

Estéticas y movimientos de la Historia del Cine I

Desde los orígenes al realismo poético francés

José Luis Sánchez Noriega
Universidad Complutense

Como en literatura y en todas las artes, en determinados momentos de la Historia del Cine se percibe un estilo común, una preocupación formal o temática, en un grupo de películas que buscan hacer avanzar el lenguaje cinematográfico.

Se suele hablar de movimientos, escuelas o estéticas y se caracterizan por su vida efímera, aunque la influencia posterior puede ser decisiva.

Suelen iniciarse —y, a veces, limitarse— a un país por parte de un núcleo muy reducido, pero sus logros se extienden en el tiempo.

La experimentación artística, la innovación tecnológica, la renovación generacional y la evolución social son factores de surgimiento de las estéticas

Principales estéticas del cine del siglo XX

El modelo de **cine clásico** establecido por Hollywood hacia 1920, aún vigente, contrasta con las fórmulas alternativas:

- Vanguardias históricas: impresionismo, surrealismo, futurismo, ritmo visual y cine abstracto (' 20)
- Expresionismo alemán (' 20)
- Cine soviético de la revolución (' 20)
- Realismo poético francés (' 30)
- Neorrealismo italiano (' 40)
- Nuevos cines de los 60: nouvelle vague, free cinema, cinema novo, new american cinema, NCE, etc.
- Nuevo Hollywood (' 70)
- Cine de la posmodernidad y Dogma 95 (' 80-90)

Cine primitivo

- Mirada a la cámara
- Encuadre teatral (espacio centrípeto)
- Horizontalidad y frontalidad de puesta en escena
- Cuadro dentro del cuadro
- Toma en continuidad hasta final de la acción
- Acciones simultáneas con repetición
- Ausencia de personajes singulares
- Cámara estática en plano general

Life of an american fireman (Edwin S. Porter, 1903)

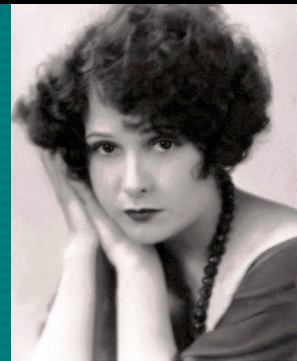
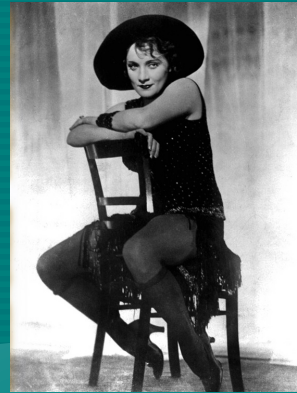

The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903)

Cine clásico de Hollywood: cine de estudios, estrellas y género

- Elaborado hacia 1920, el cine clásico o comercial se convierte en modelo universal dentro de la industria del espectáculo
- El cine es una industria especializada (producción-distribución-exhibición) cuyo mayor capital es inmateral: estrellato, ideas (guiones y franquicias), imagen de marca
- La película es una obra colectiva, propiedad del estudio
- Estrellas y géneros son decisivos para conseguir público
- La evolución tecnológica (cine sonoro, color, formatos panorámicos, revolución digital) y de los géneros van reformulando y actualizando el modelo para que no pierda vigencia

Los grandes estudios

- Paramount
- Metro-Goldwyn-Mayer
- Warner Bros
- Twentieth Century Fox
- Universal Pictures
- RKO
- Columbia Pictures (Sony)
- United Artists
- Walt Disney

El cine de género

- Drama o melodrama
- Western
- Comedia
- Musical
- Terror
- Fantástico o ciencia-ficción
- Aventuras o acción
- Criminal
- Bélico

Cine clásico de Hollywood

La película clásica se caracteriza por:

- La **continuidad de la diégesis** se garantiza mediante mecanismos que evocan el paso del tiempo (fundidos, iris); transiciones que hagan imperceptible el cambio de plano (*raccords* de posición, dirección y movimiento); y mecanismos para implicar a la subjetividad (planos subjetivos, plano / contraplano, emparejamientos del eje de miradas, énfasis musical).
- La **transparencia narrativa** por la que la ficción propuesta es autónoma y su mundo se presenta como preexistente ante el espectador quien no aprecia en el texto filmico marcas del narrador cinematográfico. Fuerte verosimilitud lograda por diversos efectos de lo real. El discurso queda supeditado a la historia.
- La **causalidad lineal** se logra a través de personajes muy definidos en sus rasgos psicológicos que tienen motivaciones nítidas y luchan por la resolución del conflicto planteado.
- La **clausura del texto** es alta: todo conflicto planteado queda resuelto y todo detalle contribuye al conjunto del relato. Se trata de un texto autosuficiente donde cualquier ausencia o fisura queda explicada.

Cine clásico de Hollywood: grandes directores

- La consolidación de los estudios: David W. Griffith, Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch y Cecil B. De Mille
- Los clásicos americanos: King Vidor, Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, George Cukor y William A. Wellman.
- Los directores de origen europeo: Frank Capra, William Wyler, Jacques Tourneur y Billy Wilder.
- Los cineastas de la segunda generación del sonoro o *generación perdida*: Otto Preminger, Nicholas Ray, John Huston, Richard Brooks y Joseph L Mankiewicz.
- Las singularidades de Orson Welles, Joseph Losey y Elia Kazan.

