

TEMA 69. El cine: origen y evolución. La estética cinematográfica en las formas y contenidos del arte actual.

Autora: María Pérez Gil

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 69

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN	2
2.1. <i>El cine antes del cine</i>	2
2.2. <i>El cine mudo</i>	4
2.3. <i>El cine sonoro antes de la televisión</i>	6
2.4. <i>El cine sonoro después de la televisión</i>	8
2.5. <i>La revolución del siglo XXI</i>	10
3. LA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA EN LAS FORMAS Y CONTENIDOS DEL ARTE ACTUAL	10
3.1. <i>El cine en el arte</i>	11
3.2. <i>El arte en el cine</i>	11
4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA	12
5. CONCLUSIONES	12
6. BIBLIOGRAFÍA	13

1. INTRODUCCIÓN

Considerado el séptimo arte, el cine es probablemente la más influyente de las artes en nuestras sociedades desde el siglo XX, en cualquier parte del mundo, en cualquier estrato social, a cualquier edad. Por ello, podríamos denominarlo el arte social de la contemporaneidad. Su llegada determinó nuestra forma de ver el mundo, dejando posos en nuestras aspiraciones, influyendo en la evolución de nuestro pensamiento, incluso equiparando nuestra propia existencia con la de los personajes con los que nos identificamos. Resulta muy interesante la conexión social que se establece durante ese tiempo que se apaga la luz y empiezan a sucederse los fotogramas.

Además, el cine es una indudable fuente de información: acontecimientos pasados, culturas de cualquier parte del mundo, formas de ver dispares sobre un mismo hecho, ideas, valores, pensamientos, conductas... que nos invitan a la reflexión y al pensamiento crítico.

Por otra parte, el cine condensa y se nutre de todas las artes: de la literatura para los guiones; de la fotografía, pintura, escultura y arquitectura para la base estética; de la danza y la música para la plena expresión. Pero del mismo modo, el cine influye en las otras artes, trasvasándose, influyéndose, mejorándose.

De este modo, el cine, además de un imprescindible lúdico que atraerá la atención de nuestro alumnado, se convierte en una herramienta necesaria en nuestras aulas, como fuente de información, generador de pensamiento crítico, creatividad y fuente inagotable de inspiración.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El momento exacto en el que nació el cine, ha suscitado multitud de **debates**, pero podría decirse que mayoritariamente se ha acordado que el cine surgió con los **hermanos Lumière en 1895**. Solo 20 años después la producción cinematográfica había llegado a la mayoría de Europa, Estados Unidos, Canadá, India, China, Japón, Turquía, México, Brasil, Argentina y Australia. Esta rápida universalización fue posible gracias a su principal limitación, el silencio. El cine mudo, además de barata adaptación (traducción de intertítulos), era susceptible de llegar a la vez a todo el planeta.

2.1. EL CINE ANTES DEL CINE:

***Teatro de sombras**. Origen oriental, de carácter religioso asociado a festividades y espectáculos de ofrenda a las divinidades, para petición de ayudas y protección o agradecimiento. Temática: mitológica y carácter ritual y mágico, se proyectaban imágenes en movimiento de sombras de figuras hechas con diferentes materiales de origen orgánico.

De Oriente pasa a occidente, con gran desarrollo a partir del s. XIV en Grecia y Turquía. De divinidades como protagonistas, a sombras de personajes reales.

***Cámara oscura**. En el s. IX se usaba con finalidad científica por los árabes (eclipses). Leonardo da Vinci a finales del s. XV descubre la inversión de la imagen por intersección de los rayos, mientras la luz por leyes físicas viaja en línea recta. En el Renacimiento a los artistas les permitía calcar la realidad con perspectiva real y correcta. Pasó de ser un aparato científico, a ser un elemento de comunicación y espectáculo audiovisual. Consiste en una habitación o caja vacía y oscura, en la que penetra la luz exterior por un pequeño agujero en una de sus paredes, proyectando en la pared contraria la imagen exterior invertida.

***Linterna mágica**. De confección artesanal, a finales del s. XVII, eran usadas por una élite con fin científico, didáctico o divulgativo. Durante el s. XVIII hubo múltiples mejoras y avances técnicos, aumentando también el tema proyectado: mundos lejanos, imágenes cómicas, religiosas, trabajos científicos... La industrialización del s. XIX permitió la popularización en el ámbito doméstico. La linterna es una caja vacía, en la que se introduce un foco de luz, que a través de un agujero y un objetivo con lentes, proyecta la luz en una pared, pantalla o tela. Entre el foco de luz y el objetivo, se ponían placas de vidrio ilustradas y pintadas. Artistas ambulantes hacían proyecciones, hasta que entró en los hogares.

***Caja de óptica**. A partir de la cámara oscura, aumenta el efecto de realidad de profundidad mediante unas lentes. Mirando por un agujero con una lente, el espectador pierde las referencias exteriores y se centra en la imagen. Espectáculo ambulante de ferias, mercados y espacios abiertos. Temática: ciudades, jardines, monumentos, escenas bélicas, catástrofes naturales, etc. A finales del XVIII se introdujo el efecto noche, y en 1787 El Panorama, edificio circular en cuya pared interior había una tela de 360° de gran tamaño con un paisaje pintado. La imagen rodeaba al espectador.

