

50 PELÍCULAS QUE HICIERON TAMBALEAR EL MUNDO DEL CINE

CINE

TRANS- GRESOR

BLUME

IAN HAYDN SMITH

CINE

**TRANS-
GRESOR**

Título original *Film Quake*

Diseño Sarah Boris

Traducción Remedios Diéguez Diéguez

Revisión de la edición en lengua española

Llorenç Esteve de Udaeta Historiador de Cine

Coordinación de la edición en lengua española

Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2022

Primera edición en formato electrónico 2022

© 2022 Naturart. S.A. Editado por Blume
Carrer de les Alberes, 52, 2.º Vallvidrera, 08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net
© 2022 Quarto Publishing plc, Londres

ISBN: 978-84-19499-05-9

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

50 PELÍCULAS QUE HICIERON TAMBALEAR EL MUNDO DEL CINE

CINE

TRANS- GRESOR

BLUME

IAN HAYDN SMITH

6 Introducción

11 **EL IMPACTO DE LO NUEVO: 1895-1929**

- 16 *Llegada del tren a la estación de La Ciotat*: Auguste y Louis Lumière
- 18 Las mujeres en el cine
- 20 *El nacimiento de una nación*: D. W. Griffith
- 22 *Within Our Gates*: Oscar Micheaux
- 24 *Nosferatu*: F. W. Murnau
- 27 El expresionismo alemán
- 28 *Nanuk, el esquimal*: Robert Flaherty
- 30 *El acorazado Potemkin*: Sergei Eisenstein
- 33 El cine soviético
- 34 *La pasión de Juana de Arco*: Carl Theodor Dreyer
- 36 El sonido en el cine

39 **UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO: 1930-1959**

- 44 *La edad de oro*: Luis Buñuel
- 47 El cine de vanguardia
- 48 *L'Atalante*: Jean Vigo
- 50 *El triunfo de la voluntad*: Leni Riefenstahl
- 52 La propaganda en el cine
- 54 *El gran dictador*: Charles Chaplin
- 56 *Ciudadano Kane*: Orson Welles
- 59 El cine de autor
- 60 *Roma, ciudad abierta*: Roberto Rossellini
- 63 El neorrealismo italiano
- 64 *Rashomon*: Akira Kurosawa
- 66 *Pather Panchali (La canción del camino)*: Satyajit Ray
- 68 *El séptimo sello*: Ingmar Bergman
- 71 Cine arte
- 72 El auge de la animación
- 74 *Con faldas y a lo loco*: Billy Wilder

77 **ROMPIENDO TODAS LAS REGLAS: 1960-1979**

- 82 *Al final de la escapada*: Jean-Luc Godard
- 85 *La nouvelle vague*
- 86 *Psicosis*: Alfred Hitchcock
- 88 Nuevas aventuras en el género de terror
- 90 *Víctima*: Basil Dearden
- 92 *Cléo de 5 a 7*: Agnès Varda
- 94 *La batalla de Argel*: Gillo Pontecorvo
- 96 *Bonnie y Clyde*: Arthur Penn
- 99 New Hollywood
- 100 *2001: una odisea del espacio*: Stanley Kubrick
- 102 *Wanda*: Barbara Loden
- 105 El cine feminista
- 106 *Sweet Sweetback's Baadasssss Song*: Melvin Van Peebles
- 109 Cine afroamericano en Estados Unidos

- 110 *Touki Bouki*: Djibril Diop Mambéty
- 112 Cine transgresor
- 114 *Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles*: Chantal Akerman
- 116 *Tiburón*: Steven Spielberg
- 118 *Apocalypse Now*: Francis Ford Coppola
- 121 Avances en el campo del sonido

123 INDEPENDENCIA E INDUSTRIA: 1980-1999

- 128 *Fitzcarraldo*: Werner Herzog
- 131 Un cine épico
- 132 *Shoah*: Claude Lanzmann
- 134 *The Thin Blue Line*: Errol Morris
- 136 *No matarás*: Krzysztof Kieślowski
- 139 Cambiando el mundo
- 140 *Haz lo que debes*: Spike Lee
- 142 *Paris is Burning*: Jennie Livingston
- 145 *New queer cinema*
- 146 *Daughters of the Dust*: Julie Dash
- 148 *Terminator 2: El juicio final*: James Cameron
- 150 *Reservoir Dogs*: Quentin Tarantino
- 152 Cine *indie* estadounidense
- 154 *Chungking Express*: Wong Kar-Wai
- 157 Cine en Hong Kong (China)
- 158 Nuevas olas recientes
- 160 *El odio*: Mathieu Kassovitz
- 162 *El proyecto de la bruja de Blair*: Daniel Myrick y Eduardo Sánchez
- 165 Cine de terror reciente

