

La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood (California, Estados Unidos) y Bollywood (Bombay, la India).



5	9	0	1	2	3	4	1	2	3	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# Fernando Alonso Barahona

# Cine: Ideas y Arte



## Editorial

Colección Cine-Ensayos

# Cine: Ideas y Arte

# Fernando Alonso Barahona



# Índice

	INTRODUCCIÓN
9	EL CINE: IMAGEN DE LA VIDA
	1. LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS Y EL CINE
11	CINE: ARTE E INDUSTRIA
12	EL CINE: PRESUNTO ARTE COLECTIVO
16	LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Expresionismo</li><li>• Impresionismo y vanguardia</li><li>• Cine soviético</li><li>• Cine mudo norteamericano</li></ul>
	EL CINE Y LAS ARTES
	2. LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS DEL CINE
22	EL CINE NORTEAMERICANO
24	EL APOGEO DE HOLLYWOOD
28	LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Western</li><li>• Musical</li><li>• Épico-histórico</li><li>• Aventuras</li><li>• Cine negro y suspense</li><li>• Fantástico</li><li>• Comedia y humor</li></ul>
35	MITOLOGÍA DEL CINE DE HOLLYWOOD
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El rostro humano</li><li>• La conducta</li><li>• Fascinación</li></ul>

# Introducción

## EL CINE: IMAGEN Y VIDA

El cine representa una forma muy importante de transmisión de la cultura universal en los tiempos actuales. Nuestra sociedad se va formando e informando a través del cine y la televisión, películas de ficción, reportajes o documentales, que permiten otro tipo de acercamiento al complejo mundo del ser humano. Una película intenta documentar, dar testimonio de una realidad, en algún caso retratar y relatar una historia para transmitir a través de ella un mensaje. Emplea con este motivo espacio y tiempo, imagen y palabra, realidad y ficción, conocimientos y sentimientos con los que trata de influir sobre la vista, el oído y otros sentidos generando empatía en los observadores sobre la situación que viven los actores.

La expresión cinematográfica construye un relato más completo y perfecto que reúne el arte de la reproducción y el arte de la encantación, es decir por expresar la realidad mediante la figuración<sup>2</sup>. La magia del cine ha creado otro método para capturar la realidad que organiza y otorga significados a los objetos y prácticas de la vida cotidiana (ayuda a establecer reglas o convenciones útiles para el desarrollo de nuestra vida social), que estimulan nuevas formas de pensar sobre los roles sociales, sexo, concepciones del honor, del patriotismo, a la vez que sirve para proclamar injusticias, la explotación, los problemas que afectan a un determinado lugar del mundo, riesgos laborales, etc.

Al contrario que en la literatura, lo que piensa un personaje no es expresable ni sustituible por los conceptos-imagen del cine, ni siquiera cuando se transforma en sonoro. La dificultad no tiene que ver con la presencia o ausencia de la palabra. El cine es exterioridad, aspecto, evidencia. Mucho de lo interior puede transparentarse, salir hacia fuera, pero nunca con el increíble detallismo descriptivo de la literatura.

## EL CINE: PRESUNTO ARTE COLECTIVO

Tendríamos que entender primero qué es el cine y luego comprender qué es ser colectivo, o en orden inverso. En ese caso; tendríamos la posibilidad o no de encontrar alguna relación entre ambos conceptos y de encontrar entre varias cosas más, la posibilidad o no de asegurar una conclusión absoluta.

Siempre pienso en el tema, hay una contradicción en esta forma de arte que no puedo resolver.<sup>3</sup> Una contradicción en las ideas nuevas, actuales, viejas y futuras del cine.

Las cosas son hechas por personas o no. Un director tiene una idea o no. Muchas personas tienen ideas o no. Si entendemos que el cine es un arte, deberíamos saber entonces que las personas involucradas no son importantes. Ciertamente, también hay que entender qué es el arte. Lo representado está ahí desde mucho antes, al igual que la representación. El arte no es nada. El autor no importa.

Una película es una estructura que marca un ritmo de proyecciones de luces y sonidos. En ese marco puede albergar distintas formas. Es un gran lienzo que además del espacio incluye al tiempo. Seguro que Einstein diría algo inteligente al respecto.

Hace varios años, Eisenstein dio a conocer pequeños trucos para generar sentido. Estos y otros sencillos miles de trucos usados en el cine son el conjunto de elementos que un director posee a la hora de construir una película.