***Fotografía**. Niépce hizo los primeros intentos usando el betún de Judea por su sensibilidad a la luz (ocho horas de exposición a la luz). Daguerre agilizó el proceso usando yoduro de plata sobre una placa de cobre (media hora de exposición). El avance trajo mejoras técnicas, reducción de tiempos y aumento de la calidad de la imagen. La fotografía democratizó la imagen, pudiendo cualquier persona inmortalizar su imagen.

***Juguetes de óptica**: basados en la persistencia retiniana (el ojo humano recibe la imagen, y permanece latente en la retina unos instantes). Durante el s. XIX, se realizaron numerosos inventos para investigarla:

- **Taumatropo**: círculo o rectángulo de cartón dibujado en ambas caras, sujeto en sus extremos por hilos, que, al girar rápidamente, en ojos del espectador se mezclan ambas imágenes, surgiendo un tercero.
- **Fenaquistoscopio**: descomposición del movimiento en dibujos en un disco, que funcionaba de obturador, con tantas ranuras como dibujos. Girando el disco a gran velocidad, el obturador impide ver el cambio de dibujo, dando la ilusión de movimiento.
- **Zootropo**: similar a la anterior, pero los dibujos se situaban en bandas de papel longitudinal en el interior de un tambor con ranuras verticales, por las que se miraba mientras giraba, dando la sensación de movimiento.
- **Praxinoscopio**: perfeccionamiento del anterior, las ranuras del tambor se sustituyen por espejos colocados en su interior, que reflejan las imágenes de la banda, dando la sensación de movimiento.

***Cronofotografía** (fotografía del tiempo): la carrera. **Muybridge** situó 12 cámaras en batería que se disparaban cuando un caballo corriendo pasaba por delante (rompía un hilo en su carrera). En 1882, **Marey**, construyó un fusil fotográfico para captar el vuelo de un pájaro, permitiendo multitud de fotografías en tiempo muy corto. En ambos casos, en una misma placa se captaba la secuencia fotográfica de un cuerpo en movimiento, precedente inmediato de las películas cinematográficas.

***Teatro óptico** de Reynaud: espectáculo visual de proyección de historias animadas pintadas a mano sobre placas semirrígidas de linterna mágica. Estas placas estaban colocadas dentro de una tela flexible con perforaciones a cada lado, permitiendo su arrastre manual al ser enrolladas en una bobina. Se proyectaba con dos linternas, una para el fondo de la escena y otra para las historias animadas.

***Kinetoscopio**. Edison y Dickson consiguen poder ver imágenes reales en movimiento capturadas y fijadas gracias a la cronofotografía, gracias a un visor individual que permite ver las imágenes de una película de 35 mm perforada girando continuamente a gran velocidad.

***Cinematógrafo Lumière**. Los hermanos Lumière descubrieron el potencial que el kinetoscopio podía tener, proyectando las imágenes en una pantalla para ser vistas por más gente. En 1894 inventaron un mecanismo de arrastre intermitente similar a la aguja móvil de la máquina de coser, que permitía proyectar 16 imágenes por segundo. La cámara estaba fija, resultando películas de corta duración, en blanco y negro y mudas, a las que se añadía piano u orquesta. El 28 de diciembre de 1895, treinta y tres personas en el Salón Indien del Grand Café, pudieron visionar previo pago la primera proyección de la historia. Se vieron películas como *La salida de la fábrica*, *La llegada del tren la estación* o *El regador regado*.

George Meliès y el español **Segundo de Chomón**, conscientes de la capacidad expresiva y comunicativa de este primer atisbo de cine, inventaron trucajes precedentes del actual cine de animación. Ante la negativa de los hermanos Lumière de vender a Meliès su cinematógrafo, éste se construyó uno. La casualidad quiso que un bloqueo en la grabación de exteriores, y la solución pegando película, convirtió un tranvía tirado por caballos en un carruaje funerario. Este primer trucaje desembocó en *Viaje a la Luna* o *20.000 leguas de viaje*

submarino. Llenó el cine de magia y fantasía: habían nacido los efectos especiales. Su fin no era reproducir la realidad, sino embellecerla, con poesía y sorpresa.

***Herramientas del cine.** Poco a poco fueron mejorando las películas, aumentando su duración, y sus relatos se enriquecían, surgiendo las primeras salas estables de cine.

El **fonógrafo** apareció con los primeros intentos de películas sonoras, patentado por Edison. Florecieron problemas de sincronía entre sonido e imagen como vemos en *El cantor de jazz*.

La evolución del cine técnicamente se produce con el progreso de la maquinaria -y sus consiguientes mejoras en imagen y sonido-, los grandes formatos de pantalla, la llegada del color, y los equipos de producción cada vez más profesionales.