167 EL FUTURO ESTÁ POR ESCRIBIR: 2000-ACTUALIDAD

- 172 *El arca rusa*: Aleksandr Sokurov
- 175 El cine y el tiempo
- 176 El cine digital
- 178 *Brokeback Mountain*: Ang Lee
- 180 *United 93 (Vuelo 93)*: Paul Greengrass
- 183 El cine posterior al 11-S
- 184 *Tangerine*: Sean Baker
- 186 *Déjame salir*: Jordan Peele
- 189 El cine y el movimiento Black Lives Matter
- 190 Cambios de cara al futuro
- 192 *Atlantique*: Mati Diop
- 194 *Para Sama*: Waad Al-Kateab y Edward Watts
- 197 Periodismo ciudadano
- 198 *Parásitos*: Bong Joon-Ho

- 200 Glosario
- 202 Lecturas adicionales
- 204 Créditos de las imágenes
- 205 Índice

INTRODUCCIÓN

La controversia que rodeó a *The Kiss* (1896) sentó las bases de la relación del cine con el sexo.

El cine impactó al público desde sus inicios. Y no por lo que mostraba (aunque la controversia en torno al contenido se convertiría en un elemento constante en la historia del medio), sino por su propia existencia. El «impacto de lo nuevo» radicó en la proyección de imágenes en movimiento que captaban nuestro mundo, que se podían repetir una y otra vez y que, más adelante, podrían ser manipuladas de maneras todavía más creativas. Es posible que el público consumiese las películas de manera pasiva, pero el medio se definía por la acción. Y aquellas acciones resultaron ser provocadoras en muchos casos.

Esa provocación se manifestó de diversas maneras. En muchas ocasiones, los debates acerca del medio giran en torno a su poder de transformación, a las películas que han provocado un impacto significativo. No obstante, incluso esa idea requiere una definición clara. Como todas las formas de arte, el cine existe en un estado de constante evolución. En el transcurso de los últimos 125 años ha experimentado avances progresivos y saltos enormes. En retrospectiva, muchos de esos cambios parecen una progresión natural en el desarrollo del medio, pero en su momento se consideró que aquellas películas transgresoras asumieron grandes riesgos

↳

y provocaron la ira del *establishment* cinematográfico, e incluso del conjunto de la sociedad. Sin embargo, ¿cómo influyeron aquellas transgresiones en el mundo en general? ¿Han sido siempre una influencia positiva? Estas son algunas de las cuestiones que se analizan en este libro.

Viajar a través de la historia del cine, relativamente corta, es presenciar una forma sometida a cambios trascendentales constantes. Las primeras películas de «realidad» (filmaciones de hechos cotidianos en una sola toma y experimentos más mágicos con el poder de ilusión del medio, como demuestran los numerosos filmes de Georges Méliès) dieron paso rápidamente a dramas narrativos y largometrajes. El salto se produjo gracias a la creciente sofisticación del montaje, que expandió el lenguaje del medio. Al mismo tiempo, lo que se proyectaba subrayaba para algunos el peligro de aquella nueva forma de «entretenimiento». La película *The Kiss* (1896), que dura 18 segundos, provocó la censura de la Iglesia Católica Romana y la petición de implantación de un código moral que supervisase lo que el público podía ver en Estados Unidos. El patrón de impacto y ofensa siguió adelante, ya fuese con la pasión erótica de las películas de Greta Garbo y John Gilbert; la rareza de *La parada de los monstruos* (*Freaks*), de Tod Browning (1932); el controvertido papel de Hedy Lamarr en *Éxtasis* (*Ecstasy*, 1933), o la provocadora presencia de Jane Russell en *El forajido* (*The Outlaw*, 1943). En las décadas de 1960 y 1970, la relajación con respecto al sexo y la violencia, sumada a la contracultura naciente, provocó enormes cambios en el medio. Gran parte de las controversias de aquella época se prolongaron a lo largo de las décadas y en los debates acerca de la representación de la sexualidad y la violencia en películas como *Asesinos natos* (*Natural Born Killers*, 1994), *Kids* (1995), *Crash* (1996) y *Cuties* (2020). En general, esas películas no optaron por temas tabú con la mera intención de impactar, sino para cuestionarse las actitudes hacia esos temas. Y a través de ese cuestionamiento se cambiaron algunas actitudes.

