

Los primeros

El cinematógrafo nació en plena época industrial. Los hermanos Lumière, que llevaban varios años en su invento y habiendo filmado ya más de un centenar de películas de un minuto, se decidieron a enseñar su invento al pueblo de París. Lo presentaron con temor, pues nunca tuvieron excesiva confianza en sus posibilidades artísticas ni menos económicas. Tras muchas negociaciones con diferentes locales, incluido el Folies Bergères, encontraron un sencillo local decorado al estilo oriental, el Salón Indio del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos. Los Lumière prefirieron una sala de reducidas dimensiones en razón de que si era un fracaso, pasaría inadvertido. El día de la representación, considerado oficialmente como el primer momento de la historia del cine fue el 28 de diciembre de 1895.

Tal y cómo pensaron los organizadores, el primer día no fue especialmente extraordinario, pues acudieron solamente 35 personas. Bien cierto es que tampoco la publicidad fue excesiva y el cartel realizado a la rápida no fue muy significativo. Los Lumière tuvieron la precaución (Gubern, 1989) de pegar en los cristales del Grand Café un cartel anunciador, para que los transeúntes desocupados pudieran leer lo que significaba aquel invento bautizado con el impronunciable nombre de Cinématographe Lumière. La explicación, impresa en letra cursiva, resulta hoy un tanto pintoresca y barroca: «Este aparato -decía el texto- inventado por MM. Auguste y Louis Lumière, permite recoger, en series de pruebas instantáneas, todos los movimientos que, durante cierto tiempo, se suceden ante el objetivo, y reproducir a continuación estos movimientos proyectando, a tamaño natural, sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala entera.». Según Georges Mèliès, que asistió a aquella función primera pues regentaba un estudio fotográfico en París y había tomado parte en algunas de las negociaciones para encontrar la sala, aunque al principio el ambiente era de gran escepticismo, cuando los espectadores vieron moviéndose los carruajes por las calles de Lyon, quedaron, cita Gubern,

petrificados «boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo que puede expresarse».

Sin embargo el pueblo parisiense, corrida la voz sobre aquel espectáculo maravilloso y espectacular, ya al segundo día llenó el salón y las colas recorrían el bulevar. Los diarios de París elogiaron aquel espectáculo insólito y los hermanos Lumière tuvieron asegurada, a partir del segundo día, sus espectadores incondicionales.

Aunque los Hermanos Lumière poseían un amplio stock de películas, en sus primeros tiempos siempre comenzaban por La salida de la fábrica Lumière (La sortie des Usines Lumière, a Lyon, 1895), que según sus historiadores fue su primera película y de paso hacían homenaje a su empresa. El repertorio lo componían películas familiares, sus hijos comiendo, o de la vida de las calles de Lyon, soldados haciendo la instrucción, y al ser Louis Lumière muy buen fotógrafo no evitó la utilización de efectos como el humo en una herrería y las nubes de polvo en una demolición, que tuvieron inmenso éxito. No en balde la fotografía era la madre del cine y sus pioneros no evitaron el arte ya desde los comienzos.

Ya en los primeros momentos se hicieron famosas dos películas que dominaron en su show: Llegada del tren a la estación (L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, 1895) y El regador regado (L'arroseur arrosé, 1895), el primer film de humor, de un minuto, de la historia del cine.

La primera película que se considera rodada en España es Salida de misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, en 1896, de Eduardo Jimeno.

La primera sesión

Las diez brevísimas películas de diecisiete metros que componían los primeros programas presentados por los Lumière mostraban imágenes absolutamente vulgares e inocentes. Películas que, barajando unas pocas variantes, ofrecían temas bien prosaicos:

- *La salida de los obreros de la fábrica Lumière*
- *Riña de niños*
- *Los fosos de las Tullerías*
- *La llegada del tren*
- *El regimiento*
- *El herrero*
- *Partida de naipes*
- *Destrucción de las malas hierbas*
- *La demolición de un muro*
- *El mar*

Como puede verse, nada nuevo ni nada extraordinario ofrecían estos temas, propios del repertorio de cualquier fotógrafo aficionado de la época. Pero, a pesar de ello, el impacto que causaron aquellas cintas en el ánimo de los espectadores fue tan grande que al día siguiente los diarios parisinos se deshacían en elogios ante aquel invento y un cronista, víctima de una alucinación, elogiaba la autenticidad de los colores de las imágenes.

El segundo

Georges Mèliés¹ se entusiasmó con el invento de los Lumière, y siendo un hombre de una gran sensibilidad, capacidad creativa y espíritu empresarial, enseguida le vio posibilidades al espectáculo. Se la ingenió para adquirir un proyector y comenzó a rodar inmediatamente. Al poco tiempo, debido a su conocimiento del mundo de la farándula, había desarrollado su carrera de cineasta, aplicando sus habilidades al mundo del espectáculo en el Teatro Robert Houdini, de París, que compró para el efecto y al que dotó de todos los inventos necesarios para realizar sofisticadas puestas en escena y sorprender a los parisienses con sus decorados, proyecciones, vestuarios y representaciones.

---

¹ Un poco más de Mèliés:
<http://www.miradas.net/2005/n40/homenaje.html>

Realizó infinidad de películas utilizando ingeniosos, e ingenuos, trucos, alguno de los cuales todavía es motivo de discusión sobre cómo lo logró. Aplicó fundidos y encadenados tal y como se hacían en las sesiones de diapositivas. A él se deben espectáculos filmados llenos de fantasía y de creatividad y rodó ya en 1899 la primera película de diez minutos, El proceso Dreyfus (L'affaire Dreyfus, 1899), reportaje periodístico sobre dicho acontecimiento. En 1902, filmó Viaje a la luna (Le voyage dans la lune), un prodigio para la época, en la que ya utiliza maquetas, filmación a través de un acuario, superposiciones de imágenes (filmaba sobre fondo negro en doble exposición).

Viaje a la Luna de Georges Méliès

Porter y el primer montaje en el cine

Un operador de Edison, en Estados Unidos, Edwin S. Porter, tuvo la genial idea de montar por separado una serie de escenas de archivo de incendios y acciones de los bomberos por un lado, y por otro secuencias de bomberos tomadas por él mismo. El resultado fue, probablemente, la primera película de montaje de la historia del cine Vida de un bombero americano (Life of an American Fireman, 1903). Su descubrimiento lo perfeccionó en Asalto y robo al tren (The great train robbery, 1903), en la que mezcla varias historias rodadas por separado que confluyen en un momento determinado. Entre las secuencias, son de destacar: unos bandidos que han

asaltado la estación, la hija del telegrafista que al que han amordazado, y un baile en el que está la gente del pueblo. La historia finaliza en la confluencia de estos tres relatos en un final en el que los bandidos son rodeados y vencidos. El final de la película es otro avance indiscutible: el primer plano del actor George Barnes, jefe de los bandidos, que apunta su revólver hacia el público, y dispara. Desde esta película el avance del lenguaje cinematográfico fue imparable.

Edwin S. Porter

Edwin S. Porter trabajó con Edison como ayudante de cámara y como jefe de su estudio. Fascinado por el trabajo de Méliès, Porter quiso hacer también un cine narrativo. En 1903, estrena Asalto y robo de un tren (The great train robbery), película que inició el género del western. Puede ser considerada como la primera obra importante, con argumento de ficción, del cine americano. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo y aunque la acción suele transcurrir de cara al espectador, se observa un uso narrativo de la profundidad. Su última escena, un primer plano de un pistolero disparando sus armas hacia el espectador, causó una impresión parecida a la que pudo hacer en su día el tren de los hermanos Lumière. La película fue un gran éxito².

Griffith, padre del lenguaje cinematográfico

Aunque Griffith se creó su propia historia adjudicándose el ser el pionero de varios descubrimientos cinematográficos sin serlo, no hay quién dude de la importancia decisiva de su tarea de realizador para servirse de la técnica y descubrir, expandir y consolidar gran parte de lo que hoy se considera el lenguaje cinematográfico. Su primera aportación está en la forma de utilizar el conjunto de habilidades técnicas para contar mejor

---

² Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_S._Porter

sus historias. Desde 1908 rodó infinidad de cintas, hizo todos los experimentos concebibles, en momentos, como afirman varios autores en los que, al no existir reglas ni escuelas de rodaje, todo era permitido. Rodó igualmente casi todos los tipos y géneros del cine, y se le adjudican la mayoría de los descubrimientos del lenguaje cinematográfico.

