

LECCIÓN PRIMERA: GÉNESIS DEL CINE

EL SUEÑO, LA INVENCIÓN, Y LOS PIONEROS DEL CINE

1. EL SUEÑO.

- Definición más genérica de cine: “Representación gráfica del movimiento”.
- Los americanos aún llaman a las películas “movies”, que viene de “movement”.
- ¿Cuál fue la primera vez que el ser humano soñó con representar gráficamente el movimiento?
- ¿Y si os digo que fue hace más de 15000 años?
- ¿Y si os digo que la prueba está aquí en España?

Observad detenidamente este jabalí de Altamira (13500 A.C.).

¿Qué le vemos de extraño?

Efectivamente, tiene 8 patas.

Uno de los artistas de Altamira era más inquieto, y los demás animales representados en esta cueva le parecían inertes, sin vida. Y él quería representar la emoción de la caza, es decir la **ACCIÓN**, es decir **EL MOVIMIENTO**.

- Tenemos muchos más ejemplos. Veamos sólo algunos:

Escena de caza. Arte rupestre levantino. Alacón (Teruel). 6000 a.c.

- Arte en las grandes civilizaciones de la antigüedad:

Relieve asirio en el que Asurbanipal mata a un león. British Museum, Londres. 645-635 a.C.

- Crátera ática de figuras rojas del pintor de Alkimachos, c. 460 a.C. - Teseo hace salir del laberinto al Minotauro flanqueado por Niké y Ariadna. MET de New York

Relieves narrativos de la Columna de Trajano.
Roma.113 D.C.

- Arte medieval y moderno:

Altar retablo de la vida de la Virgen.
Jaume Serra. 1381. MNAC, Barcelona.

El Greco: *El martirio de san Mauricio y la legión tebana*, 1582.
Real monasterio de San Lorenzo de El Escorial, España.