Otros directores clásicos

- **Italia:** Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio de Sica, Giuseppe de Santis
- **Francia:** Jean Renoir, René Clair, Marcel Carné, Julien Duvivier, Jacques Becker
- **España:** Luis Buñuel, Luis G. Berlanga, Edgar Neville, J.A. Nieves Conde, Florián Rey, Benito Perojo
- **Otros europeos:** Sergei M. Eisenstein, Ingmar Bergman, Carl Th. Dreyer, David Lean, Carol Reed
- **Japón:** Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa

El maquinista de la general (1927)

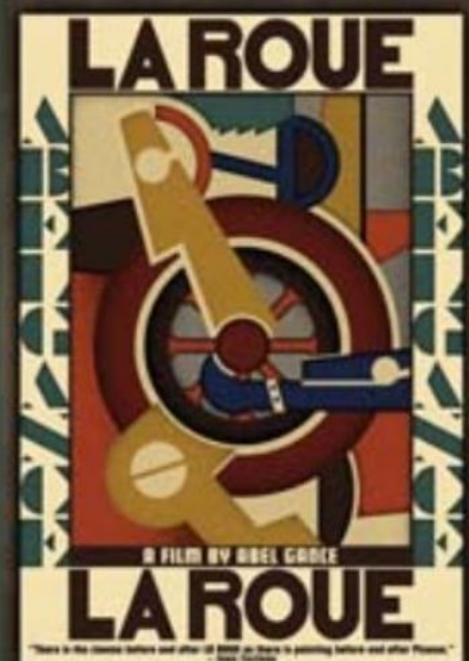
Escrito sobre el viento (Douglas Sirk, 1956)

Vanguardias históricas

- Movimientos tales como el cubismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, etc. de las artes plásticas y de la literatura que, en el primer tercio de siglo, tienen en común la crítica a los valores estéticos dominantes y al propio concepto de arte desde la puesta en cuestión de los modos tradicionales de producción, difusión, exhibición y consumo de los objetos artísticos.
- Cine de vanguardia: rechazo del espectáculo y la narrativa convencional; aspiración a la legitimación artística
- Dos perspectivas: cineastas que buscan un cine alternativo y artistas plásticos que exploran con la dimensión temporal y el ritmo visual como recurso expresivo.

Cine impresionista

- Primera vanguardia francesa o cine impresionista con Abel Gance, Marcel L'Herbier, Louis Delluc, Jean Epstein y Germaine Dulac
- Valoración del naturalismo, estilo directo y cine popular
- Importancia de la emoción y la narración psicológica, la expresión de sentimientos y estados de ánimo de personajes
- Se manipula el tiempo y se dota de subjetividad al argumento mediante el recurso a *flashbacks*, *iris*, sobreimpresiones y plantillas; montaje subjetivo con planos desenfocados y puntos de vista subjetivos, el ritmo de la película en función de los estados de ánimo, etc.
- Abundan la plasmación de sueños, fantasías y estados mentales.

Finis terrae (Jean Epstein, 1929)

- **Cine futurista:** manifiesto de 1916 que propone al cine como arte nuevo y global que logre la poliexpresividad moderna (palabra, sonido, música de colores...)
- **Cine cubista:** *Le ballet mécanique* (Ferdinand Léger, 1924) como filme no narrativo que experimenta con el ritmo mediante el montaje, las transiciones y la evolución de las formas.

F. Leger *and* Dudley Murphy

present

“BALLET
MECHANIQUE”

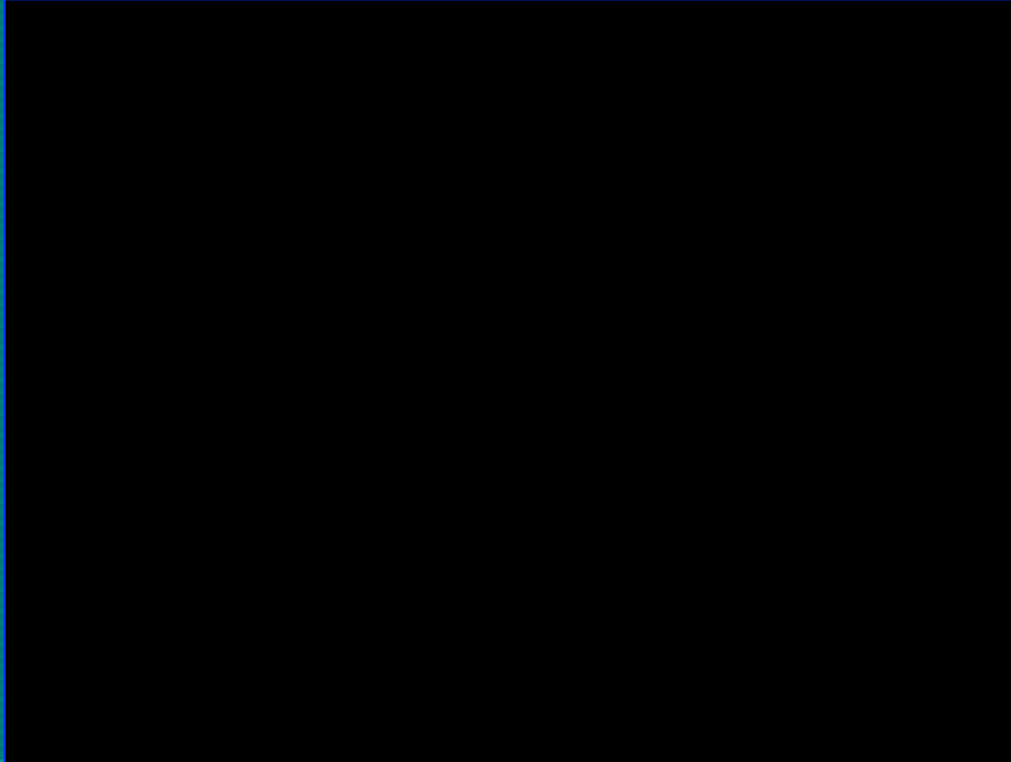
Cine abstracto y música coloreada

La **música coloreada** (Léopold Survage) intenta un arte autónomo mediante la forma visual abstracta, el ritmo y el color. Busca la pintura en movimiento.