La controversia en torno a algunas de las primeras películas de la historia provocó la introducción de la censura en los cines nacionales, sobre todo en Estados Unidos con la creación de la Motion Picture Producers and Distributors Association (Motion Picture Association of America a partir de 1945). La asociación, creada en 1922, se impuso en Hollywood hasta finales de la década de 1960, cuando finalmente se reconoció que estaba a años luz de los tiempos que corrían. La censura se fue relajando en las décadas posteriores, sobre todo en lo que respecta al dictamen de lo que podía ver el público adulto. No obstante, la llegada del vídeo y las plataformas de *streaming* puso sobre la mesa cuestiones relacionadas con el acceso a material más provocador o complejo. Y de ese modo continuaron los debates sobre el papel moral, social, político y ético del cine.

El trabajo de los actores es otro de los elementos del medio que se vio sometido a cambios significativos. El estilo declamatorio que imperó en el cine anterior al sonido, bajo la clara influencia del teatro, dio paso a un estilo más natural con la llegada del sonido. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la popularidad del «método» de interpretación de Konstantin Stanislavski ejerció una influencia

considerable en una nueva generación de actores. El público disfrutó de los diferentes enfoques de Lee Strasberg, Stella Adler y Sanford Meisner (los tres miembros fundamentales del Group Theatre de Nueva York en la década de 1930) por primera vez en las interpretaciones de actores como James Dean y Marlon Brando, pero la influencia sería mayor en el cine de finales de la década de 1960.

Además de la interpretación, la tecnología aportó cambios radicales al cine: desde el salto al sonido y el color hasta la creciente sofisticación de las cámaras y la grabación de sonido, o el desarrollo de las instalaciones para la exhibición. Los efectos especiales y visuales también avanzaron a un ritmo considerable, sobre todo a partir de la década de 1980. La tecnología informática y digital permitió la creación de cualquier mundo imaginable, incluidos sus ocupantes.

Si el cine influyó en la sociedad, los movimientos políticos y sociales afectaron profundamente a las películas realizadas. La propaganda en el cine se convirtió en una importante herramienta para la emergente Unión Soviética, la Alemania nazi y con el posterior estallido de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas siguientes, algunas películas inspiraron el cambio de actitudes y crearon movimientos. Subrayaron las desigualdades sociales y económicas, y los cambios de actitud hacia la raza, el género, la sexualidad y la identidad. Desde la década de 1970, el medio ambiente es una fuente de preocupación constante y urgente. Es posible que esas películas no hayan cambiado el mundo *per se*, pero como mínimo provocaron que el espectador se cuestionase su funcionamiento.

Las películas que forman parte de este libro pretenden ofrecer una visión general equilibrada de los aspectos más impactantes del cine y de sus tendencias más transgresoras. La lista no es exhaustiva, y no se trata de una colección de lo «mejor» que nos ofrece el cine. En cambio, sí permite entrever un paisaje mucho más amplio y en constante cambio. Como cada uno de los volúmenes que componen esta serie, el libro presenta una historia cronológica en este caso del cine. Dicha historia comenzó con la experimentación en el campo de la óptica entre los siglos XI y XIV, y continuó con el desarrollo de la cámara oscura, la linterna mágica y otros aparatos que aspiraban a proyectar imágenes en movimiento. Sin embargo, por cuestiones prácticas, el libro comienza con lo que se acepta como el nacimiento del cine: la proyección pública de películas de Auguste y Louis Lumière en París a finales de 1895.