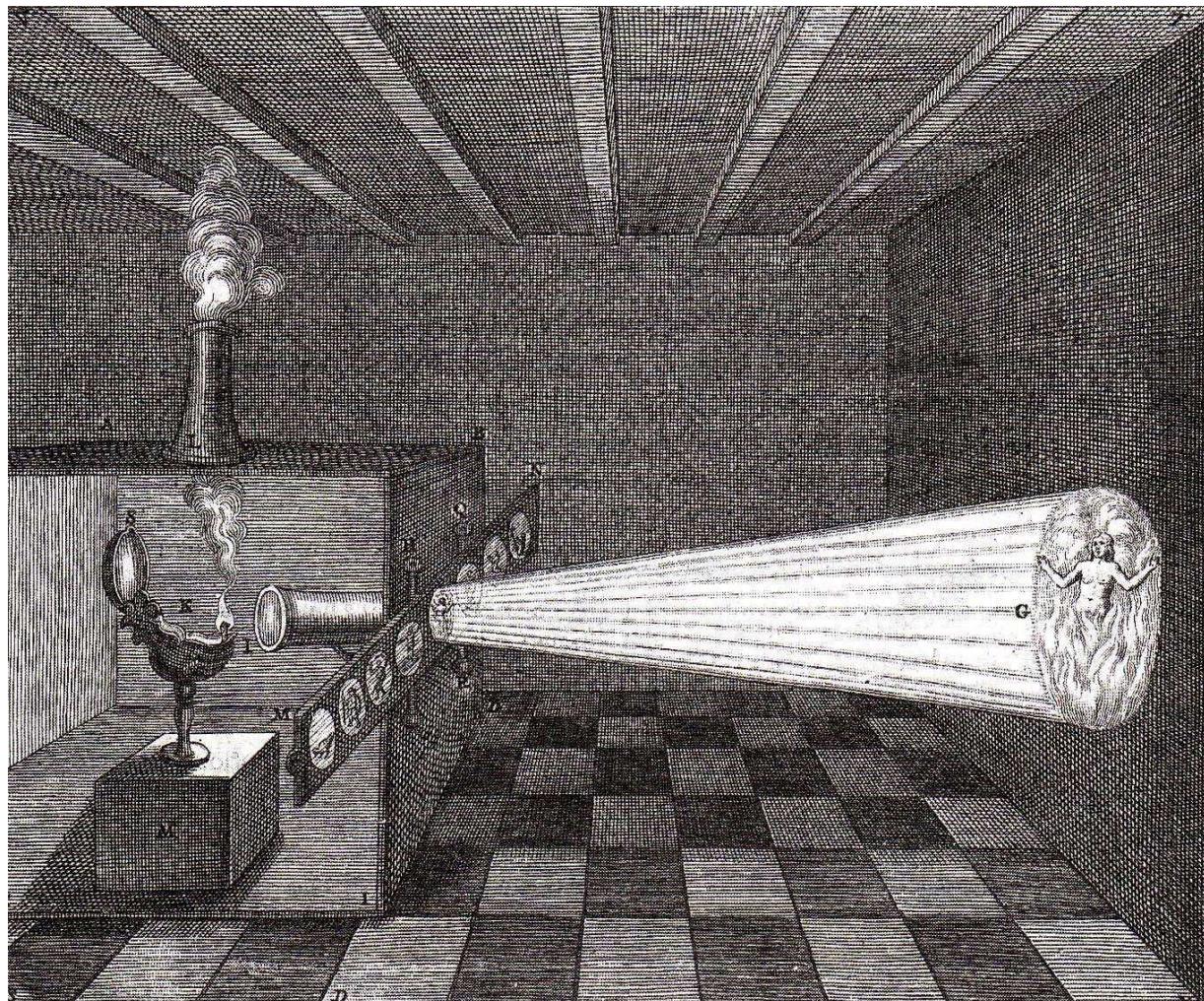

Embarque para Citerne. Antoine Watteau. 1717. Museo del Louvre. Paris.

- Sombras chinescas (desde el 5000 A.C, en Java) y teatro de sombras.

- “Linterna mágica” del alemán Athanasius Kircher. 1640.

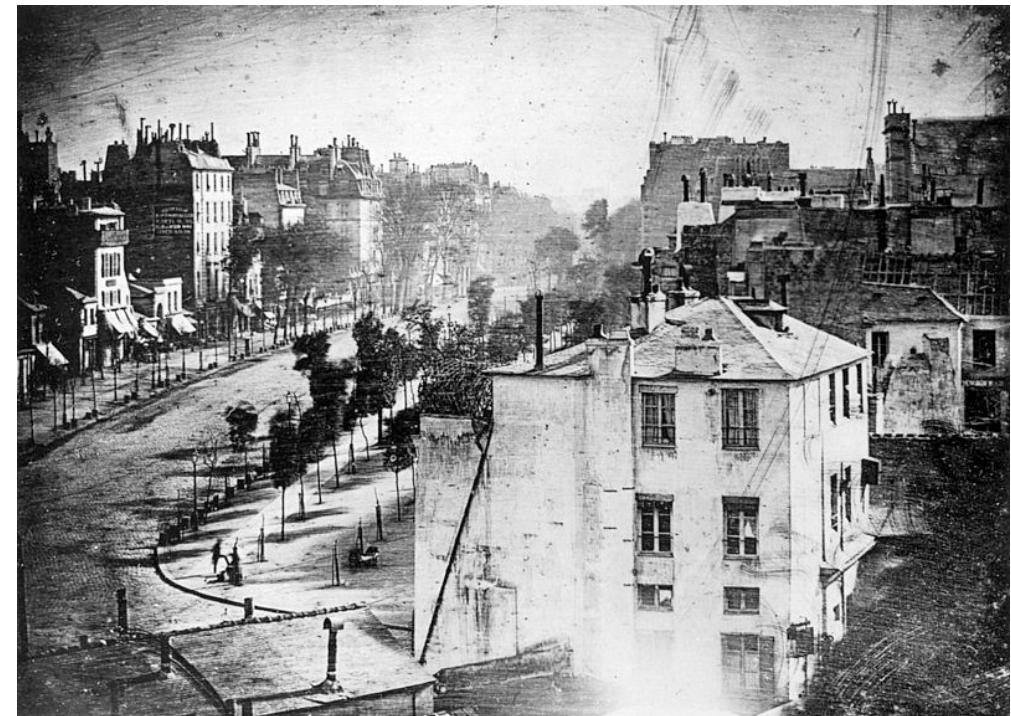
2. EL INVENTO.

- Nos habíamos quedado en sueño del hombre por plasmar el movimiento. ¿Cómo se pasa de esa idea, de ese mito, al invento concreto?
- A diferencia de otros artes (...), el origen del cine es más fácilmente datable. Pero no se hace de una vez. Sino paso a paso, en forma de descubrimientos sucesivos:

- El primero de estos descubrimientos fue, cómo no, **la fotografía**.
- Ésta es perfeccionada por el francés **J.N. Niepce** entre 1816 y 1826, cuando logra obtener su primera foto de un paisaje, tras una exposición de su “caja oscura” de 8 horas.
- Pero el mérito del descubrimiento se lo llevará el socio de Niepce, L.J. Mandé **Daguerre**, que redujo el tiempo de exposición a media hora, y renombró el invento como **“daguerrotipo”** en 1838.
- Sin impresión fotográfica previa, jamás se hubiera inventado el cine.