El **cine abstracto** o cine puro entronca con la vanguardia posfigurativa y trata de que la imagen adquiera la dimensión del tiempo:

- Inicialmente no son cineastas sino artistas plásticos
- Con su doble renuncia a la representación figurativa y a la narración, apuesta por el ritmo visual, el devenir en el tiempo de formas y colores que aproxima el cine a la música
- Cine como creación pura; cortometrajes artesanales
- Influencia en Disney de *Fantasia* (1940).

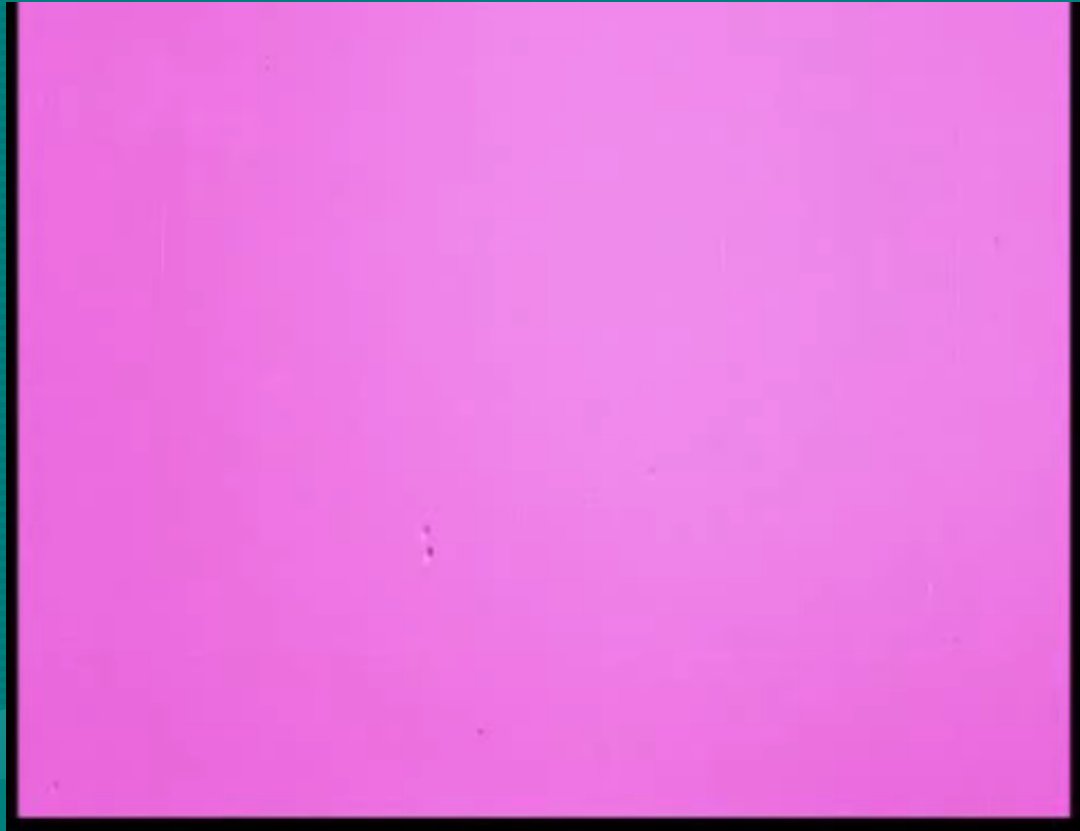
Rhythmus 21 (Hans Richter, 1921)