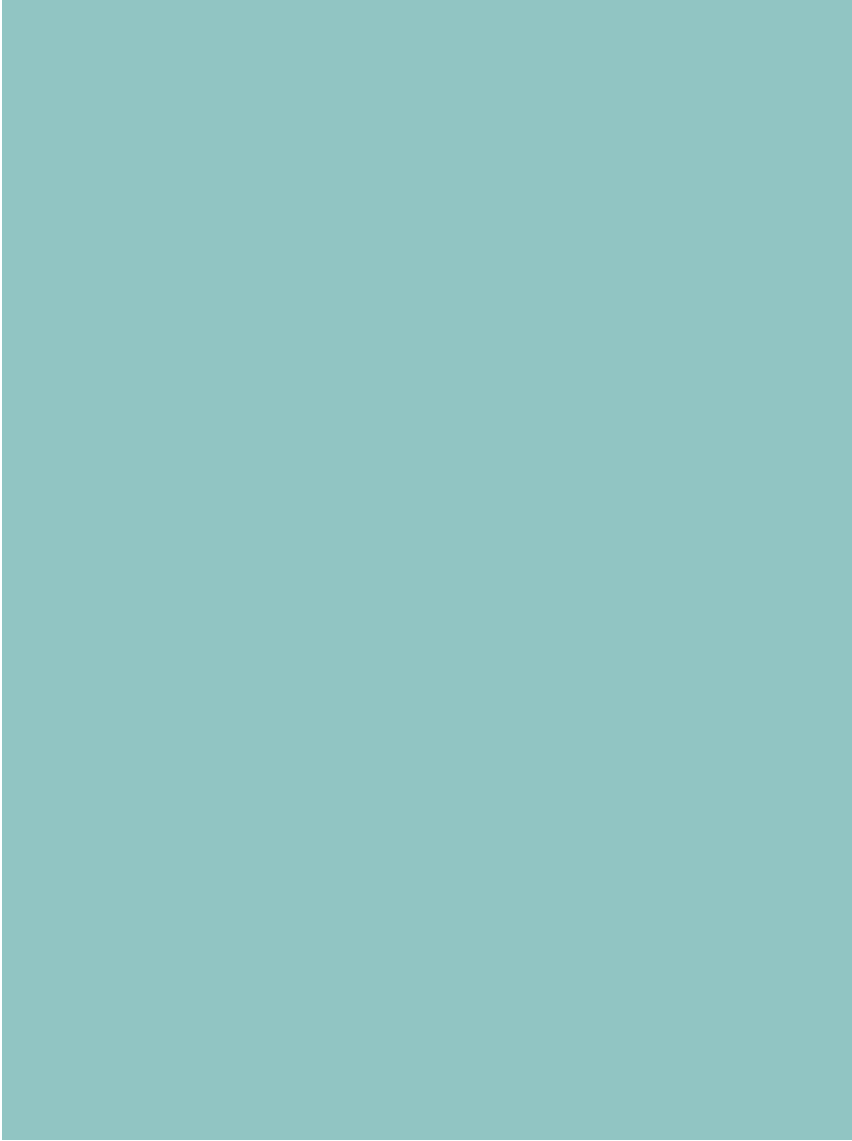
En el primer capítulo se abordan los inicios del medio y su desarrollo en cuanto a tecnología, forma y narrativa. El capítulo dos presenta la creciente complejidad del medio y su uso como herramienta con fines políticos, sociales y propagandísticos. En el capítulo tres se trata una época de revolución en la que el cine refleja los cambios sociales en todo el mundo. Las películas que conforman el capítulo cuatro subrayan la homogeneización del medio. Las grandes corporaciones toman el control de los medios de producción y distribución. Por último, en el capítulo cinco el cine vuelve a reinventarse mediante la introducción de la tecnología digital y se enfrenta al desafío de las múltiples opciones de plataformas y acceso. Los cambios sociales en cuanto a diversidad y representación empujan al medio a un aumento de la inclusión.

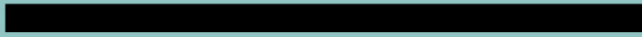
Crash (1996), de David Cronenberg, es uno de los ejemplos de la compleja relación entre el cine y la censura.

**«NO QUIERO ENSEÑAR
LAS COSAS, SINO PROVOCAR
EN LA GENTE
EL DESEO DE VER».**

AGNÈS VARDA

EL IMPACTO DE LO NUEVO

1895-1929

El 28 de diciembre de 1895, en el Salon Indien du Grand Café, en París, Auguste y Louis Lumière mostraron ante un público que había pagado una entrada diez cortos rodados en un plano secuencia. Se considera que aquel evento marcó el nacimiento del cine, si nos referimos a la exhibición de una película ante el gran público. Los orígenes de la imagen en movimiento se remontan a mucho tiempo atrás, a la invención de la cámara oscura e, incluso antes, a un pequeño orificio en una roca que permitía proyectar un rayo de luz en un espacio oscuro (una cueva, por ejemplo) y a un truco luminoso que proyectaba imágenes en movimiento del mundo exterior en una pared. La óptica arqueológica, que debió de parecer algo mágico para los habitantes de las cuevas, dio lugar a las primeras pinturas.

