

EL MADRID DE BERLANGA'S

MAPA CULTURAL ILUSTRADO AN ILLUSTRATED CULTURAL MAP

- FORO DE EMPRESAS POR MADRID
- acciona
- airbnb
- BBVA
- CarxBank
- Cámara de Comercio
- CERTIDO CAÑALEJAS MADRID
- Clear Channel
- endesa
- ferrovial servicios
- IFEMA MADRID
- ingesport
- JCDecaux
- MAHOU SANMIGUEL
- MUTUAMADRILEÑA
- PHILIPS
- REALE SEGUROS
- sacyr
- Santander
- simon
- Telefónica
- urbaser

EL BERLANGA DE MADRID

El Luis García Berlanga (Valencia, 1921; Madrid, 2010) que se instala en Madrid en 1947 es un joven apasionado por el cine cuyo instinto natural hacia la alegría ha sido matizado, tras sus vivencias en la Guerra Civil y con la División Azul, por un rotundo pesimismo alrededor de la vida y la condición humana, una visión demoledora de su país y el carácter español y un brutal desencanto político.

En aquellos años de la posguerra, el dinero de su familia le permite vivir entre algodones, y con criada, en el barrio de Chamberí. Berlanga adora el Madrid de los tugurios nocturnos y el de los cafés y tertulias. En su cine cobra un gran protagonismo el Madrid de la posguerra en *Esa pareja feliz*, el Madrid del desarrollismo en *El verdugo*, el del tardofranquismo en *La escopeta nacional* y el de la Transición en *Patrimonio nacional* y *Nacional III*. Esas películas se mantienen como un testimonio de primera clase del Madrid de su tiempo y del clima social, político, cultural y moral de un país derrotado. El término “berlanguiano” evoca una sociedad desquiciada, a la que Berlanga pintó con su inconfundible toque de humanidad, gracia y mala leche.

En Madrid se puede descubrir su nombre en una calle de Rivas-Vaciamadrid, en un instituto de Guadalix de la Sierra, en una plaza de Húmera y en un cine de Argüelles. El 13 de noviembre de 2010, en su casa de Somosaguas, Berlanga murió mientras dormía. Pocos españoles tienen la inmortalidad tan garantizada.

THE BERLANGA OF MADRID

The Luis García Berlanga (Valencia, 1921; Madrid, 2010) who moved to Madrid in 1947 was a young man with a passion for cinema. Following his experience in the Spanish Civil War and the Blue Division, his naturally joyful character had been tinged by deep pessimism about life and the human condition, a devastating vision of his country and the Spanish temperament, and overwhelming political discontent.

During the years following the war, his family’s money enabled him to live a life of luxury, attended to by his housekeeper, in the Chamberí district. The Madrid Berlanga adored was a capital with a clandestine nightlife, coffee shops and philosophical debates. It was this post-war Madrid that commanded prominence in his film *That Happy Couple*, a developmentalist Madrid that is featured in *The Executioner*, a Madrid in the final years of the Franco regime that is depicted in *The National Shotgun*, and a Madrid during the Spanish transition to democracy that is captured in *National Heritage* and *National III*. Today these films are first-hand witnesses to the Madrid that Berlanga breathed and the social, political, cultural, and moral climate of a defeated country. The term “Berlanguian” is reminiscent of a society wrought with despair, which Berlanga depicted with his hallmarks of humour and humanity, and his characteristic bad temper.

Many are the places in Madrid named after him, from a street in the neighbourhood of Rivas-Vaciamadrid and a secondary school in Guadalix de la Sierra to a square in Húmera and a cinema in Argüelles. On 13 November 2010, in his house in Somosaguas, Berlanga passed away in his sleep. There are few Spaniards whose legacy will be as long lasting as his.

Luis Alegre (Teruel, 1962)
En 2020 publicó junto al ilustrador El Marqués *¡Hasta siempre, Mister Berlanga!*
In 2020 he published *¡Hasta siempre, Mister Berlanga!*, in collaboration with the illustrator El Marqués.