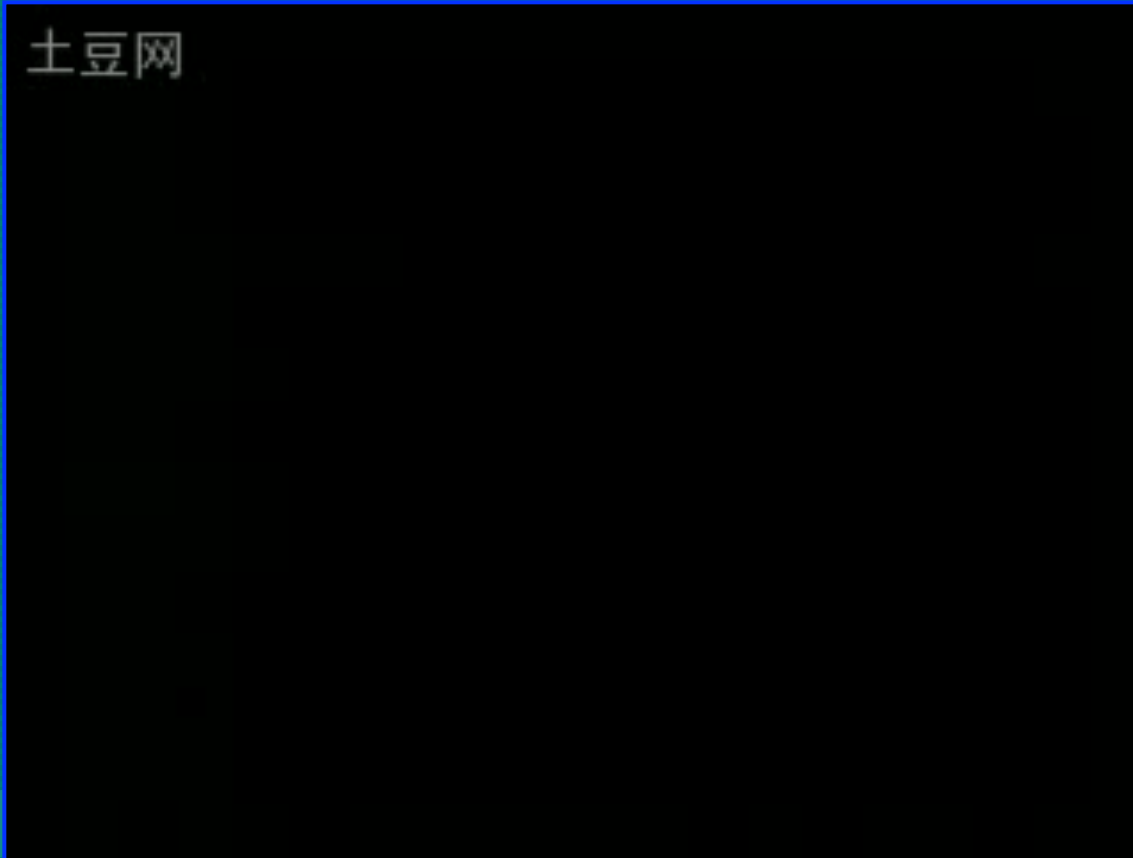
Zehn minuten Mozart (Lotte Reiniger, 1930)

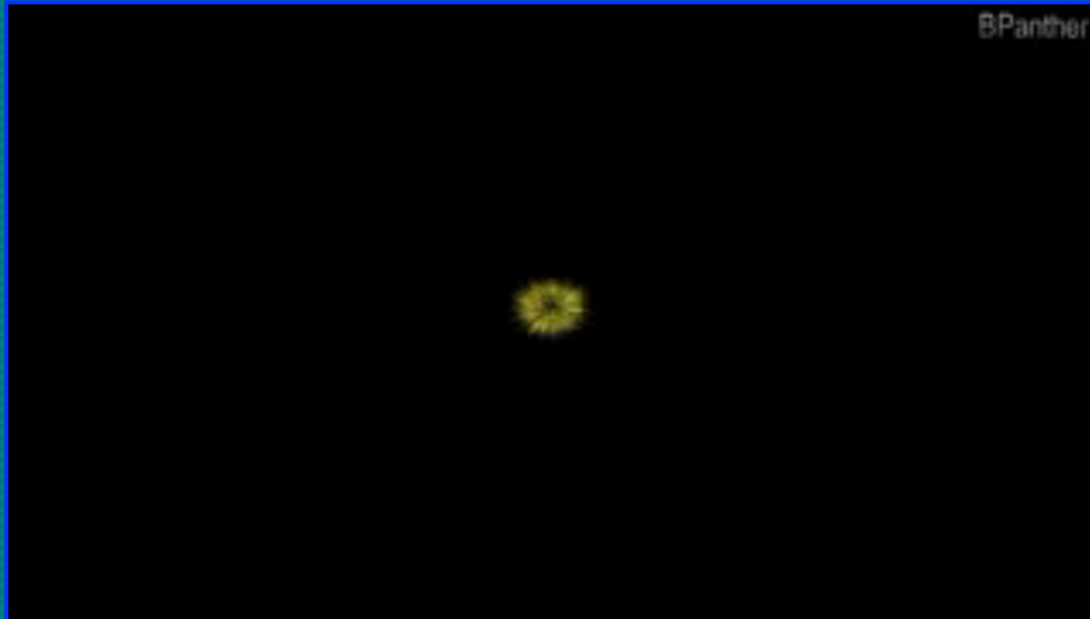
Scherzo (Norman McLaren, 1939)