Tras la invención de la cámara, a finales del siglo XIX, aparecieron numerosos pioneros en Europa y Norteamérica que competieron por captar imágenes en movimiento. En Estados Unidos, Thomas Edison empleó sus enormes recursos para desarrollar su tecnología. En Alemania, Max y Emil Skladanowsky trataban de pulir su invento. A Louis Le Prince se le atribuye el rodaje de la película más antigua que se conoce, *Roundhay Garden Scene* (1888), que dura poco más de un segundo. En 1895 existían varias versiones operativas de la cámara de imagen en movimiento.

Los hermanos Lumière presentaron sus primeras películas en un pase privado en la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale el 22 de marzo de 1895 en París. Entre la audiencia se encontraban León Gaumont, futuro propietario de un estudio de cine, y Alice Guy, su ayudante y la que pronto sería la primera cineasta mujer. Cada una de las diez películas que se proyectaron consistía en un plano secuencia que ocupaba 17 metros de película y duraba 50 segundos. El programa comenzó con *Salida de los obreros de la fábrica Lumière* (*La sortie de l'usine Lumière à Lyon*), cuyo estilo de observación de la «realidad» fue típico de los siguientes filmes, con la excepción de *El regador regado* (*L'arroseur arrosé*), cuya escena de una broma sobre un hombre que riega su jardín podría considerarse como la primera comedia.

Muy pronto, el cine ganó en sofisticación. El montaje permitió un aumento de la duración más allá del rollo de película de una cámara, pero además brindó a los cineastas la posibilidad de elegir tomas. Se introdujeron las narrativas, así como los efectos ópticos y especiales con las maravillosas películas de Georges Méliès. Los planos de situación establecían la escena, pero los primeros planos aportaban detalles e intensificaban la emoción. Una inclinación o un movimiento panorámico de una cámara ofrecía mayor perspectiva, y el *travelling* acentuaba el movimiento. Esos elementos individuales participaron en la creación de un lenguaje cinematográfico. Al mismo tiempo, surgieron los locales en los que se exhibían las películas, con carpas, escaparates y auditorios que dieron paso a instalaciones más permanentes. Entre las primeras salas dedicadas expresamente al cine figuraron los *nickelodeons*. A medida que fue creciendo la ambición de los cineastas y el medio se transformó en un negocio primero, y en una enorme industria después, los locales aumentaron de tamaño hasta

convertirse en las grandes salas de cine de la década de 1920, con enormes pantallas, múltiples proyectores y capacidad para cientos de personas.

El desarrollo de la exhibición de películas reflejó los gustos cambiantes respecto al medio. En un principio se consideró un espectáculo secundario, parte del programa de *music hall* o, peor todavía, otra señal de la desmoralización del mundo moderno, un entretenimiento permisivo que provocaba escándalos y que en el Reino Unido no tuvo mejor consideración que las populares novelas baratas y seriadas de finales del siglo XIX. Se creía que el cine apelaba al más básico de los gustos. Sin embargo, a medida que el medio se fue desarrollando y su potencial comercial resultaba cada vez más patente, con la introducción gradual de la censura y la supervisión de los árbitros de la moral, el cine comenzó a ser aceptado.

El primer largometraje narrativo, *The Story of the Kelly Gang*, se presentó en Australia en 1906. Muy pronto le siguieron filmes de Europa, Estados Unidos y Asia. A principios de la década de 1910, la industria cinematográfica de Estados Unidos se trasladó de Nueva York a Los Ángeles y Hollywood, por entonces con una densidad de población muy baja. Hollywood acabaría albergando la mayor concentración de producción cinematográfica del mundo. La primera película que se rodó allí, *In Old California* (1910), fue dirigida por D. W. Griffith, que se convertiría en uno de los directores más innovadores del cine mudo. Griffith fue el responsable de la primera película de gánsteres, *The Musketeers of Pig Alley* (1912).

Durante la época del cine mudo se sucedieron los avances técnicos. Del mismo modo que la tecnología del sonido sincronizado comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1890, las investigaciones sobre el color también comenzaron en fecha temprana. El coloreado permitía profundizar en un elemento narrativo, pero el sistema de color sustractivo, utilizado ya en fotografía, mejoró considerablemente el color en las imágenes en movimiento. El proceso culminó con *El pirata negro* (*The Black Pirate*), producción de Douglas Fairbanks de 1926. En aquel momento, las innovaciones de las tres décadas anteriores habían situado al cine como la forma dominante de entretenimiento de masas. Y con un lenguaje visual cada vez más complejo, capaz de cruzar las fronteras de cualquier país, logró llegar a un público global de un modo que ninguna otra forma de arte fue capaz.