2.2. EL CINE MUDO:

***Primer cine americano**

Asalto y robo de un tren, de **Porter**, fue el primer filme narrativo estadounidense. Destacan sus aportaciones técnicas de cámara y montaje (paralelo), sus planos de localización, uso narrativo de la profundidad y el formato western.

D.W. Griffith es considerado como el gran descubridor del lenguaje cinematográfico, por su gran experimentación, en una época en la que no existían reglas ni escuelas de rodaje. *El nacimiento de una nación*, gran obra maestra en la que incorpora violentos choques ópticos y magistral combinación de primeros planos, medios y generales. *Intolerancia* establece un juego con el tiempo narrativo ya muy diferente al real: cobra más importancia el mensaje y la imaginación, que la cronología y coherencia de hechos y adecuación a lo real.

Hollywood concentra toda la industria americana, que debe abastecer un mercado imponente, surgiendo películas de necesaria calidad uniforme. Aparición del culto a las estrellas y los arquetipos.

Como contrapunto al conformismo y mediocridad de Hollywood, surge la figura de **Charles Chaplin**, con su caricaturización y crítica demoledora contra la opresión y el poder desde una visión poética, humorística y tierna. Convirtió el humor en un idioma universal, traspasando también el umbral del tiempo. Películas como *El chico*, *La quimera de oro* o *El inmigrante* traspasaron fronteras.

***El Expresionismo del cine alemán**

La Primera Guerra Mundial hizo que surgiera en Alemania el Expresionismo en todos los campos artísticos. El país sufrió un gran aislamiento, que en el cine se reflejó con la prohibición de películas extranjeras, para lo que el gobierno creó la UFA (Universum Film Aktiengesellschaft). Así, surgió con la necesidad de expresar de una manera más subjetiva la naturaleza del ser humano, priorizando la expresión de sentimientos a la descripción de la realidad objetivamente. La realidad aparece deformada en decorados, iluminación y escenografía. En la pantalla se funden literatura, plasticidad y arquitectura.

Un clima angustioso y opresivo, conseguido con decorados angulosos de paredes inclinadas, vestuarios, maquillajes muy marcados e iluminación artificial, aparece en *El gabinete del doctor Caligari*, de **Robert Wiene**. Esta película es considerada la primera en el cine expresionista alemán.

Otros filmes destacados fueron: *Nosferatu* de **F.W. Murnau**, *El Golem* de **Paul Wegener** y **Karl Boese** (primera película de monstruos de la historia), y *Metópolis* de **Fritz Lang**.

***Impresionismo y Surrealismo en el cine francés. El cine de vanguardia.**

De forma paralela al Expresionismo alemán, en Francia se desarrolla el **Impresionismo** artístico, con **Louis Delluc** como principal promotor. Este movimiento defiende la pureza del arte cinematográfico, buscando que la narración represente la conciencia e interior de sus protagonistas. Por otro lado, se plantea la subjetivación de las imágenes y un tratamiento poético de luz y composición. La fotogenia busca el lado poético de todo lo que nos rodea, tanto objetos como personas, empleando para ello filtros, lentes especiales, texturas, cámara lenta, etc.

Sus principales representantes: **Delluc**, precursor del realismo poético y dramas de atmósfera, **Abel Gance** o **Jean Epstein**.

El **cine surrealista** surge en París en la década de los años 20, que, influenciados por la teoría de los sueños de Freud, busca la expresión del subconsciente. Para ello empleará las imágenes yuxtapuestas, la poesía y el rechazo de la psicología dramática. La oscuridad de la sala, ya es un simulacro de sueño, y el montaje estará cargado de paradoja, delirio e ironía. *La Concha y el Reverendo* de **Germaine Dulac** fue la primera película considerada surrealista. Pero la gran obra maestra fue *Un perro andaluz* de **Luis Buñuel** y **Salvador Dalí**.

***La dialéctica del cine soviético**

Tras la Guerra civil rusa y el consiguiente establecimiento de la URSS, tuvo lugar la Revolución de Octubre liderada por Lenin. Éste supo ver la gran influencia que el cine puede tener sobre la población en un país mayoritariamente analfabeto, su función adoctrinadora, y su potencial como arma ideológica para la construcción del socialismo. Por ello se nacionalizó la industria, apareciendo estudios cinematográficos en todas las repúblicas soviéticas y se creó la primera escuela de cine del mundo, el Instituto Pansoviético de Cinematografía.

Una de las principales directrices que debía seguirse era la experimentación y la ruptura con lo establecido. El cine se convirtió en propaganda que en muchas ocasiones recurría al pasado para adoctrinar. La recreación de sucesos históricos era tan realista que en ocasiones es difícil separar la ficción de lo documental.

Nota común del cine soviético es el **protagonista colectivo**, en detrimento del individual, fruto del colectivismo socialista.