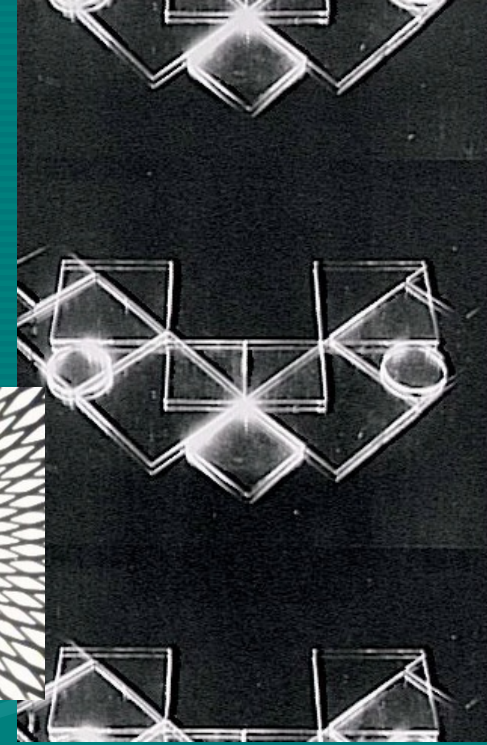
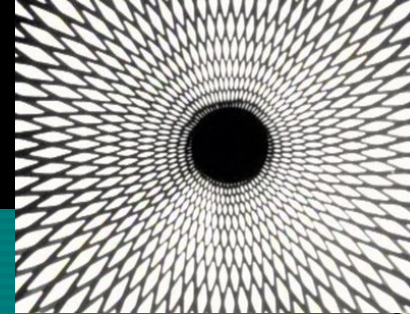
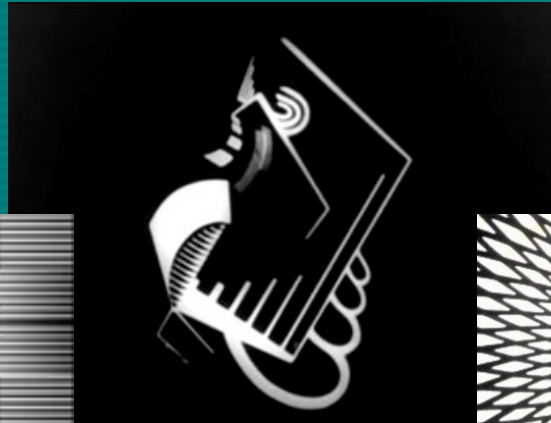
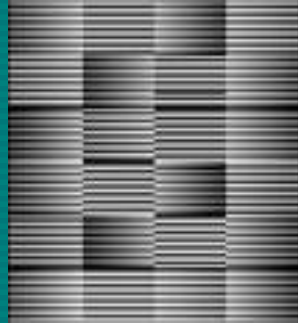
Motion Painting (Oskar Fischinger, 1947)

Fantasia (1940) segmento Toccata y fuga de Bach
(Oskar Fischinger)

Autores y obras de cine abstracto

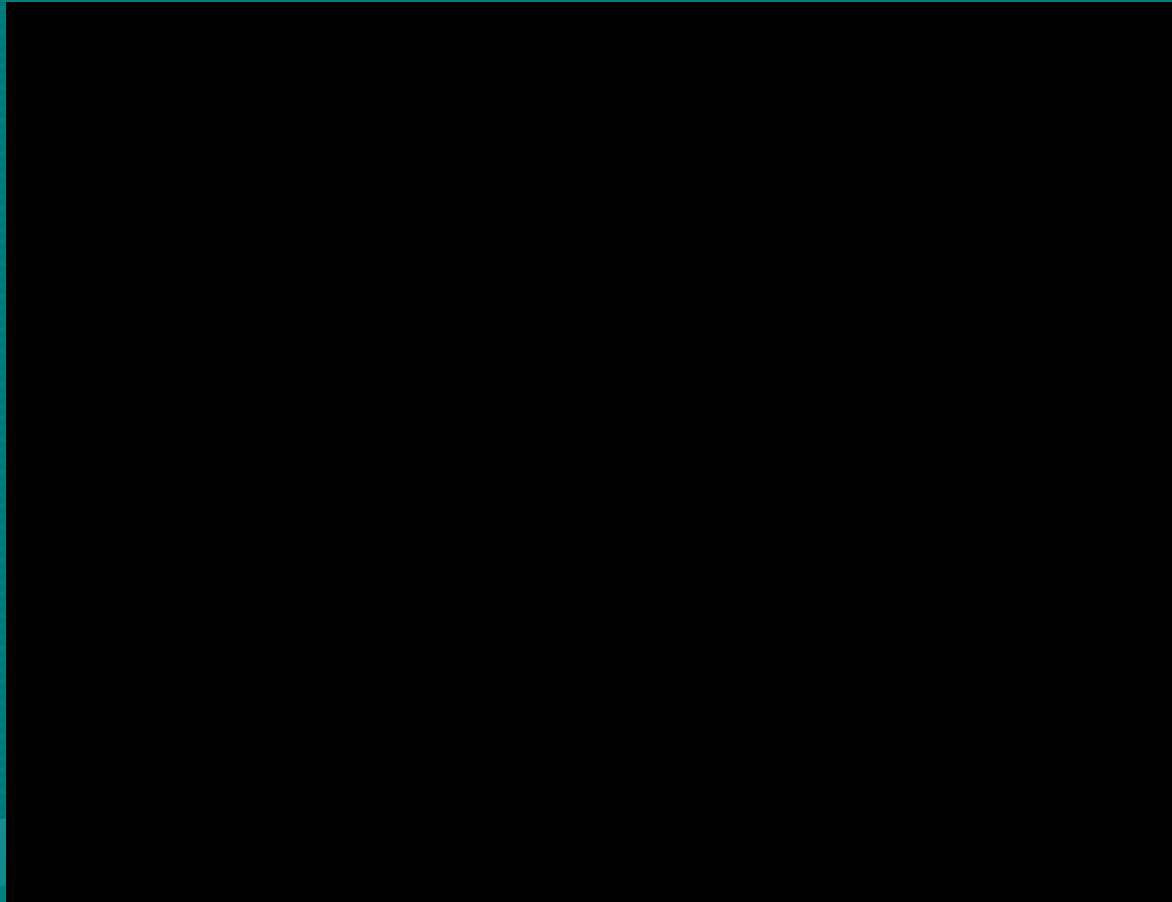
- Viking Eggeling: *Diagonal Symphonie* (1921) con dibujos y formas sencillas que evolucionan según repeticiones y variaciones
- Hans Richter: *Rythmus 21, 23 y 25*
- Walter Ruttmann: *Opus I, II, III y IV*
- Oskar Fischinger: *Waschexperimente y Studien*
- Henri Chomette: *Jeux de reflets, de lumière et de vitesse y Cinq minutes de cinéma pur*
- Germaine Dulac: *Disc 927, Thèmes et variations y Cinégraphique sur un arabesque*