El cine es un arte, sin importar lo que esto signifique.<sup>4</sup> Como lenguaje el cine ha sido escrito, confeccionado y diseñado colectivamente a lo largo del tiempo. Escrito y reescrito por todo. Como todas las cosas. Como una energía que no pudo contenerse; un desarrollo generativo y biológico que deviene en su propia forma. Formas precisas. Formas como las del cine que ya vimos y formas futuras, como las del cine que vendrá. Un bucle sin fin, con temas nuevos y contradictorios. Infinitas copias del pasado vistas por infinitas personas.<sup>5</sup> Cada copia es una nueva

3 Jordi Balló: *La semilla inmortal*: los argumentos universales en el cine

4 Jose Luis Sanchez Noriega: *Historia del cine: teorías, estética, géneros*

5 Román Gubern: *Historia del cine*



Stan Laurel y Oliver Hardy (Great Guns, 1941)



## LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

El conjunto de escuelas y movimientos que han ido formalizándose en la Historia del Cine ha permitido diseñar un flujo de corrientes paralelo, en cierto sentido, al que se ha verificado en la pintura e incluso en la literatura. No obstante, cabe distinguir entre las tendencias circunstanciales y aquéllas que han perdurado en el tiempo. Sin duda, ha sido una sucesión de vanguardias lo que ha permitido ese empuje renovador, si bien los cineastas nunca han olvidado su tradición artística. Un legado que, paulatinamente, ha sido objeto de enmiendas y desvíos, siempre a favor de los nuevos gustos e inquietudes del espectador.

Como cualquier otra manifestación artística el cine nos ha cautivado desde sus inicios. Personajes que en una pequeña pantalla compartían con nosotros su historia, al principio sin palabras y en blanco y negro y más tarde a todo color, lograron abrirse un hueco hasta convertirse en lo que hoy denominamos el séptimo arte. No en vano, el cine debe su existencia y desarrollo a disciplinas artísticas tales como la fotografía, la pintura, la escultura o la arquitectura, que han supuesto su mayor soporte estético; así como a la literatura, fuente inagotable de ideas para guionistas y directores.

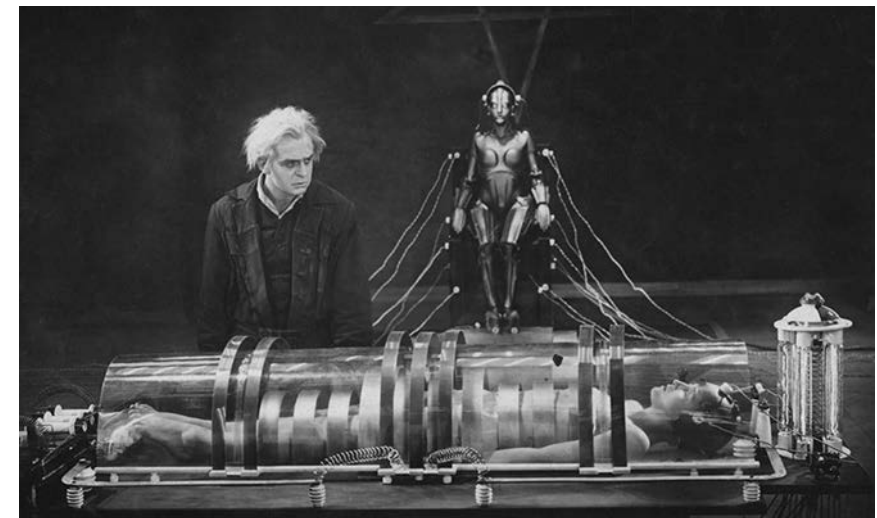
### *Expresionismo*

Antes de precisar un movimiento cinematográfico, el expresionismo fue una corriente pictórica, iniciada en 1911, cuando fueron expuestos en la muestra de la Secesión berlinesa los cuadros de varios representantes del fauvismo, una tendencia pictórica que practicaron artistas como Matisse. A partir de esa fecha, diversos creadores alemanes aplicaron en el lienzo los principios de dicha vanguardia, fortaleciendo la expresividad de sus pinturas, estilizando en cada trazo el estado particular de su sociedad y de sus propias inquietudes personales.