Pero sin duda la mayor aportación del cine soviético, fue el **montaje**, con dos variantes:

- **Fábrica del Actor Excéntrico** (FEKS), dirigido por **Gregori Kozintev** y el **Cine Puño**, de **Sergei M. Eisenstein**. Búsqueda del impacto y motivación del espectador a través del montaje como **choque de planos**.
- **Cine ojo** de **Dziga Vertov**. Enemigo del drama cinematográfico en su búsqueda del cine-verdad, usa el montaje para **unificar fragmentos de realidad**, y plasmarla sin artificios (cine documental).

El **efecto Kuleshov**, usando material de archivo, se basaba en la superposición de planos simbólicos. El mayor representante del cine soviético, **Sergei M. Eisenstein**, estableció cinco categorías de montaje: métrico (patrón de número específico de fotogramas), rítmico (fotogramas variables en duración y movimiento según ritmo musical), tonal (añade al rítmico lo emocional de las imágenes), sobretonal (fusión de todos los anteriores en una imagen más abstracta y compleja) e intelectual (traje simbólico con intervención de sonidos y armonías). Sus películas principales: *La huelga* (la colectividad frente a la individualidad), *Octubre*

(episodios de la revolución de octubre, con participantes reales). Pero sin duda su obra cumbre, *El Acorazado Potemkin*, con una impecable técnica fotográfica, sobriedad del relato, juego de planos, simbología y el protagonista colectivo. Destaca la escena de la escalera de Odesa, de gran influencia en el cine posterior.

Otros representantes son **Dziga Vertov**, **Vsévolod Pudovkin**, **Lev Kuleshov**.

2.3. EL CINE SONORO ANTES DE LA TELEVISIÓN:

El sonido siempre acompañó al cine, aunque inicialmente fue con músicos en directo, incorporando posteriormente además de música, efectos sonoros y ruidos.

En 1918 los alemanes **Jo Engel**, **Hans Vogt** y **Joseph Massole**, registran la patente del **TriErgon**, que permitía grabar directamente en el celuloide, pero tenía problemas de sincronización. Cinco años después, **Lee De Forest** inventó el **Phonofilm**, que grababa el sonido directamente en la película, solucionando así la sincronía. Pero la industria decidió no cambiar el modelo que resultaba más económico. Fue la Warner la que, tras ciertos problemas económicos, decidió arriesgarse tratando de conseguir más audiencia. Varias piezas musicales, y la película *Don Juan* de **Alan Crosland** introducían sonido con el sistema Vitaphone. Propiamente no se considera la primera película en utilizar sonido, ya que no tenía diálogos. *El cantor de jazz* en 1927, de **Alan Crosland**, fue la primera película sonora de la historia de cine. Partir de este momento la industria del cine cambia radicalmente, debiéndose reestructurar adaptándose al gran cambio que supone el sonido. Comienza la **guerra de las patentes**: la Warner con Vitaphone, la Fox y Paramount con el Movietone y la RCA con el Photophone. Esta guerra desencadenó en que la industria de Hollywood tuviera que estandarizar el sonido, decidiéndose por el **sonido óptico**.

La llegada del sonido revolucionó los **modos expresivos** y **duplicó** el número de espectadores en poco tiempo. Los estudios tuvieron que **endeudarse** para poder adaptar las películas y los cines al nuevo sistema. Además, había que solventar la **barrera idiomática**, que, en los inicios fue mediante **subtítulos**, para después hacer varias **versiones** según el idioma. Años después surgió el **doblaje** como la gran solución.

Por otra parte, surgió la especialización del trabajo, teniéndose que reinventar los estudios y equipos de grabación. Además, la llegada del sonido cambió el modo de actuar, ya que los actores ahora tenían que hablar.

***El periodo clásico del cine norteamericano**

El cine fue el gran refugio donde cobijarse de la gran crisis económica del país. Frecuentemente el argumento de las películas iba sobre el deseo o la pérdida, con el que el público se identificaba. Desde el asentamiento del sonido, tuvieron que pasar varios años hasta que comenzaron hacerse películas con la calidad que había dejado el cine mudo. La madurez estética llega con *Alaluya*, de **King Vidor**.

Es curioso, como **Chaplin** en este periodo, a pesar de introducir el sonido en sus películas, no introduce el diálogo, como vemos en *Tiempos modernos*, con emisiones sonoras ininteligibles. Ya en la sátira violenta de las dictaduras nazi y fascista, *El gran dictador*, aparecen los diálogos.

La diligencia, de **John Ford**, fue el primer western sonoro, género que estaba en declive, y que precisamente el sonido volvió a encumbrar. Por otro lado, **Orson Welles** fracasó con su

Ciudadano Kane, sátira a los medios de comunicación estadounidenses, que chocó con el conformismo de Hollywood. Sin embargo, es uno de los clásicos del cine mundial.

Como **nuevas formas de montaje**, destacan las diferentes perspectivas de tiempo y espacio mediante la edición de continuidad. Los realizadores filmaron la acción desde un lado del eje de acción, asegurándose de que la cámara mantuviera la dirección de la pantalla constante.

Se creó el **tiempo cinematográfico**, siguiendo una secuencia temporal, aunque incluía los flashbacks. Las historias se volvieron **narrativamente más sólidas** (comienzo, desarrollo, fin).