Dadaísmo y antecedentes del surrealismo: autores y obras

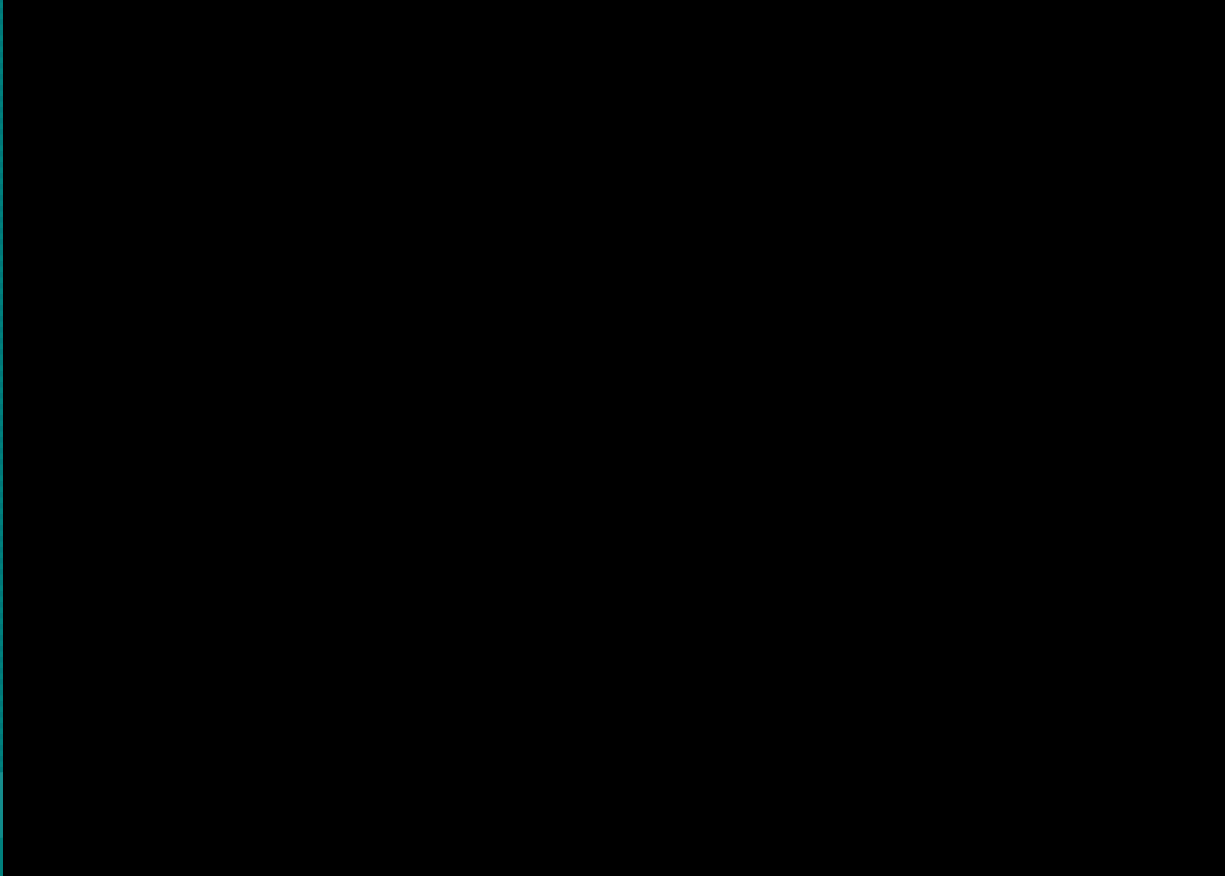

- *Le retour à la raison* (Man Ray, 1923): corto de tres minutos realizado con fotomontajes al modo del "cadáver exquisito", mediante la libre y arbitraria asociación de imágenes creadas con chinchetas, cerillas, tiras de papel, sal y pimienta espolvoreadas sobre el celuloide.
- Man Ray: *Emak Bakia* (1926) y *L' étoile de mer* (1929)
- René Clair: *Paris qui dort* y *Entreacto* (1924)
- Marcel Duchamp: *Anémic Cinema* (1925)

Le retour à la raison (Man Ray, 1923)

Entr'acte (René Clair, 1924)

Paris
qui dort

A NEAIC CINEMA

Surrealismo

El surrealismo se presenta a sí mismo no como una nueva estética o una propuesta literaria, sino nada menos que como un medio de liberación total del espíritu, una revolución que ataca:

- a) el *orden lógico*, ya que crítica a la racionalidad imperante en Occidente heredera del cartesianismo;
- b) el *orden estético*, al lanzar sus diatribas contra el "buen gusto" burgués; y
- c) el *orden moral*, con su rechazo de la sociedad burguesa y sus valores incuestionados.

A modo de definición de diccionario, André Breton indica en el Manifiesto que el surrealismo es el "automatismo psíquico puro por el cual nos proponemos expresar, sea verbalmente, sea por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."