Con su película El nacimiento de una nación (The birth of Nation, 1915) el cine comienza una nueva era, que pasa de los balbuceos de sus pioneros a adquirir técnicas y lenguaje propios. Otro film clásico suyo, Intolerancia (1916), define su sentido de los tiempos y los espacios cinematográficos, en los que juega con el tiempo narrativo, muy diferente ya al tiempo real. Le preocupa más la imaginación y el mensaje que quiere transmitir que la cronología de los hechos y la coherencia y adecuación con la realidad, al igual que a algunos directores rusos pocos años más tarde. Una curiosidad de Griffith es que no hacía guión por muy complicada que fuera la historia que contar; todo estaba en su cabeza y dirigía, rodaba y montaba sus películas al mismo tiempo. Algunas incoherencias de sus filmaciones son fruto de su estilo de trabajo.

«Hasta 1915, fecha en la cual Griffith terminó su epopeya, el público no había conocido más que filmes de segundo orden, de uno o dos rollos. Fue necesaria The Birth of a Nation para convencer al mundo de que Hollywood había llegado a la madurez. Este largo metraje fue un revulsivo en la historia del cine. La opinión pública se desembarazó de la idea difundida hasta entonces de que el cine era tan solo un arte menor de diversión, un vástago ilegítimo del teatro»

Raoul Walsh (Un demi-siècle a Hollywood, 1976)

Asalto y robo de un tren

Película de 8 minutos, que influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine. La película tuvo un gran éxito y contribuyó de forma notable a que el cine

Pse convirtiera en un espectáculo masivo. Las pequeñas salas de cine, conocidas como nickelodeones, se extendieron por Estados Unidos, y el cine comenzó a surgir como industria. La mayoría de las películas eran de una sola bobina.

Anécdotas

En 1908 las películas se rodaban en hangares de vidrio, pues apenas había luz eléctrica, con una cámara operada por un señor con visera que silbaba mientras tanto una marcha militar para poder marcar el ritmo de la manivela, a la cadencia de 16 imágenes por segundo.

La minuciosidad de Charles Chaplin era tal, que al rodar la escena del desayuno de Chaplin y el niño, en «El Chico», de un minuto de duración, tardó dos semanas en rodarse y consumió 14.000 metros de película. La secuencia del encuentro entre el vagabundo y la ciega en «Luces de la ciudad» tardó en rodarse una semana, creándose conflictos importantes entre el equipo técnico y Chaplin por el rigor y perfección exigido en cada toma.

3

---

³ *El icónico Charles Chaplin*

Géneros cinematográficos

El género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación, los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica.

Los dos géneros mayores griegos: comedia y tragedia; uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz, y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. Estos géneros se fueron diversificando en el teatro, y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo, las posibilidades del cine lo desmarcaron completamente de los géneros tradicionales, creando nuevos géneros caracterizados por la escasa complejidad de su regulación.

Así pues, el género cinematográfico es la forma específica para clasificar películas que tienen ciertos rasgos en común por grupos, más que por temática o estilo, por la forma de llevarla a cabo, al tipo de público al que va dirigido y su acogida entre los espectadores.

Cine Ambiental

Por lo general este género cinematográfico relaciona al hombre con la naturaleza defendiendo el medio ambiente.

De tal manera, que la defensa de la naturaleza y el medio se ha ido desarrollando durante el último siglo, y el cine ha sido en este proceso un protagonista esencial en la medida que lo ha ido exponiendo y representando.

Cine de Animación

El cine de animación es una categoría de cine que se caracteriza por no recurrir a la técnica del rodaje de imágenes reales sino a una o más técnicas de animación, este es realizado con técnicas de animación elaborando imagen por imagen para crear la ilusión de movimiento.

Cine de Autor

El cine de autor es un punto intermedio entre el narrativo y el no-narrativo. Es decir, en las películas de autor nos encontramos con unos personajes y una trama, pero en este tipo de cine no es tan importante lo que se cuenta, sino cómo se cuenta.

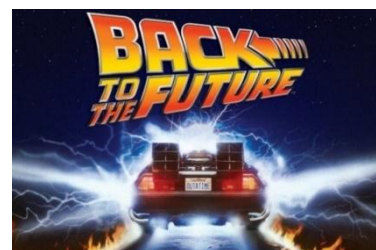
Dicho de otra manera, en el cine de autor el director tiene en su poder todas las tomas de decisiones y total libertad, y además este está dedicado a un público específico.

Cine Comercial

Son las películas creadas por la industria cinematográfica orientadas al gran público y con la generación de beneficios económicos, de este modo, son películas creadas exclusivamente para generar beneficios económicos, están hechas para vender entradas de forma masiva y que les guste a todos los públicos de todas las edades. Detrás de estas películas están las grandes productoras como La Warner Bross. Estas películas se caracterizan por la ausencia de reflexión o moraleja, sin indagar en la Psique del personaje y creados de tal manera que todos nosotros nos sintamos identificados con algún aspecto de la vida o personalidad de alguno de los personajes.

Cine de Culto

⁴Son películas no muy acogidas por el público en su estreno, pero que a medida que ha transcurrido el tiempo gusta a un grupo específico de personas ya sea por su trama, temática, formato o producción y se han convertido en películas de un culto popular. Son películas controvertidas que causan polémica ya sea por su ideología y la propia historia y se alejan de la narración clásica del cine al que estamos acostumbrados.

---

⁴ Volver al futuro, la película comercial que se volvió de culto

Cine Documental

El cine documental indaga la realidad, plantea discursos sociales, representa historias particulares y colectivas además de que la organización y estructura de imágenes y sonidos, según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.

Cine Experimental

El cine experimental es aquel que amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor de un relato argumental, por tal motivo se considera que este es aquel que rompe con la narración y el lenguaje audiovisual para centrarse en la parte artística.

Cine Independiente

El llamado cine independiente hace referencia a todas aquellas películas que se realizan, o se han realizado, al margen de los circuitos comerciales y de producción habituales. Son películas creadas por pequeñas productoras fuera del circuito de las productoras que pertenecen al ámbito comercial como la Warner o la Paramount. No está realizada en grandes estudios como Hollywood, y su presupuesto es considerablemente bajo, en comparación con una superproducción y sus temas a tratar son más comunes y cercanos al espectador, por lo que una persona puede sentirse identificado con la situación que está viviendo el protagonista.

INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL CINE ARGENTINO.

⁵ Esperando la carroza, emblema del cine argentino

Introducción

La historia del cine no puede separarse de la vida, las ideas y las pasiones de los hombres. Tampoco puede separarse de su contexto. Al estudiar sus obras y sus hombres no podemos olvidar que el cine es parte del conocimiento de nuestro país. Es un elemento de valor en el reflejo de su historia y sus costumbres que realmente integra su cultura. El cine es un referente de gran trascendencia, para el conocimiento o recreación histórica. Su adecuada utilización nos permite acceder a interesantes planteos de nuestra historia. Cabe destacar que un film puede o no tratar un hecho histórico pero la trama o guion nos dará una excelente pesquisa de un tiempo político, social y cultural. El cine ocupa un lugar muy importante en el panorama del arte y la cultura contemporánea, y también un instrumento pedagógico y científico en las universidades. Las películas constituyen excelentes documentos históricos, son magníficas fuentes impresas. Se pueden mencionar -además- antiguos noticieros o "actualidades" (ahora históricos), reportajes a personajes gravitantes en un momento o a personas que los han conocido, películas etnológicas, de las cuales hay abundante material en la UNESCO. Otro aspecto muy valioso constituyen las películas de reconstrucciones socio-históricas contemporáneas o no, de interpretaciones de la realidad, de políticas y de ideologías. El conocimiento que a través de un film podemos obtener, considerado como fuente impresa, vale decir el cine como laboratorio histórico. Filmar es otra manera de escribir la historia, ya sea se trate de un tema del pasado o del presente, la forma de organizar las imágenes implica una posición ideológica. En casos que el argumento refleja un tema contemporáneo, el director al realizar la organización de tomas y posterior montaje, privilegia un punto de vista sobre otros y cumple -en imágenes- la misma tarea que un escritor cuando selecciona un tema o formula una referencia. Nuestro propósito es rescatar para la guarda de la memoria de algunas de las imágenes

de nuestro cine mudo y sonoro -en las primeras décadas- que representaron momentos importantes de ambos períodos. En efecto, tenemos en cuenta, el significado de las constantes temáticas y estilísticas del cine argentino y también la impronta social.

El Cinematógrafo de los Hermanos Lumière

El 28 de diciembre de 1895, en el subsuelo del Grand Café, a poca distancia de la Opera de París, Louis y Augusto Lumière lograron, en aquella función inaugural un progreso que no alcanzó Tomas Alva Edison: la proyección de las imágenes sobre una pantalla. La misma se hallaba en medio del salón y el público desde sus mesas vieron la famosa locomotora y la salida de los obreros de la fábrica.