Figuras como Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde y Otto Dix desatendieron los elementos formales de su obra para privilegiar la inmediatez de las emociones, el sentido amargo e incluso trágico de sus criaturas y la excitación social promovida durante el periodo de entreguerras. A ese mismo fin se aplicaron muy pronto músicos, narradores y dramaturgos. Pero todo aquel que entienda o disfrute del cine, sabrá que se trata de una idea un tanto discutible, porque el cine es un



Victor McLaglen, como Gypo Nolan, durante una pelea en Irlanda (*The Informer*, 1935)



Maria (Brigitte Helm) miente a las preguntas del malvado Rotwang (Rudolf Klein-Rogge) en *Metropolis*.

Lo importante en su cine es cómo nos cuenta la historia, original en su puesta en escena, antes que el argumento en sí. Fantástico en su estética de imágenes cargadas de metáforas y simbolismo (herencia del expresionismo alemán) y realista a la vez (lo que nos muestra debe parecer verosímil) nos sumerge en aventuras fascinantes, inauditas, algo no habitual pero que podría suceder.

Su virtud narrativa nos lleva a fijarnos sólo en lo que él quiere, en uno o dos elementos principales de la escena. Y nos muestra sutiles y complejos procesos mentales sólo a través de la imagen. Un gesto, una expresión de un rostro o un movimiento fallido son suficientes para que nos demos cuenta de lo que sienten y piensan los personajes. La imagen fílmica, por tanto, sustituye a lo real como la imagen mental cuando soñamos.

Cada una de las partes es un todo que engendra la parte siguiente, y que reitera la precedente bajo otra forma. Cada uno de los actos, a su vez, está dividido en dos partes iguales, opuestas por su movimiento, su ritmo y su sentido.

## CAPÍTULO II

# LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS DEL CINE





Haig Ngor, protagonista de *The Killing Fields* (1985)



Dustin Hoffman mira discretamente las hermosas piernas de Anne Bancroft, una mujer madura que trata de seducirlo en *The Graduate* (1967)

Estas técnicas tienen efecto en la totalidad del filme, pues a pesar de actuar de forma individual acaban funcionando colectivamente al crear situaciones de suspense y guiar el desarrollo argumental del filme hacia el planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas.

De modo que, en un sentido más amplio, Hitchcock hace uso de dos tipos de circunstancias para conformar un contexto de incertidumbre que se articula a través de la información y el poder cognitivo que el espectador posee sobre el filme. Primero, encontramos aquellas situaciones en las que el director oculta información vital al espectador, por tal de mantener una incógnita (mediante el uso de recursos como los que se han visto anteriormente) cuya revelación tiene un papel muy importante dentro de la trama, dando sentido al suspense conformado durante el largometraje.

Este es el caso, por ejemplo, del plan oculto organizado a espaldas del personaje interpretado por James Stewart en *Vertigo*, con el fin de hacerle testigo de un suicidio. No obstante, Hitchcock no sólo se dedica a ocultar hechos al receptor, sino que en muchas ocasiones opta por brindar una información determinada al público que le colocará en una posición privilegiada respecto al protagonista, en relación con lo que está por suceder, cuyo demostrado acontecer aumentará la tensión de cada escena previa.<sup>14</sup> En *The Man Who Knew Too Much*, el espectador sabe que, durante la actuación de la orquesta, cuando los platos choquen entre sí y produzcan un agudo sonido, el asesino disparará contra su objetivo para pasar desapercibido; de modo que toda la interpretación previa de los músicos se convierte en la tensa espera de un clímax que está por llegar. En muchas ocasiones, además, la información que se brinda puede ser una excusa para darle un giro argumental al filme, al resolverse una incógnita que no hará sino agravar el problema, tal y como sucede en la ya citada *Shadow of a Doubt*, cuando la protagonista descubre la verdadera identidad de su tío y la historia toma un nuevo rumbo. El cine negro es considerado el género estadounidense por excelencia; muchos críticos afirman que ninguna otra sociedad pudo haber plasmado en la

<sup>14</sup> Cochran, David (2000). *America Noir : Underground Writers and Filmmakers of the Postwar Era*.





How the Green was my Valley (1941) fue una película famosa por el hermoso y elaborado decorado de una pequeña aldea.



Faye Dunaway en el papel de Bonnie Parker, y Warren Beatty, como Clyde Barrow, preparando el robo de una estafeta postal. (Bonnie and Clyde, 1967)

Puesto que las críticas positivas conducen generalmente a recaudaciones más altas, los estudios cinematográficos intentan cortejar a los críticos de cine. Cualquier estreno importante está acompañado de material de prensa (materiales promocionales) que contiene información del trasfondo, fotografías para utilizar en publicaciones, y a veces pequeños regalos. A los críticos de cine de televisión suelen darles fragmentos de la película que puedan utilizar en sus programas.