En el fondo, se trata de hacer valer el lado oscuro de la vida (el azar, lo esotérico, lo pulsional, lo onírico) de forma que la realidad se define por el sueño libre, por la imaginación sin cortapisas del subconsciente.

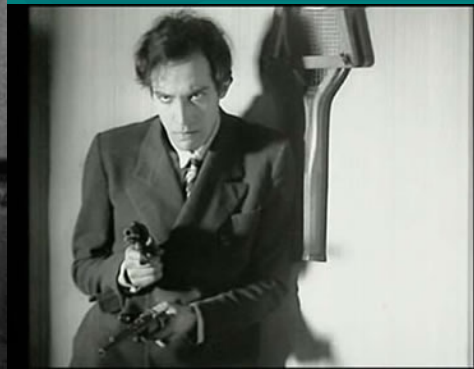
Obras surrealistas

- No aceptadas por el grupo: *La concha y el reverendo* (Germaine Dulac, 1927) y *La sangre de un poeta* (Jean Cocteau, 1930)
- Obras canónicas de Luis Buñuel y Salvador Dalí:

Un perro andaluz (1929)

La edad de oro (1930)

Un perro andaluz

- Inspirada en la frase: "Tan bello como el encuentro casual entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disecciones" (Lautréamont)
- Guión de Buñuel y Dalí escrito según mecanismo de "cadáver exquisito"
- Dislocación temporal y lógica: narración irracional (sueños)
- Temas e imágenes recurrentes: ángelus de Millet, insectos, represión sexual, educación autoritaria, etc.
- Espectador cómplice

Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)

La sangre de un poeta (Jean Cocteau, 1930)

Cine soviético

- Cine ruso en la nueva concepción a partir de la Revolución Soviética de 1917
- "De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante" (Lenin, 1922)
- "El Cine es el más importante de todas las artes y puede y debe desempeñar un gran papel en la revolución cultural como medio de educación generalizada y de propaganda comunista, para la organización y adoctrinamiento de las masas en torno a las consignas y tareas del Partido, para su educación artística y para su sana diversión y entretenimiento" (Congreso del PCUS, 1928)
- Arte nuevo y popular que carece del lastre de la tradición burguesa; se considera un "nuevo esperanto visual" asequible a las masas y superador del elitismo artístico

Características generales del cine soviético

- a) Rechazo de la narratividad burguesa y su carga de psicologismo;
- b) El cine al servicio de la Revolución, es decir, un cine útil, persuasivo y didáctico, lo que implica una visión didáctica de la Historia que subraya los logros de la sociedad comunista;
- c) Reflexión teórica de gran altura y enseñanza del cine al hilo de la práctica fílmica: la Escuela Estatal de Arte Cinematográfico (1919) es el primer centro del mundo;
- d) Los directores del cine soviético son todos nuevos creadores, procedentes del teatro o las industrias, sin experiencia en la Rusia prerrevolucionaria;
- e) Hay una experimentación en todos los órdenes: películas con imágenes de archivo, noticiarios y documentales, interpretación... y, sobre todo, el montaje;
- f) Los formalistas reflexionan sobre el propio dispositivo cinematográfico y hacen una crítica al concepto de representación;
- g) En los últimos años de la década de los veinte se acrecientan las diferencias entre las expectativas de los gobernantes y la creatividad de los cineastas, lo que lleva al paulatino abandono del experimentalismo a lo largo de los años treinta.

Singularidades de la **estética del cine soviético**:

- Concepción creativa del **montaje**, que no se limita a la continuidad narrativa, sino que sirve a la construcción de ideas abstractas a partir de imágenes concretas (efecto Kulechov); es innovador en saltos de eje, espacio dramático abstracto, mayor número de planos, inserción de imágenes simbólicas, elipsis narrativas, unión de planos por relaciones ideológicas y ruptura de la continuidad temporal y espacial.
- **Protagonismo colectivo**, los personajes prototípicos encarnados por rostros anónimos con una interpretación naturalista y evolución de la historia fruto del impulso colectivo de las fuerzas sociales no de la voluntad individual, es decir, se niega la motivación psicológica del protagonista.

Autores y obras:

- Trilogía de la Revolución de Sergei M. Eisenstein: *La huelga* (1924), *El acorazado Potemkin* (1925) y *Octubre* (1927)
- Sinfonía urbana: *El hombre de la cámara* (Dziga Vertov, 1929)
- Otros títulos importantes: *La madre* (Vsevolod Pudovkin, 1925); *El fin de san Petersburgo* (Vsevolod Pudovkin, 1927); *Tempestad sobre Asia* (Vsevolod Pudovkin, 1927); *Lo nuevo y lo viejo/La línea general* (Sergei M. Eisenstein, 1928); *La nueva Babilonia* (Gregori Kozintsev y Leonid Trauberg, 1929); *La tierra* (Aleksandr Dovjenco, 1930)

El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929)

**ЧЕЛОВЕК
С КИНО-АППАРАТОМ**

ЗАНЕСЬ НА ПЛЕНКЕ
В 6-И РОЛИКАХ,
ПРОИЗВОДСТВО ВУФКУ
1929 ГОДА.

(ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА
КИНО-ОПЕРАТОРА)

**THE MAN
WITH THE MOVIE CAMERA**

El acorazado Potemkin
(primera parte – 14 min)

El acorazado Potemkin
(cuarta parte – 10 min)

Часть четвертая
ОДЕССКАЯ
ЛЕСТНИЦА
CUARTA PARTE:
LA ESCALERA DE ODESA.