Prototipo de cámara, de 1839.

Boulevard du Temple, París, en abril o mayo de 1838, por Daguerre.

- El segundo descubrimiento decisivo, fue una tesis de un médico inglés llamado Peter Mark Roget: La teoría de la ***persistencia retiniana***.
- Esta imperfección del ojo humano, demuestra que cada imagen que percibimos tarda unos instantes en desaparecer de nuestra retina antes de que llegue la siguiente.
- Esta **inercia** en nuestra visión será fundamental para todas las invenciones basadas en la **cronofotografía**, entre ellas el cine.

- Invenciones previas al cine, basadas en la teoría de la persistencia retiniana:

Fenacuitiscopio. J. Plateau. 1832

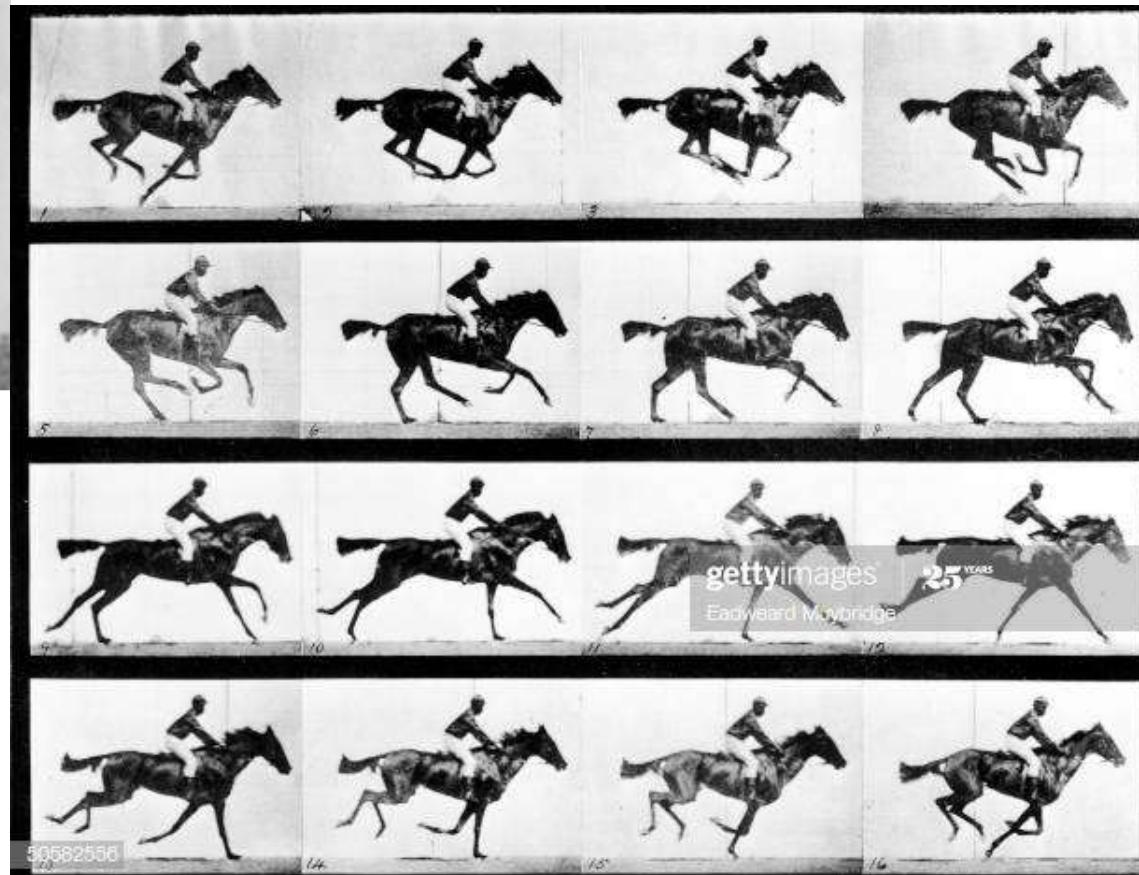

Zoótropo. Inventado en 1834 por William George Horner.