Los Lumière eran fotógrafos, colocaron la cámara hacia un costado para obtener perspectivas y para registrar la profundidad del campo natural. Desconocían el montaje y no se propusieron nada más que el realismo emergente de la toma documental. Así comenzó, con la invención de los Lumière (patentada el 13/2/1895), una revolución en el mundo de las artes que movió a millones de personas y fortunas en todo el mundo.

La Primera Película Exhibida en Buenos Aires. 1896

Buenos Aires fue la tercera ciudad latinoamericana en tener cine en una sala después de San Pablo y México. El 18 de julio de 1896, en el teatro Odeón, se proyectó un film de Lumière. Así lo documentó el periódico La Nación en su edición de esa fecha. El periódico Imperial film, especializado en temas cinematográficos, recordaba este acontecimiento pero mencionaba el hecho con una diferencia en la fecha: El 28 de septiembre de 1896 fue exhibida en el teatro Odeón la primera

película cinematográfica que conoció Buenos Aires. La iniciativa correspondió al empresario teatral Francisco Pastor y llevase a cabo con el concurso económico de Eustaquio Pellicer, prestigioso periodista español que hizo su carrera en nuestro país, en donde fundó las revistas "Caras y caretas" y "P.B.T.", que durante muchos años tuvieron dilatada difusión. El mismo Pellicer explicó un día aquella aventura, diciendo que fue obra de la casualidad. D. Francisco Pastor, cuyos negocios a la sazón andaban mal, le propuso explotar en sociedad el cinematógrafo. Planeado el asunto, "a mí me fue posible conseguir los cuatro o cinco mil pesos para la adquisición de películas, y realizamos un contrato con el Propietario del "Odeón" -dice Pellicer, agregando luego: La Impresión del público frente a la primera película fue quedarse con la boca abierta. Yo mismo, que oficiaba de operador, desde mí puesto, alcanzaba a oír perfectamente las exclamaciones de sorpresa de los espectadores que no se imaginaban cómo podía templarse en fotografía animada hasta el movimiento de las olas. La duración de la exhibición cinematográfica duraba el tiempo que yo creyera conveniente de acuerdo con la función, por cuanto la máquina, que no era eléctrica, marchaba según la velocidad que yo le imprimiera por medio de la manivela, ejerciendo como de organista. Luego hicimos un negocio en París y adquirimos por 4.000 francos unas 25 Películas de 500 metros cada una, de manera que ya no teníamos necesidad de repetirlas durante la noche, como al principio sucedió. En una ocasión se nos incendió una película. Las llamas se reflejaron en la pantalla y el público, dándose cuenta, magnificó el accidente, temiendo que se produciría algún siniestro y atropelladamente, en horrible confusión, trataba de salir de la sala, en medio de las angustiosas quejas de las damas; Pero esto duró breves instantes, pues enseguida se dio luz restableciéndose el orden.

En otra ocasión me vi en grandes apuros. El calor que proyectaba el foco había quebrado el lente y creí que en Buenos Aires no podría conseguir otro; pero felizmente no fue así. Encontré un taller que me proporcionó uno en inmejorables condiciones. Luego, el aislador de agua cristalina evitó nuevos percances como éste. El público en no era el impaciente de hoy, era tolerante y disculpaba fácilmente cualquiera de los

fracasos. Luego, por motivos de mi profesión, tuve que abandonar la empresa, prosiguiendo Pastor por su lado en nuevos intentos, hasta que se hizo un fuerte empresario. Como se ve, don Eustaquio Pellicer merece ser recordado con emoción cuando se hable de la época heroica de la cinematografía argentina. Verdad es que su actuación de cinematografiaste fue breve, debido a que, en verdad, fue siempre pura y simplemente un periodista, y como tal se le recuerda siempre con cariño en el ambiente del periodismo metropolitano. Pero tuvo el alto honor de ofrecer al público de Buenos Aires la primera película que se conoció en nuestra ciudad, ya esto constituye un señalado mérito para que en nuestro gremio se le recuerde eternamente.

La Cinematografía Argentina de la Primera Época

Nuestro primer film, "La bandera argentina" (1897), fue realizado por el camarógrafo francés Eugenio Py, quien adquirió el equipo técnico (LumiereGaumont) en el negocio del belga Enrique Lepage. En la Plaza de Mayo filmó la bandera flameante. La fotografía tenía movimiento y el símbolo fotografiado era el emblema nacional. Las películas nacionales fueron producto del asombro: la imagen callejera pre-documentalista y el placer de registrar el movimiento, Lepage y Py entre muchos trabajos dejaron constancia de las emotivas reuniones entre Mitre y el presidente del Brasil Campos Salles (1900). La cinematografía silenciosa argentina tuvo un importante desarrollo, se calculan unos doscientos filmes. En la primera década del siglo -se inició el film d'art, al estilo francés, que consistía en tomar hechos de la historia nacional con forma teatral. Mario Gallo, en esta línea rodó: "La revolución de mayo" (1909) y "El fusilamiento de Dorrego" (1910). La síntesis de su elementalidad puede encontrarse en la primera película, donde el cabildo aparece pintado en un telón de fondo, frente al cual un grupo de extras, con sus paraguas desplegados, semejan al pueblo. En otra escena en el interior

del cabildo, se producen los debates que marcaron la revolución. En esta película actuaron destacadas figuras del teatro argentino como Pablo Podestá, Elías Alippi. Una larga lista de títulos se filmaron, por esos años: "Los habitantes de la leonera", con Enrique Muiño y César Ratti; "Juan sin ropa", con Héctor G. Quiroga, Julio Searcella y Lalo Bouhier; "Resaca", con Pedro Gialdroni, Luis Arata, Marcelo Ruggero y José Franco. Vinieron luego "Venganza gaucha", "Campo ajuera", "De vuelta al pago", "En buena ley", "Mi alazán tostao", "Los inconscientes", "El conde de Orsini", "La loba", "Santos Vega", "El evadido de Ushuaia" "Cuando el grito de la patria suena", "A través de los Andes en globo", "La última langosta", "Buenos Aires tenebroso", "El festín de los caranchos", "Una noche de gala en el Colón", - dibujos animados-, "Camila O'Gorman", "Güemes y sus gauchos", "El hijo del Ríachuelo", "Patagonia", "El hijo de naidés", "Manuelita Rosas", "El lobo de 1a ribera", "con los brazos abiertos", "Dios y la Patria", "Federales y unitarios", "Hasta después de muerta", "Fausto", "Flor de durazno", "Los muertos", "Brenda", "En la sierra", "La casa de los cuervos", "El puñal del mazorquero", "Melenita de oro", "Martín Fierro", "La chica de la calle Florida", "Corazón de criolla", "Audacia y nobleza", "Juan Moreira", "La vendedora de Harrods", "Midinetes porteñas", "La muchacha del arrabal", "La aventurera del pasaje Güemes", y "De nuestros pampas". "Nobleza gaucha" fue la película de aquella época que alcanzó mayor éxito, lo que determinó que una productora realizara una nueva versión sonora y parlante, que no tuvo la resonancia de la primera. Otras producciones de aquella época tuvieron también sostenido éxito, entre ellas "Hasta después de muerta", en la que actuaba Florencio Parravicini, que tan destacada actuación tuvo luego en el cine hablado y "Flor de durazno", versión de la novela de Hugo Wast. Directores de aquella época que luego continuaron dirigiendo películas cuando vino el cine parlante, fueron José A. Perreyra, Nelo Cosimi, Edmo Cominetti, Julio Irigoyen y Leopoldo Torres Ríos. Las productoras de aquel entonces fueron Mario Gallo Films, Patria Film, Sociedad General Cinematográfica, Cairo Film, Ortiz Film; Fattori Film, Mundial Film, Lastra Film, Ariel Film, Valle Film, Corvicier Film, Galo Film, Colón Film, Quesada Film, Martínez y Gunche, Buenos Aires Film, Cosimi

Film y Tylca Film. También merece destacarse la figura de José Agustín Ferreyra, cuya obra excede con creces las limitaciones del cine mudo. En su trabajo cinematográfico captó poéticas y conmovedoras visiones de los barrios pobres de Buenos Aires. A su intuición plástica añadía un genuino amor por lo humilde que se mezclaba con una predilección por los temas del tango. Sin formación intelectual, Ferreyra no comprendió pero amó a un mundo típicamente argentino, que él trasladó desordenadamente a la pantalla en "Muñecas rubias", "Organito de la tarde", "La muchacha del arrabal", "Perdón viejita", "La costurerita que dio aquel mal paso " y varias otras películas. Ferreyra rebasa este período, continuando su obra en cine sonoro. Durante la última década muda, Federico Valle, técnico y productor italiano, que se radicó en Buenos Aires (1911), fundó el "Film Revista Valle" - noticiero semanal- completó más de seiscientas ediciones y se destacó por su ritmo ágil y atractivo montaje. Pese a todos los intentos de revertir la situación -tanto artística como económica- el cine argentino mudo seguía languideciendo sobre el final de los años '20 cuando se produjo el advenimiento del sonido y las cosas cambiaron completamente. La voz sumada a la imagen permitió hacer un cine más característicamente argentino, por diversos motivos, pero principalmente por las expresiones idiomáticas que eran diferentes a los demás pueblos latinoamericanos. Los primeros en producir películas habladas en castellano que tuvieron para los latinoamericanos la atracción y el encanto de su propia lengua, pese a las diferencias en matices. El cine argentino ocupó en pocos años el mercado de habla castellana, con importante distribución en el exterior y también había creado una considerable cantidad de espectadores locales que cada vez apoyaban más al cine nacional.