Hollywood destacó por su **ostentación y glamour**. Estrellas como Bette Davis, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, etc. Durante la Guerra Fría se creó el **Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara**, que investigaba el comunismo en las películas. La libertad de expresión se vio mermada. A pesar de esto, muchos cineastas europeos emigraron a Estados Unidos huyendo de la guerra, convirtiéndose en grandes directores, tales como el maestro del suspense **Alfred Hitchcock, Billy Wilder o Frank Capra**.

La llegada de la **televisión** y las **acciones antimonopolio** (las compañías cinematográficas compraban salas de cine para proyectar exclusivamente sus películas), supusieron el fin de la Edad de Oro de Hollywood.

***El Naturalismo francés**

Tras la crisis económica, sorprende la obra de **Jean Vigo**, insólita y aislada por las condiciones penosas, pero de calidad excepcional. Al contrario, contando con unas mejores circunstancias, **René Clair** se consagra como uno de los grandes cineastas mundiales por su ingeniosa maestría en la comedia, su capacidad de acercarse a la provocación vanguardista y sus interpretaciones.

El compromiso con el naturalismo y el realismo. tanto en temática como en géneros, de **Jean Renoir**, influyeron sobre multitud de cineastas, especialmente los de la Nouvelle Vague.

Mientras el naturalismo se va apagando, surge el existencialismo. Aunque su desarrollo es posterior, se gesta por estas fechas **la Nouvelle Vague**, que se acerca al cine de calidad, defendiendo el cine de autor. El uso de **cámaras más livianas** dio mayor dinamismo a las películas. Destaca el desarrollo narrativo **no lineal**. La coherencia narrativa dio paso los ingenios de lenguaje cinematográfico. Principales características serían: **localizaciones reales con luz natural**, el uso de **diálogos improvisados**, producciones con **escaso presupuesto**, el **sonido se graba en directo**, la **elipsis**, el **plano secuencia**.

En cuanto a la temática, destacan la aparición de personajes sin rumbo y la complejidad de las relaciones de pareja.

En cuanto a sus principales representantes, destacan: **Roger Vadim, Claude Chabrol, Marcel Camus, François Truffaut, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Agnès Varda**.

***El Neorrealismo italiano**

Surge en Italia tras la caída del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, suponiendo una auténtica revolución estética. Frente a las películas triunfalistas, el neorrealismo italiano narra **historias realistas** rodadas en **exterior** y protagonizadas en ocasiones por **actores no profesionales** de clase social baja. Mostraban la sociedad italiana de posguerra con su cruda realidad de pobreza y precariedad.

Sus **características estéticas y técnicas** fueron: nueva forma de mirar la **realidad**, **iluminación natural**, el sonido no es directo recurre al **doblaje**, coexistencia de **actores profesionales y no profesionales**, equipos de producción similares a los de los **documentales**, **localizaciones naturales**.

En cuanto a las **características narrativas**: la temática basada en **historias cotidianas**, el **cineasta comprometido** con nuestra larga vez realidad de la sociedad, prescinde del guion escrito y se basa más en la **improvisación**.

Destacan: **Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Giuseppe de Santis**.

Cuando Democracia Cristiana ocupa el poder, el ambiente deja de ser propicio para el neorrealismo. Aparecen nuevas tendencias representadas por **Luchino Visconti, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini**.

***El despegue del cine español**

El cine anterior de 1939 carece de interés. Durante la Guerra Civil se volvió básicamente **propagandístico**. Muchos de nuestros cineastas tuvieron que **emigrar**, sobre todo los republicanos. El General Franco tomó el cine como un proyecto ideológico de interés, imponiendo **proteccionismo y censura**, que controlaba tanto el guion original, como la copia definitiva, el doblaje o la publicidad que se hacía. El **NODO** fue un medio propagandístico franquista, que funcionaba como noticiario antes de las películas en cine. En 1947 se fundó el **Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas** en donde un grupo de directores de cine servían de docentes a la primera generación de directores con nuevas ideas.

El cine que se hacía era principalmente **histórico**, con fuertes **valores patrióticos y religiosos**. A finales de los 40 aparecen las **Primeras Conversaciones Cinematográficas de Salamanca**, congreso organizado por los antiguos alumnos del Instituto de Cinematografía, entre los que se encontraban Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura..., en ella se discutía la situación y futuro del cine español. A partir de estas conversaciones, aparecen películas como *Esa pareja feliz*, de **Bardem y Berlanga** que supuso un hito como cambio en cuanto a las posibilidades de crear un cine diferente en nuestro país.

Así, **Berlanga** rueda *Bienvenido, Mister Marshall* y *El verdugo*, y **Bardem** *Muerte de un ciclista* y *Cómicos*. Nuevos directores supusieron un revulsivo del nuevo cine, tanto a nivel técnico como temático.

A partir de los años 50 se produce una relativa apertura hacia el exterior. Desde México, **Luis Buñuel** dirige *Los olvidados*, *El ángel exterminador*, *Viridiana*, etc.