EL MADRID DE BERLANGA

1 Casa familiar / Family home

Calle de Alonso Cano, 29 - Metro: Alonso Cano

1

En este edificio del distrito de Chamberí el director de cine Luis García Berlanga (1921-2010) vivió sus primeros años en Madrid, de 1947 a 1962. Durante esta etapa firmó cintas tan icónicas como *Bienvenido*, *Mr. Marshall*, *Plácido* y *El verdugo*.

2

It was in this building in the Chamberí district that the film director Luis García Berlanga (1921–2010) lived out his first years in Madrid, from 1947 to 1962. During this period, he worked on some of his most iconic films including *Welcome Mr. Marshall*, *Plácid* and *The Executioner*.

3

2 Cines Callao

Plaza del Callao, 3 - Metro: Callao

El Cine Callao, situado en el número 3 de la emblemática plaza del mismo nombre, acogió el estreno en 1953 de *Bienvenido*, *Mr. Marshall*. «Callao presenta hoy, precisamente hoy, sábado de Gloria, Bienvenido Mr. Marshall». De este modo las páginas del diario ABC del 4 de abril de 1953 recogían el primer pase de la socarrona comedia de Luis García Berlanga sobre las ayudas norteamericanas. En la misma plaza del Callao estuvo la sede de InCine (Compañía Industrial Cinematográfica), empresa creada en 1968 por Alfredo Matas y José Antonio Sáinz de Vicuña, con la que Berlanga filmaría varias de sus películas.

4

The Cine Callao, located at number 3 of this emblematic square of the same name, hosted the premiere of *Welcome Mr. Marshall* in 1953. “Today, on Holy Saturday itself, Callao presents *Welcome Mr. Marshall*” is how the pages of the ABC newspaper announced on 4 April 1953 the first screening of Luis García Berlanga’s satirical comedy about American aid. Plaza Callao was also home to the head offices of the company InCine (Compañía Industrial Cinematográfica), founded in 1968 by Alfredo Matas and José Antonio Sáinz de Vicuña, with whom Berlanga would go on to shoot many of his films.

5

3 Glorieta de Bilbao

Metro: Bilbao

6

Se vende un tranvía, obra dirigida por Juan Estelrich y con guion de Berlanga y Azcona, se rodó en una cafetería de esta plaza con forma de estrella, una de las más concurridas de la capital.

7

The film *A Tram for Sale*, directed by Juan Estelrich, with screenplay by Berlanga and Azcona, was shot at a café in this bustling star-shaped square in the heart of the capital.

8

4 Plaza de la Encarnación

Metro: Ópera

9

La imponente fachada del Real Monasterio de la Encarnación guarda este enclave, rodeado de vegetación, entre la plaza de Oriente y la plaza de Isabel II. Ubicada en el entorno del Palacio Real, muy cerca de este templo, en la plaza de la Marina Española, se rodaron algunas escenas de la mítica *El verdugo*.

10

The striking façade of the Royal Monastery of the Incarnation overlooks this square shaded by greenery, located between Plaza de Oriente and Plaza de Isabel II and in the vicinity of the Royal Palace. Close by, in Plaza de la Marina Española, various scenes of the famous *The Executioner* were shot.

11

5 Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga / Church of Our Lady of Covadonga

Calle de Francisco Silvela, 2 - Metro: Manuel Becerra

12

Luis García Berlanga y María Jesús Manrique contrajeron matrimonio en este templo en el año 1954. «Yo pedí al párroco la boda más pobre y como delante de nosotros se había celebrado una boda de esas de campanillas, según entrábamos nos iban retirando la alfombra, quitando los adornos, dejó de tocar la música...», explicó el cineasta en las memorias que firmó Gómez Rufo. La anécdota serviría de inspiración para la escena inicial de *El verdugo*, en la que la propia esposa de Berlanga aparece como figurante en el papel de invitada a la ceremonia en la que contraen matrimonio los intérpretes Nino Manfredi y Emma Penella.

