970923

Erice, V. (1973). *The Spirit of the Beehive* [Film], Bocaccio Distribución.

Escudero, J. (1998). Rosa Montero y Pedro Almodóvar: Miseria y estilización de la movida madrileña. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, *2*, 147–161. http://www.jstor.org/stable/20641420

Gerhardt, J., & Slobin, D. (2024). Victor Erice's Film *The Spirit of the Beehive*: A Coded Warning Against Submission in the Aftermath of the Spanish Civil War. *Psychoanalytic Dialogues*, *34*(2), 235–246. https://doi.org/10.1080/10481885.2024.2320936

Harper, S. N. (2016). The Concept of Childhood in Victor Erice's El Espíritu de la Colmena. https://kb.osu.edu/server/api/core/bitstreams/e0148b52-e044-51ca-9cbd-01bfd8b5b787/content

Hillmore, P. (2023, July 26). *Spain holds first democratic election after death of Franco – Archive, 1977*. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/jul/26/spain-holds-first-democratic-election-after-death-of-franco-1977

Hottinger, A. (1976). Spain One Year after Franco. *The World Today*, *32*(12), 441–450. http://www.jstor.org/stable/40394898

Kinder, M. (2004). Reinventing the Motherland: Almodóvar's Brain-Dead Trilogy. *Film Quarterly*, *58*(2), 9–25. https://doi.org/10.1525/fq.2004.58.2.9

Mooney, S. (2009). The Invisible War: Violences and Violations in Novels under Censorship in Franco's Spain. *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, *34*(1), 115–134. http://www.jstor.org/stable/20779166

NATO. (n.d.). *Spain and NATO - 1982*. https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_195140.htm#:~:text=30%20May%20198 2%3A%20Spain%20formally%20accedes%20to%20NATO.

Payne, S.G. (2025, March 20). Francisco Franco. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Francisco-Franco

Phelan, S. (2020, February 11). *"Bless the chaos": La Movida Madrileña, Spain's seedy, wild post-franco underground*. The Guardian. https://www.theguardian.com/music/2020/feb/11/la-movida-madrilena-spain-post-franco-anarchists-alaska-pedro-almodovar

Preston, P. (1994). General Franco as Military Leader. *Transactions of the Royal Historical Society*, *4*, 21–41. https://doi.org/10.2307/3679213

Shubert, A., O'Callaghan, J.F., Carr, R., Rodriguez, V., Richardson, J.S., Smith, C.D., Koenigsberger, H.G., Harrison, R.J., Ginés, J.V., Viguera, M.J. (2025, March 18). Spain. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Spain

Snyder, T. (2017). On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Tim Duggan Books.

The Editors of Encyclopaedia Britannica (2023, June 12). Falange. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Falange

Willem, Linda M. (1998). "Text and Intertext: James Whale's *Frankenstein* in Víctor Erice's *El espíritu de la colmena*." *Romance Languages Annual* IX, 722-25. http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/395