Carlos Saura sería de los pocos cineastas que no huyeron del país, que hizo un cine de calidad, con obras como *Los golfos* o *La caza*.

2.4. EL CINE SONORO DESPUÉS DE LA TELEVISIÓN:

A partir de 1947 el cine tuvo que competir con la **televisión**, teniendo que reinventarse en una lucha titánica contra el nuevo espectáculo que inauguraba este aparato en el hogar.

Una de las armas que empleó fue el **cine en relieve**, que usaba el procedimiento de fotografía estereoscópica superponiendo dos imágenes sobre la pantalla, y, empleando el espectador unas gafas con vidrios polarizados con las que cada ojo seleccionaban una imagen. Aunque fue muy novedoso, la incomodidad que suponía el empleo de las gafas, y el elevado coste, hizo que cayera en desuso.

Aparecieron también las **grandes pantallas**, como Cinerama, sistema que proyectaba la imagen en una gigantesca pantalla cóncava. Además, se introdujo el **sonido estereofónico**. Cinerama tampoco triunfó por lo complejo del sistema y el gran la gran inversión que había que hacer en las salas. **20th Century Fox** buscó la misma espectacularidad de forma más simple y barata, mediante la adquisición de un **objetivo anamórfico** que permitía la comprensión óptica de imágenes, y su proyección descomprimida sobre pantalla panorámica cóncava.

Fueron múltiples los procedimientos con los que el cine trató de ganar espectacularidad y así espectadores. Finalmente, el **Tecnicolor**, la pantalla de **Cinemascope** de formato panorámico, y la **independencia del micrófono** de la cámara tomavistas, fueron los pilares para que el cine volviera a encontrar su lugar. Las grandes empresas cambiaron su estrategia, reduciendo el volumen de películas que producían, pero aumentando la espectacularidad y el coste (introduciendo color, macropantallas, contratación de estrellas, decorados grandiosos); todo ello contrapuesto a lo que el aparato de televisor con imágenes en blanco y negro podía ofrecer en los hogares.

***Transformación del cine americano.**

La incipiente bajada del número de espectadores hizo que muchas salas tuvieran que cerrar. Las compañías emplearon multitud de estrategias (ya vistas), recurriendo a **temas bíblicos e históricos** para llevar a cabo gigantescas reconstrucciones. Las pequeñas productoras, sin poder ofrecer tal colosalismo, se volcaron en **temas polémicos** o adaptar **historias televisivas** al gran formato.

Por otra parte, el cine americano se ve atacado por la introducción del **cine europeo**, con mayores criterios intelectuales (Fellini, Bergman, Truffaut). De ahí que surgiera un sector de la producción hollywoodense que se "intelectualiza" Norteamérica vive una nueva edad de oro cinematográfico. Los **géneros sensacionalistas** generan muchos espectadores.

Francis Ford Coppola funda en 1971 junto a su amigo **George Lucas**, su propia compañía, **American Zoetrope**, llamado un nuevo Hollywood, para filmar sus propias películas.

Una gran revelación del cine cómico americano, es **Woody Allen**, director y actor de sus películas. Destacar un pequeño sector de **cine marginal y vanguardista**, cuyo mayor representante es **David Lynch**.

***El cine europeo.**

Del mismo modo que en Estados Unidos, en Europa surge la competencia televisiva y otras modalidades de ocio que dejan a la industria incapaz de competir. Los cines europeos entran en crisis, suavizada con las políticas proteccionistas, subvenciones del Estado, y la producción o coproducción para televisiones originales.

En **Francia**, gran nivel gracias a **Truffaut** o **Godard**. La victoria socialista trajo la voluntad de llevar a cabo una profunda reforma del sector audiovisual con un moderado proteccionismo y subvenciones.

En **Italia**, muerto el Neorrealismo, **Fellini** y **Antonioni** buscan nuevas fórmulas expresivas.

Surgen figuras nuevas como **Liliana Cavani** o **Ettore Scola**.

La **República Federal Alemana** vive un periodo esplendoroso, con cineastas como **Rainer Werner Fassbinder** o **Werner Herzog**.

*La transición del cine español

La transición del cine español se inició con García Escudero en la Dirección General de Cinematografía, con el Nuevo Cine Español. Aunque la censura continuaba muy vigente, el cine empezó a hablar entre líneas, como vemos en *El espíritu de la colmena* (1972), de Víctor Erice. La muerte del caudillo y la consiguiente transición hacia la democracia, tuvo consecuencias en nuestro cine. En 1977 se establecen los pactos de la Moncloa, promulgándose la Amnistía general, desapareciendo por fin la censura. Por un lado, se produjo la **entrada libre** de películas extranjeras prohibidas hasta el momento; por otra, se vivió una gigantesca transformación de nuestro cine: **ampliación y diversificación de géneros, temática antes prohibida** (el "destape"), **técnicas impracticables** (género erótico, memoria histórica o identidad política).