13

Luis García Berlanga and María Jesús Manrique were married at this church in 1954. In his memoirs by Gómez Rufo, the filmmaker recounts this day: “I asked the priest for the humblest of weddings. Right before ours, a wedding with all the bells and whistles was held, so as soon as we stepped through the doors they began to remove the carpet, take down the decorations, and they stopped playing music...” These memories would later serve as inspiration for the opening scene of *The Executioner*, in which Berlanga’s wife herself plays the part of a guest at the wedding ceremony of the actors Nino Manfredi and Emma Penella.

BERLANGA’S MADRID

14

6 Palacio de Linares / Linares Palace

Plaza de Cibeles, s/n - Metro: Banco de España

15

Tras el éxito de *La escopeta nacional*, el productor Alfredo Matas le propone a Berlanga hacer una segunda parte. En 1980, prácticamente con el mismo equipo técnico y artístico, rueda en el madrileño Palacio de Linares *Patrimonio nacional*, donde continúa recogiendo las andanzas del mismo Marqués de Leguineche, una vez reinstaurada la monarquía en España. Desde 1990, el Palacio de Linares es la sede de Casa de América.

16

After the success of *The National Shotgun*, the producer Alfredo Matas encouraged Berlanga to make a sequel. In 1980, with practically the same technical and artistic team, the film *National Heritage* was shot at the Linares Palace in the capital. The story continues to follow the footsteps of the very same Marquess of Leguineche after the monarchy is reinstated in Spain. Since 1990, the Linares Palace has been home to Casa América.

17

7 Edificio Caja de Ahorros y Monte Piedad, Casa de las Alhajas

Plaza de San Martín, 1 - Metro: Callao

Lugar donde se sitúa el rastrillo benéfico de *Patrimonio nacional*.

18

The place where the jumble sale is held in *National Heritage*.

19

8 Escuela Oficial de Cine / Official Film School

Calle de Monte Esquinza - Metro: Alonso Martínez

La institución oficial para la enseñanza del séptimo arte se encontraba en un palacio de esta calle. Berlanga desarrolló en ella sus labores como docente, tras asistir como alumno al anterior Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, cuya sede se situaba en la calle José Gutiérrez Abascal.

A lo largo de tres décadas de existencia, la escuela se adaptó a los avances e innovaciones de la industria cinematográfica, y contó en su plantilla docente con destacados profesionales del sector cinematográfico del momento. Por sus clases pasó toda una generación de cineastas clave para nuestra cinematografía, como Pilar Miró, Carlos Saura, Mario Camus, Basilio Martín Patino o Josefina Molina. El centro de la calle Monte Esquinza es el que los alumnos recuerdan con más cariño: aulas en las que Berlanga solía impartir solo la primera clase, para después trasladar sus lecciones a la cafetería Manila, ubicada en la cercana calle Génova.

20

The official educational institution for the seventh art was located in a palace on this very street. A student of the former Institute of Film Research and Innovation located on Calle José Gutiérrez Abascal, Berlanga himself taught here. For over three decades, this school adapted to advances in the film sector with teaching staff who were well known in the business at the time. A generation of filmmakers who played a central role in Spanish cinematography passed through the doors of this official school, including Pilar Miró, Carlos Saura, Mario Camus, Basilio Martín Patino, and Josefina Molina. It is this centre on Calle Monte Esquinza that its students remember most fondly, and is where Berlanga would normally teach only his first lesson of the day, before heading to the Manila Café on the nearby Calle Génova for his remaining classes.