El Cine Argentino Sonoro

La producción fílmica argentina de 1930, bien definida como un período intermedio, porque varios de los films realizados tenían momentos de sincronización sonora (el proceso se hacía por medio

de discos, según el sistema Vitaphone), tanto la filmación como la mayor parte del metraje eran mudos. Los dos primeros éxitos sonoros fueron "Tango" de Moglia Barth, y "Los tres berretines", de Susini, en 1933. La primera estableció las bases para la fundación de Argentina Sono Fílm, y la segunda dio origen a Luminton.

Estas películas fueron temas populares abundantemente acompañadas con tangos. Figura típica de este cine -algo, bohemio y popular- fue el tango. Así, desfilaron orquestas y figuras del ambiente: Libertad Lamarque, Tita Merello, Mercedes Simone, Luis Sandrini, Pepe Arias, entre otros. Pero, además se imponía un avance técnico, en los Laboratorios Alex de Alejandro y Carlos Connio, se incorporaron reveladoras y copiadoras automáticas, moviolas, trucas, etc. que permitió mejorar los niveles de eficiencia y calidad.

Al promediar la década del treinta se constataba un importante aumento en la producción, con la incorporación de nuevos directores como: Mario Soffici, Luis Saslavsky, Alberto de Zavalía, Daniel Tinayre. Era, evidentemente, un cine que se realizaba trabajosamente. Su extracción popular le permitía reflejar con cierta veracidad tipos o ambientes auténticos. Esta correlación entre fílm y espectador surgía de un reconocimiento, una familiaridad entre uno y otro. El cine hablaba su idioma, contenía su música. Aunque sin aparecer -aún- figuras de talento o inspiración excepcionales nuestro cine cumplía una evolución positiva en vías de una eventual madurez. Por eso adquirió prontamente una amplia popularidad no sólo en el público argentino sino en toda Latinoamérica. Estos años registraron un constante aumento de la producción del cine con un genuino acento nacional⁷ a pesar de las limitaciones de su enfoque. Un verdadero exponente fue Manuel Romero, un prolífero realizador, con un asombroso sentido del ritmo, estilo directo y una interesante representación del ambiente y tipos característicos. Romero realizó "Noches de Buenos Aires", "El caballo del pueblo", "La muchachada de abordó" (1936), "Los muchachos de antes no usaban gomina", "Fuera de la ley" (1937), entre

otras, fueron un ejemplo de su lenguaje fácil, de sus historias vivaces y populares.

Nuevas Tendencias

En pocos años, los realizadores han aprendido una técnica y también han encontrado un estilo personal. Todos buscaban adaptarse al gusto colectivo, incorporar a todos los extractos sociales y -en especial a la clase media- que ya ha ido adquiriendo forma y movilidad propia, heredera de la inmigración, consumidora incansable; era el momento de reflejar sus problemas.

A la fase de preparación le siguen años de afianzamiento, entre los que destacamos: 1937 y 1938. Del costumbrismo intuitivo se pasó a una plasmación más consciente de la realidad y la incorporación de temas sociales, esto lo encontramos en forma acabada en la filmografía de Mario Soffici. En sus obras hizo de resonador de la realidad, la familia inscripta en la clase media, de los hombres y mujeres del interior. Lo social no es un trasfondo crítico solamente: es un contexto integrado en la anécdota, al testimonio, lo integra con romance, emotividad, suspenso y ritmo, bases de toda narración. En sus películas más válidas -el contexto testimonial- resuena y perdura por encima de la trama, hay denuncia, progresión dramática hasta la tragedia, análisis caracterológico individual (resuelto a partir de lo social-colectivo) persuasión y resignación ante la realidad, explosión trágica o poética. "Viento Norte" (1937) configura con bastante exactitud los méritos de Soffici, quien había leído "Una excursión a los indios ranqueles" de Lucio V. Mansilla, encontró el material épico, costumbrista e histórico que le permitió lograr una fuerte evocación autóctona. Mario Soffici convocó a un equipo de escritores constituido por Carlos Olivari, Sixto Pondal Ríos y Enrique Amorín para preparar el guión de "Km 111" (1938). Filmada de acuerdo con las leyes de la comedia, encerraba un trasfondo extraído de la realidad social y política. En un ambiente rural, la acción refleja a los agricultores expoliados por los

acopiadores que aliaban sus intereses con el transporte ferroviario. Como moderna contrapartida se presentaba las rutas y el camión (en 1932 se creó Vialidad Nacional, ley Nº 11.657. Esto permitió la construcción de importantes redes viales camineras). El buen ritmo y numerosos hallazgos ambientales, la imaginación y la gracia de algunas situaciones (por ejemplo, el pueblo reunido en la estación que espera la llegada del gobernador, pero su tren pasa de largo). Una intriga secundaria, de índole sentimental que ubica el tema en el plazo de la comedia satírica, Km 111 tiene un lugar importante, por la fluidez del relato y la habilidad cinematográfica del director y los autores. "Prisioneros de la tierra" (1939) basada en cuento de Horacio Quiroga, adaptado por Ulises Petit de Murat y a Darío Quiroga -hijo del autor- quienes elaboraron el guión de este film. Fue la obra más ambiciosa de Mario Soffici, y permaneció muchos años como modelo de cine enraizado en la auténtica fisonomía del país. El director consiguió reflejar el clima opresivo -filmada escenarios naturales de Misiones- que sufren los mensúes, en su cotidiano, duro y mal reconocido, trabajo en el yerbatal. Describió en una trama dramática, excelentes situaciones y personajes con lo que dio exacta dimensión de las características de aquel trabajo, estableció una medida de los hombres que sufren tanta aspereza, al mismo tiempo un sólido argumento mostraba el desencadenante de la conmoción colectiva. En este caso, el castigo que un mensú (Ángel Magaña) le propina al capataz del obraje (Francisco Petrone). Soffici demostró una segura preocupación social, al mismo tiempo la necesidad de retratar con verismo personajes cuya textura moral merecía atención y esto es extensivo a toda su filmografía. Queda plasmada en esta obra la explotación inhumana de los yerbatales, que exponía en su extensa gama de miserias y brutalidad, ambientada en una naturaleza desmesurada, que destruye, y asfixia. El relato centrado, en el joven mensú, lo coordinaba con otros personajes como el capataz cruel, el médico alcohólico entre otros, y la selva, personaje siempre presente. Ambos aspectos, lo social y lo telúrico se unen y confluyen para lograr una autenticidad con gran sinceridad. El valor de "Prisioneros de la tierra" fue su apertura a una temática todavía no

explorada en el cine argentino, esto constituye un precedente de gran importancia y marcó un camino a seguir en la cinematografía.

Cronología de hechos relevantes en la Historia del Cine desde 1900 hasta el año 2000

1900- 1920

1900: El cine consigue un gran éxito en la Exposición Universal de París. Italia, Gran Bretaña y España empiezan su producción cinematográfica.

Primer plano detalle de la historia del cine en el ultracorto de un minuto, *Grandma's reading glass*³⁶⁸ de George Albert Smith. Este plano, también llamado *insert*, se da a través de la mirada de un niño que observa el incipiente bigote de su abuelita.

1901: George Méliès realiza el primer plano (*close up* para los gringos, *gros plan* para los franceses) de la historia del cine en *L'homme à la tate de caoutchouc*.

1902: En Estados Unidos, el *Electric Theathre*, la primera sala de cine, se construye en Los Ángeles, California. Cuenta con 200 sillas y se cobra 10 centavos por la entrada.

1903: Dos filmes usan por primera vez la técnica del paneo. En *Matrimonio en auto* del inglés Alfred Collins la cámara gira para tomar a los vehículos acercándose y luego alejándose. En *The Life of an American Fireman* de Edwin S. Porter, el primer documental que se hace en Norteamérica, el operador de la cámara decide mantener en el mismo cuadro el carro de

bomberos desde que aparece en el fondo de la calle, avanza hasta llegar a la casa donde se había desatado un incendio y se detiene frente a su fachada.