Destacan directores como **Bigas Luna, Jaime Chávarri, Berlanga**. El cine de autor se va viendo desplazado, aunque aún nos dejó interesantes ejemplos, como **Elías Querejeta**. En su lugar, aparece una forma de narrar "a la americana". Resurge la comedia costumbrista, con *Ópera prima* de **Fernando Trueba** o *Tigres de papel* de **Fernando Colomo**.

La Constitución traerá estabilidad a la democracia. Surge la política de colaboración del cine con TVE, debido a la severa crisis que vive España, acompañada del aumento de costes de producción y la disminución de los espectadores absorbida por la televisión. El cine español no se exportaba, por lo que los costes no se podían cubrir en su totalidad.

La llegada del socialismo al poder supuso el remate de la transición en el cine, en especial, con la Ley Miró (1984), de Pilar Miró para potenciar el cine nacional, mediante subvenciones y medidas, que trataron de impulsar un cine español de calidad.

2.5. LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI:

La escasa perspectiva que tenemos esta última época aún, complica hacer historia. A partir del año 2001, se llevaron a cabo las **negociaciones** más ambiciosas: American On Line compró Time Warner y Paramount Pictures, la compañía DreamWorks.

Tecnológicamente el cambio es vertiginoso. La extinción del celuloide de 35 mm da paso a **discos duros, discos ópticos o imágenes satélite**. Los proyectores convencionales también han dado paso a equipos digitales. Es la era del *cine digital* (D-cinema).

Las cámaras digitales permiten una posproducción bastante más flexible y barata que el cine analógico, al no necesitar revelado, ganando en calidad, resolución y control de colorimetría. La tecnología informática también está cambiando la forma de hacer los **efectos especiales** y **decorados**, siendo capaz de recrear un mundo inexistente sin la presencia de los actores. *Tron* (1982), fue la primera película con efectos digitales, a la que siguieron las superproducciones como *Star Wars* o *Matrix*. La captura de los movimientos del cuerpo, anteriormente se hacía con sensores corporales que posteriormente se generaban tridimensionalmente en el ordenador; actualmente, *Motion Capture*, capturar la gesticulación facial gracias a sensores en el rostro de los actores, con *Performance Capture*.

Este avance en los efectos especiales, ha dado la posibilidad de llevar al cine el **cómic**.

La cámara multiplano de Walt Disney ha dado paso a la era Píxar, con la aplicación de gráficos generados por ordenador.

En cuanto al soporte en vídeo, se ha pasado del VHS al **DVD**, formato mucho más versátil y manejable. Los videoclubs, aunque para los nostálgicos aún se mantenga alguno en pie, han

dado paso a **plataformas digitales** como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, Rakuten Television, Movistar+ Lite, YouTube Premium, Apple TV+ o Filmin. Internet también ha abierto las puertas al intercambio de películas, tanto de forma legal como ilegal.

El cine 3D, -la ilusión del volumen, la profundidad y la distancia-, ha continuado desde aquellos primeros experimentos ya citados. Desde los sistemas IMAX, a la **Realidad Virtual** de la sala 4DX, con salas de cine inmersivas de 360°, en la que el espectador se convierte en auténtico protagonista de la película.

También este siglo ha traído, gracias al cine digital, la posibilidad de hacer cine a **países con grandes necesidades**. El resultado es un cine con escasos recursos, pero de gran calidad y diversidad de temas, muy cotizado en occidente. Permite adentrarse en sentimientos, tramas, opiniones o diferentes ideologías. Como curiosidad citar el caso de *Nollywood*, esto es, el cine realizado en Nigeria, que realiza unas 1200 películas al año, aunque de una calidad muy baja.

3. LA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA EN LAS FORMAS Y CONTENIDOS DEL ARTE ACTUAL

Es indudable la relación/unión de ambas expresiones artísticas, siendo a veces difícil discernir dónde está la línea que las separa. El interés por las influencias cine/arte en la última década se plasma en exposiciones a nivel internacional y nacional. Debemos estudiar las conexiones entre arte y cine en ambas direcciones para así tener una visión más completa: cómo el cine ha influido en las demás artes visuales, y cómo el arte en el cine.

3.1. EL CINE EN EL ARTE:

Desde sus comienzos, el cine ha influido en **elementos compositivos** de la imagen, tales como la composición espacial, la distribución de planos o la imitación de tonalidades del technicolor. Las artes plásticas siempre trataron de **representar el movimiento** como **Duchamp** con su obra *Desnudo bajando la escalera* o las esculturas futuristas de **Boccioni**.

También los **motivos iconográficos** del cine aparecen en artistas dadaístas o surrealistas, como *Mae West* de **Salvador Dalí**, y sus incursiones en el cine.

Una de las características definitorias de la vanguardia cinematográfica es su carácter interdisciplinar, la colaboración de músicos, fotógrafos, cineastas, artistas y pintores.

En la segunda mitad del s. XX la influencia del cine en el arte se hace más notoria, consolidado ya el cine como mass media.

Vemos elementos cinematográficos en el arte contemporáneo, tanto en los motivos iconográficos, como la huella del lenguaje fílmico en la estructura de la imagen y como modelo en los nuevos medios audiovisuales. Podríamos categorizarlo así:

***Proximidad ideológica y teórica.** Relación entre arte y cine basada en coincidencia temporal, geográfica e ideológica.