## LOS DIVERSOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS FILMICO

### *Método descriptivo-superficial*

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es.

Los estudios descriptivos clásicos son los estudio de serie de casos y los estudios de prevalencia. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo la investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación.

### *Método formalista*

Reconocimiento de elementos formales del cine (sonido, organización narrativa, composición visual, etc.). La mayor parte de las primeras teorías cinematográficas fueron formalistas (Rudolf Arnheim en Estados Unidos; Béla Balász en Hungría, etc.). El formalismo cinematográfico (en particular el formalismo ruso) es el antecedente directo de las teorías semiológicas, narratológicas y estructuralistas de las décadas de 1960 en adelante.

La tradición formalista o formativa se caracteriza, en líneas generales, por la creencia de que los elementos del lenguaje cinematográfico deben encontrarse por



Mientras tanto, el cine seguía otros caminos en Europa. Allí, el sentido del negocio se basó en el monopolio del celuloide. Surgieron grandes empresas cinematográficas que, con Francia a la cabeza, dominaron el mercado mundial hasta la Gran Guerra, en que su hegemonía fue reemplazada por la de la industria estadounidense. Hasta 1914, Europa, con productoras como la Gaumont, la Pathé o la Itala films, dominaron los mercados internacionales. Así, el cine cómico francés, con André Deed y Max Linder o el colossal italiano, con grandes escenografías y participación de extras, en películas como **Quo vadis?** o **Cabiria** (1914) fueron la escuela donde aprendieron Charles Chaplin y el cine cómico norteamericano o David W. Griffith que asumió los presupuestos del peplum en **Judith de Betulia** o **Intolerancia**. Más tarde Europa sufrió una patente decadencia debido a la Primera Guerra Mundial, que marcó la pérdida de la preponderancia internacional de su cine.

Aun así, tras la guerra, se crearon obras maestras que iban a hacer escuela. En estos años el movimiento más importante fue el Expresionismo, cuyo punto de partida suele fijarse con la película *El gabinete del doctor Caligari*, y cuya estética extraña y alienada respondía a los miedos de la Europa de postguerra, seguida después por *Nosferatu*, el vampiro. También, en paralelo al movimiento surrealista en pintura y literatura, surgió un cine surrealista, cuyo exponente más célebre es *Un perro andaluz* dirigida por Luis Buñuel:

En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran simples telones pintados, y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como mover la cámara (por ejemplo, el travelling) o utilizarla en ángulo picado o contrapicado, pero que en esa época eran ideas revolucionarias.

El cine, como manifestación artística, cuenta con diversos movimientos o corrientes a lo largo del siglo XX. Las escuelas estéticas constituyen un conjunto de movimientos expresivos innovadores de la historia del cine. En algunos casos, supone la ruptura con los estilos anteriores, sobre todo del cine clásico de los estilos predecesores. El cine de vanguardia supone una ruptura en la narrativa del cine convencional.

At odit reped elitae consequere plaudisincto ma volorem con num quis a atianti nctusda aut que nihitibus quunt perro molupta int ex ea volorem sequiaerro velenis quataie voluptas ressimmo dipsapere, odia di repe que cor ratetur?

## EL FUTURO DEL CINE

La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras. La primera película con efectos digitales fue *Tron* (1982), pero desde ahí el desarrollo fue fulminante, hasta el punto que en 1995 la compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora (*Toy Story*), y en 2004, la película *Sky Captain* y el mundo del mañana era completamente virtual, siendo reales solo los actores protagonistas, quienes rodaron íntegramente frente a una pantalla azul. Un paso muy simbólico lo dieron los Estudios Disney, cuando después del fracaso de su film en animación tradicional *Zafarrancho en el rancho*, cerraron esta división y se concentraron en el mercado de la animación por computadora.<sup>108</sup>

Internet supuso también un desafío mayúsculo para los grandes estudios, debido a que el brutal crecimiento de la capacidad de almacenaje en discos duros y portátiles (CD-ROM y DVD entre otros) llevó a que por primera vez se pudiera reproducir de manera virtualmente ilimitada una película íntegra, sin pérdida significativa de calidad.<sup>109</sup> El siguiente paso vino con el surgimiento de las redes P2P (*peer to peer*), que permiten intercambiar información de todo tipo sin un servidor central, y que muchos usuarios empezaron a emplear para descargar películas gratuitamente desde la red, compartiéndolas entre ellos.