Edwin S. Porter, produce en este mismo año *The Great Train Robbery*³⁷¹. Esta película tiene 14 escenas, dura aproximadamente 10 minutos y está basada en un atraco real a un tren. Esta es la primera película (de mayor metraje que las de Méliès) con un guión cinematográfico y la primera con una secuencia cronológica de imágenes.

1904: Apertura en Montreal de la primera sala pública. William Fox, propietario de una sala de cine, es uno de los primeros que conforma una empresa de distribución de películas.

1905: En Alemania, Oscar Messter patenta un sistema de filme sonoro. En Alejandría (Egipto) se procede a la apertura de una sala pública.

En Pittsburg, se abre el primer *Nickelodeon* diseñado por Harry Davis. Estos son pequeños teatros diseñados solamente para proyectar películas. Una de las primeras presentaciones que se hace en un *Nickelodeon*³⁷² es la de *The Great Train Robbery*.

En esos teatros la mayoría de las veces se acompañan las películas de cine mudo con un pianista o cantantes contratados especialmente para la presentación de la cinta.

1907: Émile Cohl inventa el dibujo animado en Francia. En el Instituto Marey, también en Francia, el doctor Nogués realiza los primeros filmes acelerados (140 cuadros por segundo).

1908: Los hermanos Laffitte fundan *Le Film d'Art*. El cine descubre California: nacimiento de Hollywood, un barrio de Los Ángeles. Estreno de *The adventures of Dollie*³⁷³, primer largometraje de David Wark Griffith.

1909: Comienza la producción cinematográfica en Suecia y Polonia.

1910: En París, el Hippodrome del bulevar de Clichy se convierte en el *Gaumont Palace*, el cine más grande de Europa, con capacidad para 5.000 espectadores.

León Gaumont presenta en la Academia de Ciencias de Francia su *cronófono*, sistema de cine hablado por la unión del filme con un disco fonográfico.

1912: Carl Lámele funda *Universal Films*, la precursora de *Universal Pictures*, uno de los principales estudios en Estados Unidos.

Quince compañías operan en Hollywoodlandia convirtiéndola en la capital del cine gringo.

En Berlín se procede a la apertura del Marmorhaus, el local cinematográfico más lujoso de Europa.

1913: El primer gran antecedente de un tráiler cinematográfico se da cuando el productor de Broadway Nils Granlund rueda un cortometraje para promocionar la obra *The Pleasure Seekers* en el mes de noviembre. El avance se estrena en el Teatro Winter Garden de Nueva York. Granlund era entonces el advertising manager del Teatro Marcus Loew. El diario Daily Star (de Lincoln, Nebraska) describió el cortometraje como “nuevo” y “único” y añadió que “las imágenes de los ensayos y otros hechos conectados con la producción son difundidos como avance del show”. Al año siguiente el mismo Granlund será el autor del primer tráiler de la historia del cine promocionando un filme de Charles Chaplin. El término tráiler se da por el hecho de que eran presentados al final de la proyección de cada filme. Este tipo de proyecciones tuvo tan poco éxito que fue sustituido por la práctica de exhibirlo antes de cada filme. Lo que no fue sustituido fue el término tráiler que siguió designando a los *previews*.

Se estrena el primer filme del director sueco Mauritz Stiller, *La máscara*. Charles Chaplin debuta en la Keystone con *El prófugo*.

En Rusia se estrena el primer documental de la historia del cine para conmemorar el tercer centenario de la dinastía de los Romanov.

Primer filme del director sueco Victor Sjöström, *El jardinero*.

El western *The drifter* realiza la primera *back projection*. Este procedimiento implica que los actores realizan su trabajo delante de una pantalla traslúcida sobre la cual, desde atrás, un proyector emite la imagen de un ambiente.

1914: Estreno en Alemania de *El golem* de Henrik Galeen.

1915: En Francia se crea el Departamento de producción cinematográfica y fotográfica del Ejército.

1916: Se estrena *Intolerance*³⁷⁵, obra clave de la historia del cine. David Wark Griffith, su director, padre de la gramática cinematográfica, es el que sistematiza el uso del *close up*; es autor del primer *flashback* y del montaje de acciones paralelas; fue el primero, también, en combinar luz artificial con luz natural y el instaurador de la salvación del héroe en el último minuto (técnica de narración que fue bautizada como *Griffith's last minute rescue*³⁷⁶). Es el creador de las tres leyes fundamentales de la narrativa cinematográfica: acción, tiempo y espacio. Sus películas influyeron en Eisenstein y Welles.

1917: Camille de Morlhon funda en Francia la Sociedad de autores cinematográficos.

La película argentina *El apóstol* de Federico Valle es el primer largometraje de dibujos animados no silente, según el Libro Guinness de los Récords. Se trata de una sátira política sobre el entonces presidente del país, Hipólito Yrigoyen, que dibujaron Quinto Cristiani y Diógenes Taborda.

1918: Se estrena *J'accusé*³⁷⁷ de Abel Gance. Nacimiento de la crítica de cine. Louis Delluc crea una columna regular sobre filmes en el periódico *Paris-Midi*.

En Alemania nace la Universum Film Aktiengesellschaft (UFA).
Primeros largometrajes de Charles Chaplin.

Creación del primer palacio del cine en Los Ángeles, California al que bautizan como el Teatro del Millón de Dólares.

1919: Teoría del cine-ojo (realismo documental) de Dziga Vertov.

Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D. W. Griffith fundan *United Artists*³⁷⁸ que llegaría a ser en una de las grandes compañías productoras de Hollywoodlandia. Los fundadores nunca pensaron que llegaría a convertirse en el legendario estudio que llegó a ser. Empieza como una compañía distribuidora cuya misión fue realizar filmes hechos por productores independientes.

1920-1940

1920: En Alemania se estrena *El gabinete del Dr. Caligari*, primer filme expresionista.

1921: Se estrena *The kid*³⁷⁹, el primer largometraje de Charles Chaplin y *The four horsemen of the Apocalypse*³⁸⁰ de Rex Ingram con Rodolfo Valentino.

1922: En EE.UU. nace la organización Hays (M.P.P.A.) que busca velar el cumplimiento de la moralidad en las películas.

1923: Se estrena *Gösta Berlings saga*³⁸¹ de Mauritz Stiller, con Greta Garbo.

Wladimir Zworykin, un exiliado ruso que trabaja para la RCA, patenta el tubo de rayos catódicos, invento que será fundamental para la creación de la televisión.

1924: Estrenos trascendentes: *Los Nibelungos* de Fritz Lang y *Our hospitality*³⁸² de Buster Keaton.

1925: Estrenos importantes: *El acorazado Potemkin* de Sergei M. Eisenstein. *The gold rush*³⁸³ de Charles Chaplin. *Greed*³⁸⁴ de Eric von Ströheim. En medio del decenio del veinte, florece el cine europeo y un número importante de estrellas que están en pleno ascenso son contratadas por Hollywood. Es el caso del actor Bela Lugosi (*Drácula*); exitosos directores alemanes como F.W. Murnau (*Nosferatu*), Ernest Lubitsch (*To be or not be, Heaven can wait*³⁸⁵); los productores Alexander Korda, el director Michael Curtiz (*Casablanca*); la actriz Greta Garbo, entre otras.

1926: Presentación en el Warner Theatre de Nueva York de *Don Juan* de Alan Crosland, primer filme sonorizado a partir del procedimiento Vitaphone.

1927: El francés Henri Chrétien inventa la lente *Hypergonar*, mejor conocida como lente anamórfica. Una vez que esta lente se inserta en la cámara comprime casi a la mitad la imagen registrada en el fotograma, en sentido horizontal. Colocada en un proyector, la imagen se expande nuevamente.

También se estrenan *Napoleón* de Abel Gance, *La pasión de Juana de Arco* de Carl T. Dreyer y *Ben-Hur* de Fred Niblo.

Se abren las puertas del teatro Hollywood Boulevard con la premiere *King of Kings*³⁸⁶, de Cecil B. DeMille.

En mayo se crea *The Academy of Motion Picture Arts and Sciences*³⁸⁷. Douglas Fairbanks Senior es el primer presidente.

1928: La Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias de Hollywood realiza la primera entrega de los premios Oscar. *Wings*³⁸⁸ de William A. Wellman

gana el premio a la mejor película; Emil Jannings (*The way of all flesh*³⁸⁹ y *The last command*³⁹⁰) al mejor actor; y Janet Gaynor (*Sunrise*, *Street angel* y *Seventh heaven*³⁹¹) a la mejor actriz.

Estreno de *Lights of New York*³⁹² (no confundir con *City lights*³⁹³ de Chaplin) de Bryan Foy, primer filme totalmente sonoro.