***Influencia del cine en la representación pictórica, en la iconografía y en la composición:** reproducción de fragmentos o imágenes de películas, apropiacionismos con manipulación de imágenes tomadas del cine, representación del movimiento...

***Influencia directa sobre el video arte,** considerando a este como un paso intermedio entre la representación pictórica y la cinematográfica.

***Cine experimental** (cine hecho por artistas) o **underground** (cine independiente con público concreto).

Mención especial del **cine estructuralista**, de condición autorreflexiva y formalista, con uso de cámara inmóvil y efectos estroboscópicos, encuadres repetitivos, imágenes banales...

***Cine abstracto.** Surgido en Alemania en los años 20 y 30, los pintores se empezaron a interesar por el cine como pintura en movimiento o medio de experimentación formal.

3.2. EL ARTE EN EL CINE:

***Como tema** de películas biográficas.

***Influencia de corrientes artísticas en la imagen cinematográfica.**

***Como tema de reflexión sobre el propio arte**, como en Contemporáneo (2009), sátira burlesca de los agentes integrantes del arte actual.

***Cineastas con estudios en Bellas Artes:** Peter Greenaway, Pier Paolo Pasolini, Akira Kurosawa.

***Artistas que se hacen cineastas:** Andy Warhol, Cindy Sherman, Julian Schnabel.

***Influencia directa**, de algunos artistas sobre determinados cineastas o películas.

4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA

Tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y *(añadir el decreto específico de cada comunidad)*; el cine en el aula es un recurso que enriquece la experiencia educativa, fomenta la comprensión cultural y desarrolla una serie de habilidades cognitivas y emocionales importantes en el alumnado. Teniendo en cuenta, y siendo conscientes como docentes, que es fundamental seleccionar y utilizar las películas de manera adecuada, acompañándolas de actividades de discusión y análisis para maximizar su valor educativo.

Por lo tanto, el cine puede integrarse de diversas maneras en el plan de estudios, dependiendo de la elección de materias, o proyectos interdisciplinares y la planificación pedagógica de cada institución educativa. El tema abordado es casi específico de la materia de Arte y Cultura Visual, impartida en Bachillerato, siendo esta asignatura la más significativa, pero no la única; pudiendo ser este tema utilizado para muchas otras materias, tales como, Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), proyectos artísticos, etc.

5. CONCLUSIONES

Considerada la séptima de las Bellas Artes, el cine, aúna en sí las características intrínsecas de las otras artes (salvo las que requieren tridimensionalidad). Así, mantiene la capacidad emotiva del teatro, perfecciona el concepto narrativo de la literatura, evoca las sensaciones que transmite la música, invita al deleite visual de la fotografía y la profundidad que la pintura nos ofrece.

Como creación audiovisual del ser humano que es, ha ido evolucionando desde sus orígenes hasta la actualidad. Será interesante para el alumnado conocer cómo se han ido perfeccionando técnicamente los procesos, y las diferentes producciones llevadas a cabo en cada etapa, y sus relaciones con los contextos históricos.

Por otra parte, aporta a nuestros y nuestras estudiantes una herramienta esencial para impulsar el pensamiento crítico, a través del hábito de observación, reflexión, análisis de recuerdos, memorización de circunstancias, interpretación y comprensión de los diferentes situaciones y sucesos narrados. Su inagotable fuente de imágenes aporta estímulos para desarrollar la creatividad y la sensibilidad. Por todo lo citado, el cine será un recurso necesario en todos los niveles de la ESO, de FP y de Bachillerato.

BIBLIOGRAFÍA

- Bazin, A. (2018) *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Faulstich, W.; Korte, H. (1997) *1895-1924. Desde los orígenes hasta su establecimiento como medio. Volumen 1, Cien años de cine, 1895-1995, Desde los orígenes hasta su establecimiento como medio.* Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
- Faulstich, W.; Korte, H. (1995) *1925-1944. El cine como fuerza social. Volumen 2, Cien años de cine, 1895-1995, Desde los orígenes hasta su establecimiento como medio.* Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
- Gubern, R. (2016) *Historia del cine.* Barcelona: Anagrama.
- Kemp, P. (2019) *Cine, toda la historia.* Barcelona: Blume.
- Keska, M. (2005) *Las interacciones entre cine y corrientes artísticas contemporáneas.* Artigrama, núm. 20.
- Müller, J. (Ed.) (2015) *100 Clásicos del cine del siglo XX.* Madrid: Taschen.
- Sanchez Noriega, J. L. (2002) *Historia del cine: teorías, estéticas y géneros.* Madrid: Alianza Editorial.
- Tosi, V. (1993) *El cine antes de Lumiere.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- VVAA, *Guía didáctica. El cine antes del cine; Girona: Servicio Educativo.* Museu del cinema, Girona: Col.lecció Tomàs Mallol, Ajuntament de Girona.
- <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cinesigloxxi.htm>