«EL CINE ES HEREDERO DE TODAS LAS CULTURAS ARTÍSTICAS».

SERGEI EISENSTEIN

1895

→ Se estrena en Londres *La importancia de llamarse Ernesto*, la última obra teatral de Oscar Wilde, dos meses antes de que le detengan y le encarcelen por «grave indecencia».

1897

→ H. G. Wells publica *La guerra de los mundos* como novela por entregas. La obra señala el comienzo de la ciencia ficción moderna.

1903

→ Orville y Wilbur Wright logran realizar un vuelo a motor cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte.

→ Edwin S. Porter dirige *Asalto y robo de un tren* (*The Great Train Robbery*), uno de los primeros grandes éxitos del cine.

1904

→ William Fox inaugura el primer *nickelodeon* en Brooklyn.

1905

→ La primera Revolución rusa siembra el germen de la rebelión contra el zar.

1907

→ El actor francés Max Linder se convierte en la primera «estrella» de cine reconocida. Le sigue poco después la actriz estadounidense Florence Lawrence, conocida como «chica Biograph».

→ *Variety*, la revista dedicada a la industria del entretenimiento, publica las primeras críticas de cine: acerca de la comedia francesa *Émouvant voyage de noce* (1906) y el *western* estadounidense *The Life of a Cowboy* (1906).

1908

→ Comienza la producción del Ford Model T, el primer automóvil asequible.

→ Se crea la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés), la organización estadounidense de defensa de los derechos civiles.

1912

→ El transatlántico británico RMS Titanic, se hunde en el Atlántico después de chocar con un iceberg. Mueren 1 517 personas.

→ China se convierte en una república tras dos mil años de dominio imperial.

1913

→ Se adopta formalmente el nombre de «Hollywood» para la zona de Los Ángeles que alberga la mayor concentración de producciones cinematográficas del mundo.

1914

- El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial.
- El personaje del vagabundo de Charles Chaplin debuta con *Carreras sofocantes* (*Kid Auto Races at Venice*), aunque el personaje aparece por primera vez en *Aventuras extraordinarias de Mabel* (*Mabel's Strange Predicament*).

1916

- El Alzamiento de Pascua contra el gobierno británico en Irlanda desemboca en la independencia irlandesa.

1917

- La Revolución de Octubre en Rusia derroca al gobierno zarista y establece la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
- La Original Dixieland Jass Band realiza las primeras grabaciones de jazz: «Livery Stable Blues» y «Dixieland Jass Band One-Step».

1919

- El Tratado de Versalles redibuja las fronteras europeas y siembra el germen del descontento en Alemania.
- Las estrellas Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y el director D. W. Griffith unen fuerzas para crear el estudio independiente United Artists.

1922

- Benito Mussolini marcha con sus camisas negras fascistas sobre Roma. Poco después es nombrado primer ministro.

1923

- Adolf Hitler fracasa en su intento de golpe de Estado (el Putsch de Múnich) para hacerse con el poder en la capital de Baviera.

1925

- John Logie Baird inventa el primer sistema de televisión mecánica.
- F. Scott Fitzgerald publica *El gran Gatsby*, la novela que definió una época.

1929

- Se celebra la primera entrega de los Academy Awards en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles. La ceremonia de presentación abarca 12 categorías premiadas y dura 15 minutos. Estos premios más adelante se conocerán como los Oscars.
- La caída de Wall Street señala el comienzo de la Gran Depresión.

LOS MITOS DEL CINE

**LLEGADA DEL TREN A LA ESTACIÓN DE LA CIOTAT
(L'ARRIVÉE D'UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT)
AUGUSTE Y LOUIS LUMIÈRE
1895**

Tras el decisivo pase realizado por los hermanos Lumière en 1895, este corto resulta significativo por los mitos que generó. Como sus anteriores cortos en una sola toma, la *Llegada del tren a la estación de La Ciotat* (conocida en Estados Unidos como *Arrival of a Train at La Ciotat* y en el Reino Unido como *Train Pulling into a Station*), se conoce como una película de «actualidad», uno de los primeros ejemplos de un documental que capta la vida tal como es. Sin embargo, del mismo modo que *Salida de los obreros de la fábrica Lumière* (*La sortie des usines Lumière*, 1895) fue coreografiada, en este caso los hermanos utilizaron a miembros de su familia como pasajeros que bajan del tren.