Primeros dibujos animados de Mickey Mouse (el Ratón Miguelito de Walt Disney) y de Betty Boop (creación de Max Fleischer).

Rouben Mamoulian, un director de Broadway de gran éxito, revoluciona el cine con el estilo elegante y fluido de sus películas, entre las que se encuentran *Aplause*. Esta película es la primera en utilizar una revolucionaria técnica de sonido con una banda sonora de dos canales con diálogo sobrepuesto.

1930: El sonido revoluciona Hollywoodlandia en la década de los 30. Las películas sonoras descubren las voces de los actores favoritos del público. La enigmática estrella del cine mudo Greta Garbo, deja escuchar su profunda voz en *Anna Christie* (1930).

1931: El argentino Quinto Cristiani, uno de los dibujantes de *El apóstol* (ver en esta misma cronología el año 1917), es el responsable del primer largometraje de dibujos animados sonoro en color: *Peludópolis* (1931), que también fue una sátira contra Yrigoyen al que apodaban *El Peludo*.

En Italia se fundan los estudios Cinecittà.

El rodaje de *The Front Page*³⁹⁴ (1931) combina una cámara móvil con un diálogo ocurrente y rápido y una edición de mucha más velocidad para la época.

1932: Se estrena el primer corto a colores: Una cinta de dibujos animados de Walt Disney, *Flowers and Trees*³⁹⁵.

*Scarface*³⁹⁶ de Howard Hawks, paradigmática obra del género de *gangsters*.

Después de 1932, el proceso de mezcla de sonido libera al cine de las limitaciones de tener que grabar el sonido en el lugar de rodaje.

*Zéro en conduite*³⁹⁷ de Jean Vigo.

Benito Mussolini instituye el Festival de Cine de Venecia, certamen al que utiliza como plataforma propagandística del fascismo italiano.

1934: Empiezan a regir normas sobre el contenido sexual, religioso y de violencia en los filmes. El organismo *Production code* ya había fijado estas leyes en 1930.

1935: Se estrena *Becky Sharp*³⁹⁸ (1935) de Rouben Mamoulian, el primer largometraje a colores.

Los guiones empiezan a tener diálogos ocurrentes y personajes y argumentos realistas. Así mismo, surgen los géneros cinematográficos. Entre ellos el policial, el western, el musical, el cine de terror, entre otros.

En el decenio del treinta, el lado comercial del cine estadounidense está dominado por cinco estudios: Twentieth Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Warner Bros. y RKO Radio. Estos estudios mantienen una influencia total sobre los actores, escritores, directores y los productores durante todo el decenio de los cuarenta.

Los jefes de producción de los principales estudios, Irving Thalberg (MGM), David O. Selznick (RKO, MGM), y Darryl Zanuck (Fox), suelen confiar en los presidentes de las empresas para tomar decisiones sobre las películas que se van a rodar. Thalberg es responsable de varias cintas ganadoras del Oscar a la mejor Película, entre ellas *Grand Hotel* (1932), *Mutiny on the Bounty* (1935) y *The Great Ziegfeld*³⁹⁹ (1936).

David Selznick renuncia a su puesto en la MGM y funda Selznick International Pictures.

1936: *Olympia* de Leni Riefenstahl incluye una de las primeras tomas en cámara lenta de la historia del cine. Los alemanes usan el término *zeitlupe* (lente del tiempo) para designar a este procedimiento que muestra 36, 48 o 72 cuadros por segundo. Los anglosajones usan el típico *slow motion* o *ralentí*. Este último un vocablo del metalenguaje automotriz.

1937: Los adelantos en los procesos de efectos especiales hacen posible rodar en decorados económicos en lugar de tener que gastar grandes cantidades en desplazamientos a escenarios naturales. Dos buenos ejemplos de estos rodajes con decorados son *The Hurricane* y *Captains courageous*⁴⁰⁰, estrenados este año.

Se estrena *Snow White and the seven dwarfs*⁴⁰¹, el primer largometraje de dibujos animados de Walt Disney.

Se abre en Los Ángeles el primer cine al aire libre para automóviles.

1938: Finalizando la década, MGM promete «más estrellas de las que hay en el firmamento». Es el estudio que tenía contratados a los nombres más importantes: Joan Crawford, Clark Gable, Myrna Loy, William Powell, Greta Garbo, Norma Shearer, Jean Harlow, Robert Montgomery y Spencer Tracy, entre otros.

Nace el festival de Cannes que tiene que ser interrumpido durante la segunda guerra mundial.

1939: Se estrena *The wizard of Oz*⁴⁰² con Judy Garland, largometraje en *technicolor*.

David Selznick y su Selznick International Pictures realiza *Lo que el viento se llevó* (1939), su mayor éxito. En esa película Selznick insiste en usar palabras de grueso calibre para la época. En boca del galán Clark Gable se escucha: «Frankly, my dear, I don't give a damn»⁴⁰³. Por utilizar esa palabra (damn) en desafío de las ordenanzas se le impone una multa de \$5.000 dólares.

1940- 1960

1940: Al inicio de esta década, el mundo empieza a alistarse para la guerra y la industria cinematográfica cumple un papel fundamental en el proceso de preparar a la gente, realizar propaganda, difundir noticias, producir documentales y servir como medio para difundir moral y principios.

Alfred Hitchcock, quien recientemente había migrado a América, dirige *Foreign Correspondent*⁴⁰⁴, una película que termina con una súplica a los Estados Unidos para que reconozcan que los nazis son una amenaza muy peligrosa en Europa y que ellos deben involucrarse con la causa.

Charlie Chaplin protagoniza y dirige en su primera película hablada *The Great Dictator*⁴⁰⁵, una historia de guerra antifascista y satírica.

1941: En 1941, Orson Welles, un joven de 25 años enamorado del cine, co-escribe, dirige y actúa como protagonista de su magistral película *Citizen Kane*, considerada como una de las mejores películas en la historia del cine.

1942: Se estrena *Casablanca*, dirigida por Michael Curtiz. Llama la atención el papel de Humphrey Bogart que refleja la neutralidad norteamericana de antes de la guerra con la famosa frase «I stick my neck out for nobody»⁴⁰⁶. La película más famosa del actor y futuro Presidente de EE.UU., Ronald Reagan, es *Kings Row* en la que el personaje, luego de perder en un accidente sus piernas, dice: «Where's the rest of me?»⁴⁰⁷.

1944: La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entrega los primeros Globos de Oro. La mejor película es *Bernardette's song*⁴⁰⁸.

1946: Primera edición oficial del Festival de Cannes.

Roma, ciudad abierta de Roberto Rosellini.

El Technicolor, la técnica que permite ponerle color a las películas desarrollada a finales de los años treinta, es utilizado muy poco en los cuarenta, como consecuencia de la generalizada reducción de costos que implantan los grandes estudios durante la guerra.

Al final de la década, las películas hechas en acetato rempazan a las de celulosa de nitrato que eran inflamables y que causaron el deterioro de muchas películas antiguas.

1947: La academia de Hollywoodlandia instaura el *Special Achievement Award*⁴⁰⁹ para el mejor filme extranjero, sin necesidad de que existan candidatos. Años después esta categoría en los Oscar se llamará *Best foreign language film*⁴¹⁰. Esta modalidad de premiación dura hasta 1955 en que cinco nominados (previa selección) empiezan a competir por el Oscar.

1948: Se estrena *Jour de fête*⁴¹¹ de un nuevo cómico, Jacques Tati, *Monsieur Verdoux* de Charles Chaplin, *Ladrón de bicicletas* de Vittorio de Sica, *The third man* de Carol Reed y *Hamlet* de Laurence Olivier.

Para el final de la Segunda Guerra Mundial, el género que se asocia más con las películas de Hollywoodlandia es el *film noir*, un género que refleja una sociedad que va perdiendo sus valores.

1950: Estreno de *Los olvidados* de Luis Buñuel.

Primer Festival de cine de Berlín.

Rashômon de Akira Kurosawa causa furor en el Festival de Venecia.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entrega el primer Globo de Oro al mejor filme extranjero. *Ladrón de bicicletas* de Vittorio de Sica gana dicho honor.

1951: Los estudios de cine en Norteamérica empiezan a concebir formas de ganar dinero con la televisión: transforman sus estudios y empiezan a rodar más horas de película para la pantalla chica. Las estrellas de televisión se convierten en estrellas de cine. Uno de los primeros es Charlton Heston.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que entrega los Globos de Oro separa el premio al mejor filme en dos categorías: Mejor drama y mejor musical o comedia.