Realismo poético francés

- Obras de los años 30 de distintos géneros, principalmente intrigas melodramáticas
- Base realista de espacios dramáticos con visión poética de la ciudad: barriadas de calles empedradas, puertos, canales, tranvías, puestos callejeros, carretas, brumas...
- Personajes marginales y populares; parábolas libertarias y antiburguesas
- Mirada nostálgica y amarga, optimista y crítica
- Es un movimiento minoritario dentro del cine francés, que también cuenta con el surrealismo de Jean Cocteau (*La sangre de un poeta*, *Orfeo*).

A final de los 30 la inminencia de la guerra lleva a historias más pesimistas que terminan con el movimiento: los cineastas se comprometen con el antifascismo del Frente Popular y el grupo Ciné-Liberté

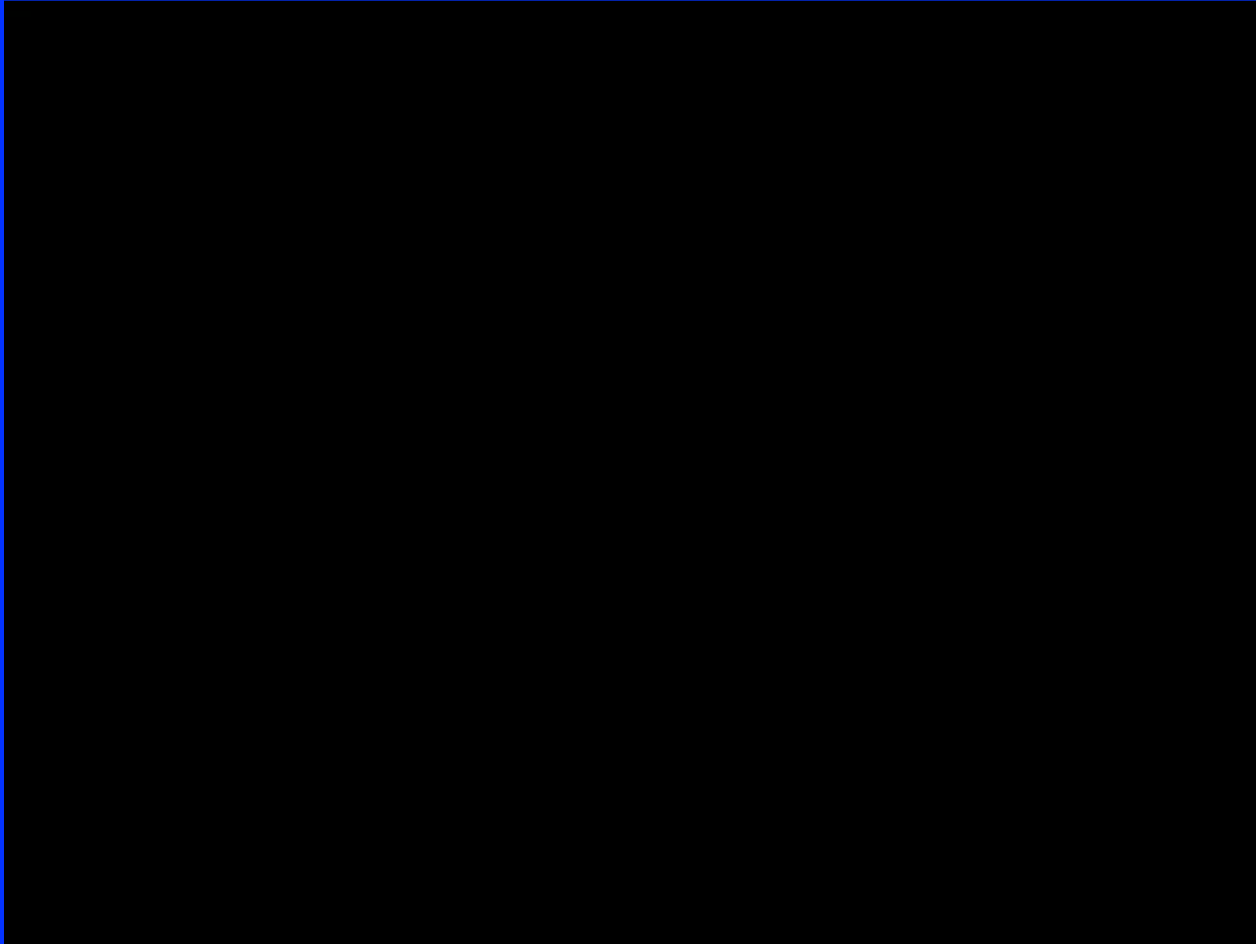
"Los barcos se alejan entre un espeso humo negro como un crespón de duelo, dejando en el muelle, reluciente de lluvia, los amores imposibles y el triunfo morboso de los soplones y de los cretinos" (Jeancolas).

Autores y obras del realismo poético francés

- Anatole Litvak: *Coeur des lilas*
- Jean Vigo: *Cero en conducta, L'Atalante*
- René Clair: *Bajo los techos de París, ¡Viva la libertad!*
- Marcel Carné: *Quai des brumes, Le jour se lève*
- Jean Renoir: *La golfa, Boudu salvado de las aguas, El crimen de Monsieur Lange, Los bajos fondos, La gran ilusión y La regla del juego.*

A propósito de Niza (Jean Vigo, 1930)

Viva la libertad (René Clair, 1931)

Herencias del realismo poético: Jacques Tati
Mon oncle (1958)