Todo lo anterior abrió un intenso debate, que aún no termina, en torno al problema de la propiedad intelectual en Internet. Los grandes estudios se quejan

108 «Digital Cinema Iniciativas»

109 Truffaut, J. L. Godard, *Al final de la escapada*

## HISTORIAS DEL CINE

Para entender mejor como ha sido todo este proceso, a continuación les presentamos una selección de lo que creemos son los mejores libros para entrarle a la historia del cine, desde los más clásicos (en términos de desarrollo lineal) pasando por los que se centran en ciertos periodos o manifiestos hasta algunos tomos especiales que analizan la historia desde sus películas o directores. Sin lugar a dudas una recopilación que cualquier amante del séptimo arte debe tener en su librería:

- **Barreneche, J.J:** El cine (Bruguera).
- **Caparrós, José María:** Historia crítica del cine (Magisterio).
- **García Escudero, J.M:** Vamos a hablar de cine (Col. RTV).
- **Porter, Miguel:** Las claves de la historia del cine (Ariel).
- **Reader, Keith:** The Cinema (Feach Yarsell Books).

## ENSAYOS SOBRE CINE

Los historiadores coinciden en señalar el 28 de diciembre de 1895 como el día en que nació el Arte Cinematográfico, pues ese día se realizó la primera proyección del cinematógrafo, a cargo de los hermanos Louis y Auguste Lumière, marcando con ello el inicio de un arte que cambiaría para siempre el mundo. Desde entonces, el Cine ha pasado por varias etapas, movimientos, descubrimientos, visiones y enfoques.

No obstante, uno de los momentos clave del desarrollo del Cine es la creación del Lenguaje Cinematográfico, pues constituye la configuración de un código visual, que puede emplearse con intensiones estéticas, poéticas y dramáticas específicas, a fin de causar sensaciones determinadas en el espectador, las cuales permitan hacer llegar un mensaje determinado, es decir mecanismos a través de los cuales se logra colocar al público en disposición, para así asegurar la receptividad o rechazo de ciertas propuestas o mensajes.

De acuerdo a lo indicado por las fuentes históricas, este lenguaje puede ser atribuido básicamente a dos cineastas, pertenecientes a la década de los años veinte: Daviv W. Griffith (Estados Unidos) y Sergéi Eisenstein (Unión Soviética).

## SOBRE LA CRITICA DE ARTE

Forman parte de la interesante tesis doctoral del autor:

- **Tubau, Iván:** Hollywood en Argüelles. La crítica cinematográfica española (Univ. de Barcelona)

## SOBRE PELÍCULAS

Una película, a veces también llamada film, es una obra de arte cinematográfica, la cual expresa la narración de una historia o un hecho de manera visual audiovisual, a través del video u otro procedimiento similar, es decir, como una secuencia de imágenes (usualmente acompañada de sonido).

Por lo general, una película se basa en un guión, en el que los personajes pueden o no ser interpretados por actores. No se distingue el material sensible en el que se han impreso las imágenes ni tampoco el medio en el que se reproduce, como podría serlo una sala de cine, un televisor, o una computadora.

La industria cinematográfica es el conjunto de empresas que realizan, distribuyen, y proyectan películas, y en ciertos casos también contribuyendo a su difusión. El sector genera anualmente 40 mil millones de dólares en ingresos.

- **Tirard, Laurent:** Lecciones de cine.
- **Truffaut, François:** El cine según Hitchcock.
- **Crowe, Cameron:** VConversaciones con Billy Wilder.
- **Tarkovski, Andrei:** Esculpir en el tiempo. Atrapad la vida
- **Vera, Cecilia:** Colección: Cómo hacer cine.
- **De la Iglesia, Álex:** El día de la bestia.

En estos dos libros de cine (hay una segunda entrega titulada Más lecciones de cine), el crítico y cineasta francés Laurent Tirard entrevista a algunos de los mejores directores de cine de la Historia. Y lo hace para aprender de ellos, y qué conozcamos cuáles son sus métodos de trabajo. Desde cómo trabajan con los actores, a cómo toman sus decisiones respecto a la cámara. Cuando lo leí hace años fue cuando me di cuenta de que cada uno trabajaba de una forma distinta.