21

9 Restaurante O’Pazo

Calle de la Reina Mercedes, 20 - Metro: Santiago Bernabéu

22

El 12 de noviembre de 1985 el productor Alfredo Matas convocó en el restaurante O’Pazo de Madrid a un nutrido grupo de profesionales de la cinematografía española, con el objetivo de discutir algunos temas que les preocupaban. Participaron los directores Luis García Berlanga y Carlos Saura, los directores de producción Marisol Carnicero y Tedy Villalba, los actores José Sacristán y Charo López, los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matesanz, el guionista Manuel Matjí, el músico José Nieto, el director de fotografía Carlos Suárez y el decorador Ramiro Gómez. Esta reunión sería el germen de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, avalada por 87 firmas de profesionales.

23

On 12 November 1985 at the O’Pazo Restaurant in Madrid, the producer Alfredo Matas brought together a large group of professionals in the Spanish film industry to debate topics that were of particular concern to them. The directors Luis García Berlanga and Carlos Saura, production directors Marisol Carnicero and Tedy Villalba, actors José Sacristán and Charo López, film editors Pablo González del Amo and José Luis Matesanz, script-writer Manuel Matjí, musician José Nieto, cinematographer Carlos Suárez, and set director Ramiro Gómez were present. It was at this very meeting that the seed for the Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Spain, with 87 professional signatories, was born.

10 Academia de Cine / Academy of Motion Picture Arts

Calle de Zurbano, 3 - Metro: Alonso Martínez

En 1986, un año después de la histórica reunión en el restaurante O’Pazo, nació la Academia de Cine, de la que Berlanga sería presidente de honor. Sus diferentes sedes se ubicarían a lo largo de su historia en las calles de Génova –en la oficina de Fernando Colomo–; General Oráa y Sagasta. Desde 2007, se emplaza en el número 3 de la calle de Zurbano. En la actualidad, este edificio es lugar de paso obligado para los profesionales de la cinematografía y para aficionados al cine español, público que acude regularmente a la sede de la Academia para participar en sus numerosas actividades.

24

In 1986, a year after the historic meeting in O’Pazo, the Spanish Academy of Motion Picture Arts was founded with Berlanga as its honorary chairman. The academy’s head offices changed location several times throughout its history, from Fernando Colomo’s office on Calle de Génova, to Calle del General Oráa and Calle de Sagasta. Since 2007, the Academy has been located at number 3, Calle de Zurbano. Today, this institution is an unmissable stop for film professionals and cinema aficionados alike, who frequent the academy to take part in its various events.

25

11 Cine Doré

Calle de Santa Isabel, 3 - Metro: Antón Martín

26

El Cine Doré nació a principios de siglo XX como local cinematográfico en el que se llevaban a cabo distintas actividades. Se inauguró en diciembre de 1912 como el salón Doré. El edificio que conocemos hoy fue construido en 1923, obra del arquitecto Crispulo Moro Cabeza y el industrial Arturo Carballo Alemany. Tras varios años de restauración, en febrero de 1989 abrió sus puertas como sede de la Filmoteca Española. Anteriormente, y bajo la dirección de Luis García Berlanga, la Filmoteca contó con otras sedes:

- Cine Príncipe Pío (Cuesta de San Vicente, 16): 1978-1981
- Círculo de Bellas Artes (Calle Alcalá, 42): 1981-1982
- Museo Español de Arte Contemporáneo (Calle Conde Duque, 9): 1978-1981

27

The Cine Doré first opened its doors at the start of the 20th century as a picture house and venue that played host to a range of events. In December 1912, it was inaugurated as Salón Doré. However, the building we know today was built in 1923, by the architect Crispulo Moro Cabeza and the industrialist Arturo Carballo Alemany. After several years of renovation work, in February 1989 it reopened its doors as the head offices of the Spanish Film Library, which had in the past been located at the following locations under the management of Luis García Berlanga:

- Cine Príncipe Pío (Cuesta de San Vicente, 16): 1978–1981
- Círculo de Bellas Artes (No. 42, Calle Alcalá): 1981–1982
- Spanish Museum of Contemporary Art (No. 9, Calle Conde Duque): 1978–1981

28

12 Librería Ocho y Medio / Ocho y Medio Bookshop

Calle de Martín de los Heros, 11 - Metro: Plaza de España

Desde hace décadas, los profesionales y apasionados del séptimo arte tienen como referencia Ocho y Medio. Esta librería es un imprescindible lugar de encuentro para el conocimiento cinematográfico. En las columnas de este café-librería conviven las firmas enmarcadas de Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Tim Burton o John Waters con las de Luis García Berlanga, Rafael Azcona, Iván Zulueta o Víctor Erice.