La película se rodó en algún momento de 1895 y se presentó en París en enero de 1896. En la inofensiva filmación de un tren estacionando en la pequeña población próxima a Marsella, en el sur de Francia, la locomotora aparece primero en la derecha del encuadre y pasa hasta la izquierda de la pantalla antes de detenerse. La perspectiva forzada empleada por los Lumière, con el ángulo de la cámara acentuando el tamaño del tren a medida que se acerca, es el motivo por el que la película resulta tan conocida. Un artículo sobre uno de los primeros pases afirmó que algunos miembros del público, no familiarizados con el nuevo medio, se alarmaron tanto ante la imagen de un tren acercándose y creyendo que la locomotora iba a salir de la pantalla, que entraron en pánico y salieron corriendo. Esta historia, que hoy se considera inventada, creó un mito que llegó muy lejos. Otro pionero de la época, el cineasta británico R. W. Paul, dirigió *The Countryman and the Cinematograph* (1901), una película dentro de una película en la que un hombre que ve la cinta de los Lumière huye de la imagen del tren que se acerca. Martin Scorsese también rindió homenaje al corto de los hermanos Lumière en *La invención de Hugo* (*Hugo*, 2011).

Del mismo modo que *The Kiss* (1896) provocó un escándalo, y la imagen de un forajido disparando directamente al público en *Asalto y robo de un tren* (*The Great Train Robbery*, 1903) pretendía impactar con su visceralidad, la película de los Lumière subrayó la fuerza del medio. Y la historia que rodeó a aquel primer pase sería la primera de muchas relacionadas con el cine que apuntalan las famosas palabras de la revisión de John Ford sobre el mito en *El hombre que mató a Liberty Valance* (*The Man Who Shot Liberty Valance*, 1962): «Cuando la leyenda se convierte en realidad, imprime la leyenda».

La película de los Lumière subrayó el impacto visceral del cine.

**«EL CINE ES UN INVENTO
SIN FUTURO».**

LOUIS LUMIÈRE

LAS MUJERES EN EL CINE

Las historias del cine se centran principalmente en las figuras masculinas que dieron forma al medio en sus primeros años. No obstante, cada vez se presta más atención al significativo papel desempeñado por mujeres en todo el espectro de la creación cinematográfica.

En los inicios del medio no existían parámetros relativos a los roles de género. Las mujeres podían tener un papel protagonista en todos los campos. Las oportunidades empezaron a ser más limitadas cuando la industria comenzó a regularse.

En los últimos años se ha recuperado el reconocimiento a las cineastas pioneras, sobre todo a Alice Guy. Fue secretaria de Léon Gaumont, uno de los propietarios de los estudios franceses que adoptaron su nombre, y asistió a un pase para la industria de las películas de los hermanos Lumière que tuvo lugar el 22 de marzo de 1895. Entusiasmada ante lo que allí vio, se convirtió en la primera cineasta mujer y dirigió la que se considera la primera película narrativa: *La fée aux choux*, 1896. Guy fue ascendida a directora de producción en Gaumont. En 1907 contrajo matrimonio con un colega director, Herbert Blaché. Posteriormente, Alice Guy-Blaché viajó a América para expandir las operaciones de Gaumont. Más tarde, en 1910, la pareja creó The Solax Company (que llegó a ser la productora cinematográfica anterior a Hollywood más importante de Estados Unidos). En aquel mismo año, la cineasta dirigió *A Fool and His Money*, posiblemente la primera película con un reparto íntegramente afroamericano. Al final de su carrera, Guy había dirigido, producido o supervisado la producción de más de mil películas.