1952: Hollywood continúa utilizando medios nuevos para seducir al público: *Cinerama*, *3D cinema* y *CinemaScope*. La gigantesca pantalla envolvente de *Cinerama* hace su aparición durante este año. Esta técnica exige tres cámaras, tres proyectores y pantallas semicurvas entrelazadas. La primera película que se rueda con este medio fue *This is Cinerama* (1952). Aunque el invento produce unos pocos éxitos más, se abandona cuando deja de ser una novedad; además, el equipo y la construcción de salas especiales resultan demasiado caros.

Estas gafas especiales hacen que las imágenes salten de la pantalla, pero no llegan a ser muy populares porque las imágenes se ven algo borrosas. El efecto de tres dimensiones no puede compensar el hecho de que la mayoría de las películas son de contenido superfluo.

Los años cincuenta son la era de Cecil B. DeMille y sus megafilmes como *The ten commandments*⁴¹². Los presupuestos aumentan y con ellos la duración de las películas. La mayoría de los espectaculares largometrajes que Hollywood produce en esta época se desarrollan en Grecia, Roma o en los tiempos bíblicos.

1953: El cine con truco, como el de tres dimensiones, requiere que el público lleve gafas especiales polarizadas. Las películas rodadas de esta forma, y que se estrenan este año, son generalmente de terror, ciencia-ficción y musicales: *House of Wax*, *Kiss Me Kate*, *It Came From Outer Space*⁴¹³.

1954: Se estrena *Muerte de un ciclista* de Juan Antonio Bardem (padre de Javier), *Senso* de Luchino Visconti, y *La strada* de Federico Fellini.

El *Cinemascope* es uno de los primeros de los procesos de pantalla ancha en los que los estudios de cine invierten en su guerra contra la televisión. Otros son *VistaVision*, *SuperScope*, *70 Mm.*, *Panavision-70*, *Technirama* y *Ultra Panavision*.

1955: Hitchcock usa *VistaVision* en algunas de sus películas más famosas como *To Catch a Thief* (1955), *The Man Who Knew Too Much* (1956), *Vértigo* (1958) y *North by Northwest*⁴¹⁴ (1959).

La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood empieza a entregar Globos de Oro a lo mejor de la industria televisiva.

El mundo del silencio, del comandante Jean-Yves Costeau, es el primer gran filme en colores sobre una exploración submarina.

La película en blanco y negro *Marty* (1955) es la primera, de origen norteamericano, en recibir el galardón a la Mejor Película en el Festival de Cine de Cannes desde que se creó el premio. Gana, además, cuatro premios de la Academia, uno de ellos a la Mejor Película. Nada mal para un filme que fue concebido para la televisión y luego fue transferido a formato de cine.

1956: Se filman tres épicas innovadoras: *The Ten Commandments*, *Giant* y *Around the World in 80 Days*⁴¹⁵; en este último título hace su primera aparición en Hollywoodlandia el mexicano Mario Moreno Reyes, alias Cantinflas.

1959: *Hiroshima mon amour* de Alain Resnais supone el inicio de la *nouvelle vague*.

Estreno de *Fresas salvajes* de Ingmar Bergman y *La aventura* de Michelangelo Antonioni.

1960-1980

1962: la televisión norteamericana empieza a servir de entrenamiento para muchos directores en este nuevo decenio. Algunos de los que comienzan sus carreras en televisión acaban creando algunas de las mejores películas que surgirán en los años sesenta: *To Kill a Mockingbird*⁴¹⁶ de Robert Mulligan, *The Manchurian Candidate*⁴¹⁷ de John Frankenheimer y *Bonnie & Clyde*⁴¹⁸ de Arthur Penn.

1961: Primeras manifestaciones del *cinema vérité*: *Chronique d'un été*⁴¹⁹ de Jean Rouch y el sociólogo Edgar Morin.

TWA Airlines es la primera aerolínea en exhibir una telenovela *By Love Possessed* (1961) protagonizada por Lana Turner.

1963: La cinta *Cleopatra* cuenta con una pareja memorable: Elizabeth Taylor (la primera actriz en conseguir un contrato de un millón de dólares por un filme) y Richard Burton. Pero, al contrario de lo que se espera, esta película lleva casi a la ruina a la 20th Century Fox. Rodada en Roma, cuenta con escenarios sumamente lujosos y extravagantes, se utilizan miles de vestidos para el reparto y solo el guardarropa de Elizabeth Taylor tiene un costo de casi \$ 200.000. Al final, termina costando \$44 millones de dólares; sin embargo, Fox se salva de la ruina por el éxito de películas como *The Longest Day*⁴²⁰ y el triunfo inesperado de *The Sound of Music*⁴²¹ dos años después.

1968: El festival de Cannes finaliza de forma súbita debido a las revueltas estudiantiles de mayo.

Este es el año de *2001: A Space Odyssey*, la película más exitosa de ciencia-ficción de la década, que trata sobre la vida futura del hombre y su eterno sueño por conquistar el espacio. Es merecedora al Oscar de la Academia en la categoría de mejores efectos visuales y es nominada en las categorías de mejor director, mejor guión cinematográfico, y dirección artística. Directores como George Lucas son influidos por los efectos especiales de Kubrick como veremos en *Star wars*.

1972: Paul Newman, Sydney Portier, Robert Redford y Barbra Streissand forman la compañía productora *First Artists*. En orden cronológico inverso damos algunos de los títulos producidos por esta compañía: *Tom Horn* (1980) con Steve McQueen. *The Main Event*⁴²² (1979) con Barbra Streisand. *Agatha* (1979) con Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. *A Star Is Born*⁴²³ (1976) con Streisand otra vez. *The Life and Times of Judge Roy Bean*⁴²⁴ (1972) y *Pocket Money*⁴²⁵ (1972), ambas protagonizadas por Newman.

1975: La aparición de la primera grabadora de vídeo, Betamax de Sony, y el estreno de las primeras películas en este medio, da paso a una nueva industria que supondrá una nueva fuente de ingresos para las arcas de los estudios.

En los años setenta se resucita el idilio de los Estados Unidos por Hollywoodlandia. El éxito regular de los estudios se ve garantizado con el nuevo

fenómeno de los *blockbusters* o películas taquilleras que suelen estrenarse durante el verano como *Jaws*. Difundida en Latinoamérica como *Tiburón*, se convierte en la película más taquillera de la historia, aunque es destronada rápidamente por *Star wars* dos años después⁴²⁶.

1976: *The marathon man*⁴²⁷ de John Schlesinger supone el bautizo de la *steady cam*. Este aparato revoluciona la forma de hacer *travellings*. Dos son los aportes de este aparato: primero, se trata de un ojo flotante y volador, que se puede instalar en cualquier punto, inclusive en objetos, permitiendo insólita toma subjetiva de cosas como platos que vuelan, flechas, balas, etc. Segundo, este aparato, inventado por Garret Brown, permite el monitoreo en vídeo lo que hace que el ojo del operador pueda despegarse de la cámara. Gracias a la *steady cam* existe en la actualidad un sinnúmero de sistemas con cámaras que corren y vuelan solas mientras son manejadas electrónicamente. Stanley Kubrick, cuatro años después, sistematizaría el uso de este aparato en *The shining*, en la secuencia del laberinto nevado.

1977: El renacimiento que en esta década experimenta el cine estadounidense lo encabezan un grupo de directores rebeldes. Entre ellos se encontraban Robert Altman (*MASH*), Peter Bogdanovich (*The last picture show*), Francis Ford Coppola (*The conversation*), Brian de Palma (*Carrie*), Alan Pakula (*Klute*), Bob Rafelson (*Five easy pieces*), Martin Scorsese (*Mean Streets*) y Steven Spielberg (*Jaws*)⁴²⁸.

1980-2000

1981: Con el tiempo, los grandes estudios se dan cuenta de que no hay forma de asegurar que una película sea un verdadero éxito comercial. Prueba de ello es el éxito que tiene *My dinner with Andre*⁴²⁹, del francés Louis Malle, la cual se basa literalmente en una conversación entre dos personas. Ronald Reagan, antes Gobernador de California y Presidente de la Asociación de Actores, se convierte en el primer actor en conseguir la presidencia de los Estados Unidos.

1982: Nuevas tecnologías aparecen en el mercado: el VHS, la televisión por cable, la transmisión vía satélite y películas grabadas en *videocassettes*

aumentan la distribución y ganancias de la industria del cine. La televisión a color hace su triunfal entrada. Surge el sistema *THX* (de mano de George Lucas) y *Dolby SR* cuyo fin es mejorar notablemente la calidad del sonido.

1983: Ted Turner, quien fuese el fundador de la cadena de noticias CNN, adquiere uno de los más completos archivos de clásicos del cine de los estudios MGM y propone imprimirle color a todas y cada una de las películas que habían sido producidas en blanco y negro. Su idea fracasa (como fracasaría su matrimonio con Jane Fonda algunos años después) ante la negativa del público.