29

For decades, film professionals and cinephiles have held Ocho y Medio in the highest regard. Since the very first day it opened, it has been a hub of cinematic knowledge. On the columns of this café-bookshop, the framed signatures of Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Tim Burton, and John Waters hang alongside those of Luis García Berlanga, Rafael Azcona, Iván Zulueta, and Víctor Erice.

30

13 Sala Berlanga, antiguo Cine California / Sala Berlanga, formerly Cine California

Calle de Andrés Mellado, 53 - Metro: Islas Filipinas

31

El Cine California se inauguró en 1949, siendo progresivamente cine de barrio, sala X, sede de la Filmoteca Española y pantalla de arte y ensayo hasta su cierre a finales de los años noventa. Fue allí donde se estrenó, en 1979, la primera película de Pedro Almodóvar, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*. En 2010 reabrió sus puertas bajo el nombre de Sala Berlanga. El cineasta acudió a la inauguración del cine que lleva su nombre en el que acabaría siendo su último acto público.

32

The Cine California opened in 1949 as a neighbourhood cinema and went on to be a picture house showing X-rated films, the main offices of the Spanish Film Library and a screen for art and essay, before closing down at the end of the 90s. It was here in 1979 that Pedro Almodóvar’s first film *Pepi, Luci, Bom and Other Girls Like Mom* was premiered. As a tribute to the director, it reopened its doors in 2010 under the name Sala Berlanga. The opening ceremony for this cinema that bears his name would be the filmmaker’s last public event.

33

14 Restaurante Berlanga

Avenida de Menéndez Pelayo, 51 - Metro: Ibiza

34

Frente al parque de El Retiro se encuentra el restaurante que regenta José Luis García Berlanga, hijo mayor del afamado cineasta. Aunque también ha tenido una trayectoria profesional en el mundo audiovisual, la cocina es una de sus pasiones y desde 2020 ejerce en este local. El comedor principal está presidido por un gran mueble vitrina, propiedad de la familia, en el que destaca la colección de libros de Luis García Berlanga.

35

Opposite El Retiro Park is a restaurant with José Luis García Berlanga, the eldest son of the acclaimed filmmaker, at its helm. Although he also dedicated his professional career to the audiovisual world, it is in the kitchen where his true passion lies. And since 2020, he has pursued it at this establishment. The main dining room is home to a large display cabinet belonging to the family where Luis García Berlanga’s collection of books is stored.

36

15 Instituto Cervantes

Calle de Alcalá, 49 - Metro: Banco de España

37

En 2008, Luis García Berlanga depositó en la Caja de las Letras, del Instituto Cervantes, un sobre cuyo legado pidió que no se revelase hasta junio de 2021 , cuando se cumpliera el centenario de su nacimiento. En su interior estaba el guion firmado junto a Rafael Azcona, Manuel Hidalgo y Jorge Berlanga de *¡Viva Rusia!*, la cuarta película de la serie que comenzó con *La escopeta nacional*.

38

In 2008, Luis García Berlanga left a sealed envelope in a safety deposit box in the Arts Archives of the Instituto Cervantes with instructions not to open it until June 2021, the 100th anniversary of his birth. Inside was the unpublished script, written in collaboration with Rafael Azcona, Manuel Hidalgo and Jorge Berlanga, for *Long Live Russia!*, the fourth installment in the saga that began with *The National Shotgun*.

Con la colaboración de la Academia de Cine
In collaboration with the Spanish Academy of Motion Picture Arts

Depósito legal: M-15671-2021

39

40

41

42