Lois Weber fue otra de las figuras importantes. Formó parte del reparto, escribió guiones y dirigió cientos de películas. Su genialidad se aprecia en cintas como *Suspense* (1913), un drama de 10 minutos que recurrió al uso innovador de la pantalla dividida y con una de las primeras persecuciones en coche. Aunque en un tono más ligero, otro nombre destacado es el de Mabel Normand: la brillante actriz de comedia, guionista y directora era a finales de la década de 1910 una de las cineastas más sólidas de Hollywood. Trabajó en numerosas ocasiones con Roscoe «Fatty» Arbuckle,

La importancia de Lois Weber, casi siempre ignorada, desafía a las historias tradicionales del cine.

y se le considera la responsable de la carrera de Charles Chaplin. Normand dirigió y actuó junto a la estrella en su primera aparición como el personaje del vagabundo en *Aventuras extraordinarias de Mabel* (1914). En aquel mismo año aparecería en la primera comedia largometraje de la historia: *El romance de Charlot (Tillie's Punctured Romance)*. Otras figuras de Hollywood de la época fueron Ruth Ann Baldwin, Ida My Park, Lule Warrenton, Dorothy Davenport, Alla Nazimova, Cleo Madison y Dorothy Arzner. Esta última fue contratada por Cecil B. DeMille para su departamento de guion, pasó a montadora, dio sus primeros pasos como directora en el drama *Sangre y arena (Blood and Sand, 1922)*, protagonizado por Rodolfo Valentino, y entre 1927 y el año de su retiro (1943) fue la única directora que trabajó en Hollywood.

En Alemania, Lotte Reiniger fue pionera con su forma única de animación. En Francia, Germaine Dulac desdibujó el límite entre el arte y el cine al emplear elementos del impresionismo, y después del surrealismo, en su trabajo. Elvira Notari se convertiría en la cineasta mujer más prolífica de Italia y la primera en dirigir una productora. Nell Shipman hizo lo mismo en Canadá, además de coescribir y protagonizar la película muda más popular del país, *Back to God's Country* (1919). Las australianas Isabel, Phyllis y Paulette McDonagh fueron las únicas cineastas mujeres de su país hasta que Gillian Armstrong dirigió *My Brilliant Career* en 1979.

LA HISTORIA DISTORSIONADA

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN
(THE BIRTH OF A NATION)
D. W. GRIFFITH
1915

La épica histórica de David Wark Griffith contribuyó a pulir el lenguaje del cine, pero también se trata de un panfleto racista que desempeñó un papel significativo en el resurgimiento del Ku Klux Klan. La primera película, en 12 rollos o bobinas y de tres horas de duración, fue una adaptación de la novela y la obra de teatro *The Clansman* (1905), de Thomas Dixon Jr. El filme narra las vidas de dos familias (una defensora de la Unión, la otra de los Confederados) durante la guerra civil y la reconstrucción que la siguió.

El nacimiento de una nación fue muy innovadora en su complejidad narrativa y su construcción (ninguna otra película hasta la fecha se había mostrado en dos partes y con un intermedio). El filme forjó la gramática del lenguaje del estilo cinematográfico clásico de Hollywood, desde el uso de primeros planos, tomas panorámicas y *travellings* hasta los fundidos a negro y el montaje paralelo. Griffith estuvo perfeccionando la forma en los cientos de cortos que dirigió previamente, y continuaría puliendo su arte en largometrajes posteriores como *Intolerancia* (*Intolerance*, 1916), *Corazones del mundo* (*Hearts of the World*, 1918), *La culpa ajena* (*Broken Blossoms*, 1919), *Las dos tormentas* (*Way Down East*, 1920) y *Las dos huérfanas* (*Orphans of the Storm*, 1921). Su carrera como director llegó a su fin en 1931, pero *El nacimiento de una nación* canalizó aquellos impulsos creativos con un efecto extraordinario. No obstante, la película se considera problemática por el retrato negativo de los personajes afroamericanos, la idealización de los supremacistas blancos y la interpretación revisionista de la historia.

Los personajes negros de *El nacimiento de una nación* (muchos de ellos interpretados por actores blancos pintados) aparecen como una plaga de la sociedad, idea que se magnifica en la segunda mitad de la película, cuando los miembros de la población negra adquieren poder. El impacto de la película fue tal (resultó un enorme éxito entre el público de la época) que se le atribuyó el resurgimiento de la popularidad de un Ku Klux Klan casi moribundo. David Duke, líder del Klan, utilizó la cinta como herramienta de reclutamiento en la década de 1970, tal como indica Spike Lee en *Infiltrado en el KKKlan* (*BlacKkKlansman*), su drama de 2018. A pesar de ser técnicamente brillante y un hito en la historia del cine, la película de Griffith resulta moralmente repugnante. Como señaló el crítico Roger Ebert: «Es una gran película que defiende el mal. Entender cómo lo hace es aprender mucho sobre cine, e incluso algo acerca del mal».