1984: *Paris-Texas* (con Natasja Kinski y Harry Dean Stanton) de Wim Wenders gana la Palma de Oro del Festival de Cannes.

1985: Muere Orson Welles.

1986: La Academia de Cine de España realiza la primera ceremonia de entrega de premios Goya. La mejor película es *El viaje a ninguna parte* de Fernando Fernán Gómez.

1987: *Au revoir les enfants*⁴³¹ de Louis Malle gana el León de Oro en *La Mostra* de Venecia.

1989: *Sex, lies and videotape*⁴³² de Steven Sodebergh gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Cinema paradiso de Giuseppe Tornatore gana el Oscar al mejor filme extranjero.

Esta década se caracteriza también por un sinnúmero de películas con secuelas de una deplorable calidad. Es el caso de *Rocky II, III, IV, V*; y *Rambo II y III*, entre otras.

1990: Martin Scorsese, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Robert Redford y Stanley Kubrick crean la *Film preservation foundation*. La institución busca preservar los clásicos de la historia del cine. De todas las formas artísticas, el cine es la más vulnerable, dice la página de inicio en el sitio internáutico de la fundación. Se han perdido el 50 por ciento de películas hechas en Norteamérica antes de 1950; mientras que tan solo el 10% de películas hechas antes de 1929 todavía están disponibles en los más diversos formatos.

1991: *Thelma and Louise* de Ridley Scott es la primera película dentro del género de viajes en carretera protagonizada por mujeres.

1994: David Geffen, Jeffrey Katzenberg y Steven Spielberg fundan el primer estudio que surge en Hollywood en décadas: *DreamWorks* (SKG). Su primer estreno importante será *The Peacemaker*⁴³⁶ (1997) con George Clooney y Nicole Kidman. No es la primera vez que se da este tipo de alianzas. Está el caso de *First Artists* (ver en esta misma cronología el año 1972). David Wark Griffith, Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks fueron los primeros rebeldes que se agruparon bajo el nombre de *United Artists* (ver el año 1919).

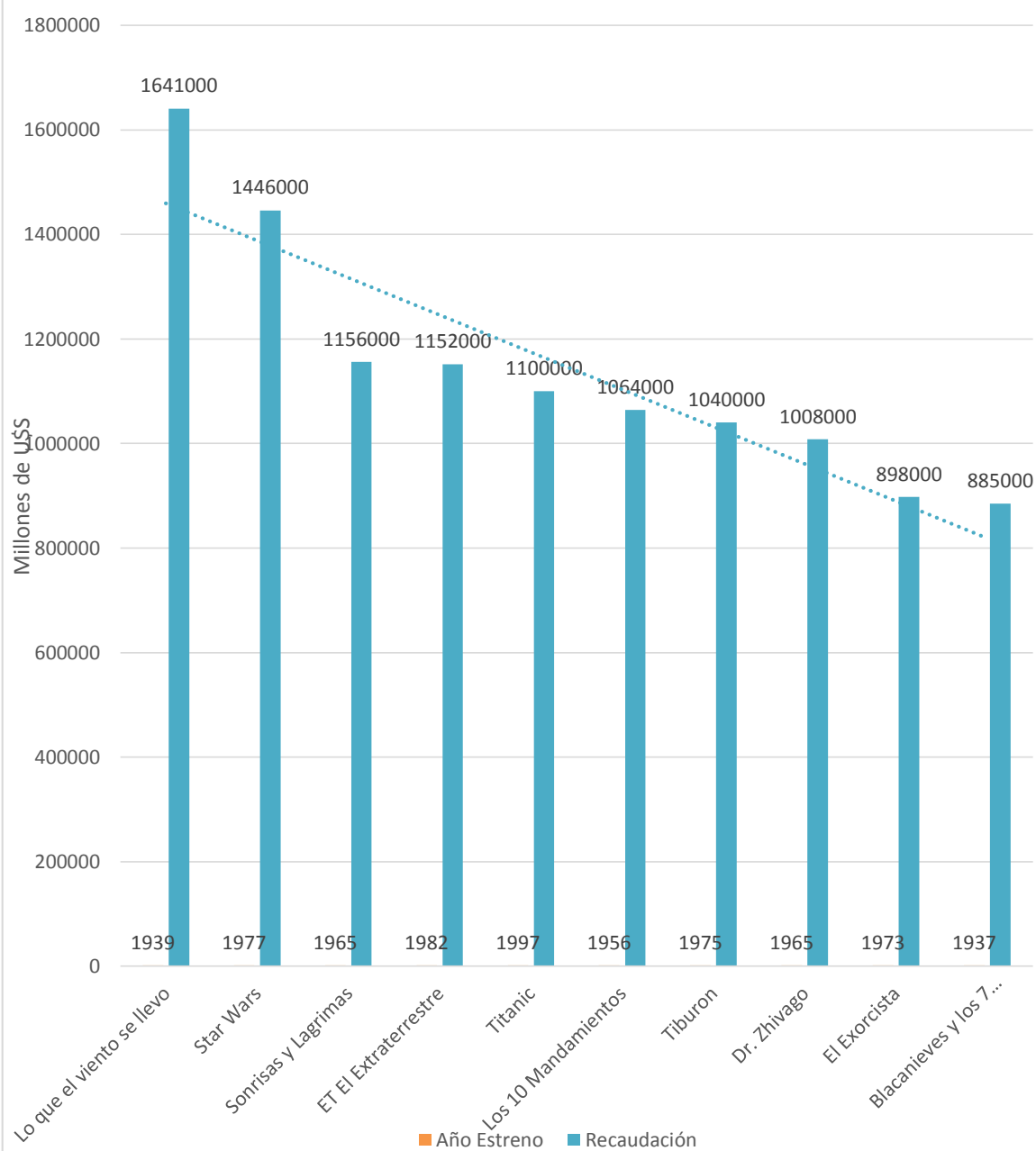
1999: La películita independiente de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, *The Blair Witch Project*⁴³⁷, un pseudo-documental en formato casero sobre una excursión juvenil supuestamente terrorífica, aprovecha los recursos de Internet y se acerca a una enorme cantidad de público. Este título está en el libro Guinness pues costó \$ 22.000 y reportó ganancias mundiales de 240.5 millones de dólares.

Se estrena *Eyes wide shut* de Stanley Kubrick, la película que ostenta el récord del rodaje más largo. Nicole Kidman y Tom Cruise trabajaron durante 15 meses. La filmación no se detuvo durante 46 semanas. Kubrick, que falleció antes del estreno, también ostenta el récord Guinness de repetición de tomas de una escena, pues hizo repetir 127 veces un diálogo en *The shining* (1980), protagonizada por Jack Nicholson.

2000: *Star wars: Episode I* de George Lucas se convierte en la primera película en la historia del cine rodada en su totalidad en un sofisticado sistema de vídeo superior al HDT (*High definition television*).

Listado de las 10 sagas de películas más famosos de la historia del Cine

10 Películas Mas Taquilleras en USA desde 1950 a 2000

N° de Orden	Nombre de la Saga	Período de tiempo en que hubo estrenos
1	Agente 007	1962 - 2015
2	El Planeta de los simios	1968 - 2017
3	Harry, el sucio	1971 - 1988
4	El Padrino	1972 - 1990
5	Rocky	1976 - 2018
6	Star Wars	1977 - 2019
7	Star Trek	1979 - 2016
8	Alien	1979 - 2017
9	Terminator	1984 - 2019
10	Indiana Jones	1981 - 2008

Saga de Star Wars: Secuencia en que se deben ver los episodios

Año	N° Episodio	Nombre del episodio
1999	I	La Amenaza Fantasma
2002	II	El Ataque de los Clones
2005	III	La venganza de los Sith
2018		Han Solo: Una historia de Star Wars
2016		Rogue One: una historia de Star Wars
1977	IV	Una Nueva esperanza
1981	V	El imperio Contraataca
1983	VI	El regreso del Jedi
2015	VII	El despertar de la fuerza
2017	VIII	El último Jedi
2019	IX	El ascenso de Skywalker

Saga de X-men: Orden cronológicos en que se deben ver las películas

Año estreno	Nombre de la Saga
2009	Orígenes: Lobezno
2011	Primera Generación
2014	Días del Futuro pasado
2016	Apocalipsis
2019	Fénix Oscuras
2000	X-Men
2003	X-Men 2
2006	X-Men: La decisión final
2013	Lobezno: Inmortal
2016	Deadpool
2018	Deadpool 2
2017	Logan

Referencias y fuentes:

<https://educomunicacion.es/cineyeducacion/comienzoscine.htm#Los%20comienzos%20del%20cine>

<https://www.jotdown.es/>

<https://www.espinof.com/>