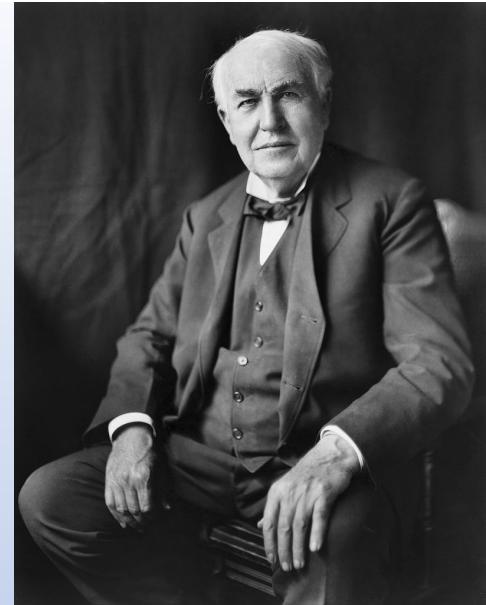
- Pero, estos inventos se basaban normalmente en dibujos. Y se trataba de unir la teoría de la persistencia retiniana, con la fotografía.
- Así se inventa la **cronofotografía**, y con ella, artilugios como el *revolver astronómico* o el *fusil fotográfico*.
- A raíz de una apuesta, el fotógrafo inglés Eadward Muybridge realizó el experimento más interesante de la época. Fue en San Francisco entre 1878 y 1881. Colocó 24 cámaras distintas a lo largo de una pista de carreras, cada una accionada por un sensor que activaba el caballo filmado. El resultado fue éste:

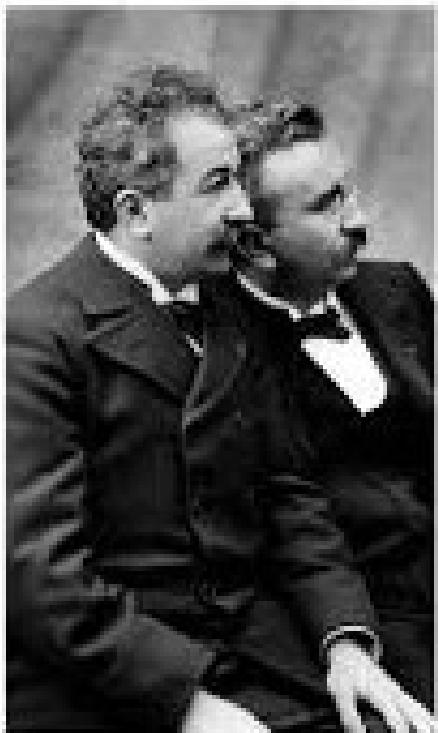

Zoopraxiscopio. 1888

- Hasta que finalmente llegará el archiconocido **Thomas Alva Edison** (1847-1931).
- Edison incorpora **la película de celuloide** (provista por Eastman), perforada y de 35 mm., que será desde entonces **el formato estándar** que adoptará el cine en todo el mundo.
- Y para grabar en ella (a 44,46 imágenes por segundo, al principio), inventó el **Kinetoscopio**. Es decir, la cámara. Que a su vez servía como reproductor, de uso individual, del material fotografiado.
- Así pues, Edison tuvo el honor de ser **el primero en impresionar** películas cinematográficas en celuloide, **allá por 1891** (con el permiso de Louis Le Prince que fotografió *La escena del jardín de Roundhay* en 1888).
- Pero había un problema, para disfrutarlas después, sólo podía hacerse de modo individual a través del visor.

- Y ahí es donde entran en esta historia los hermanos Lumière (Louis y August), que patentarían un 13 de febrero de 1895, el aparato que luego sería conocido como **cinematógrafo**.
- Este aparato era el más perfecto y completo hasta esa fecha.
- Servía como tomavistas, cámara (16 fotogramas por segundo), proyector (ahí su innovación) y para hacer copias.
- Así pues, serán los hermanos Lumière, los que posibilitarán la **primera proyección pública** de películas, en el Salón Indien (Gran Café) de París, **un 28 de diciembre de 1895**. (Con permiso también de los hermanos Skladanowksy, que hicieron otra con su **bioscope**, el 1 de noviembre del mismo año).

3. LOS PIONEROS (1894-1907).

- A partir de 1893, **Edison** grabará sus **primeras** “”películas” (de entre 10 y 60 segundos de duración -17 m. máximo-). Lo hará en el primer estudio: el ***Black María***.
- Algunos de aquellos primeros títulos eran: *El beso*, *Carmencita*, o *Danza Sioux*,...(1894).
- Éstas empezarán a comercializarse, primero en Nueva York, en las llamadas *salas de kinetoscope*, desde finales de 1894.
- Edison creía que la exhibición individual era más rentable (...).
- Pronto este arte se haría más exhibicionista: Y se grabarían físicos notables como gimnastas, bailarinas, contorsionistas, acróbatas,...

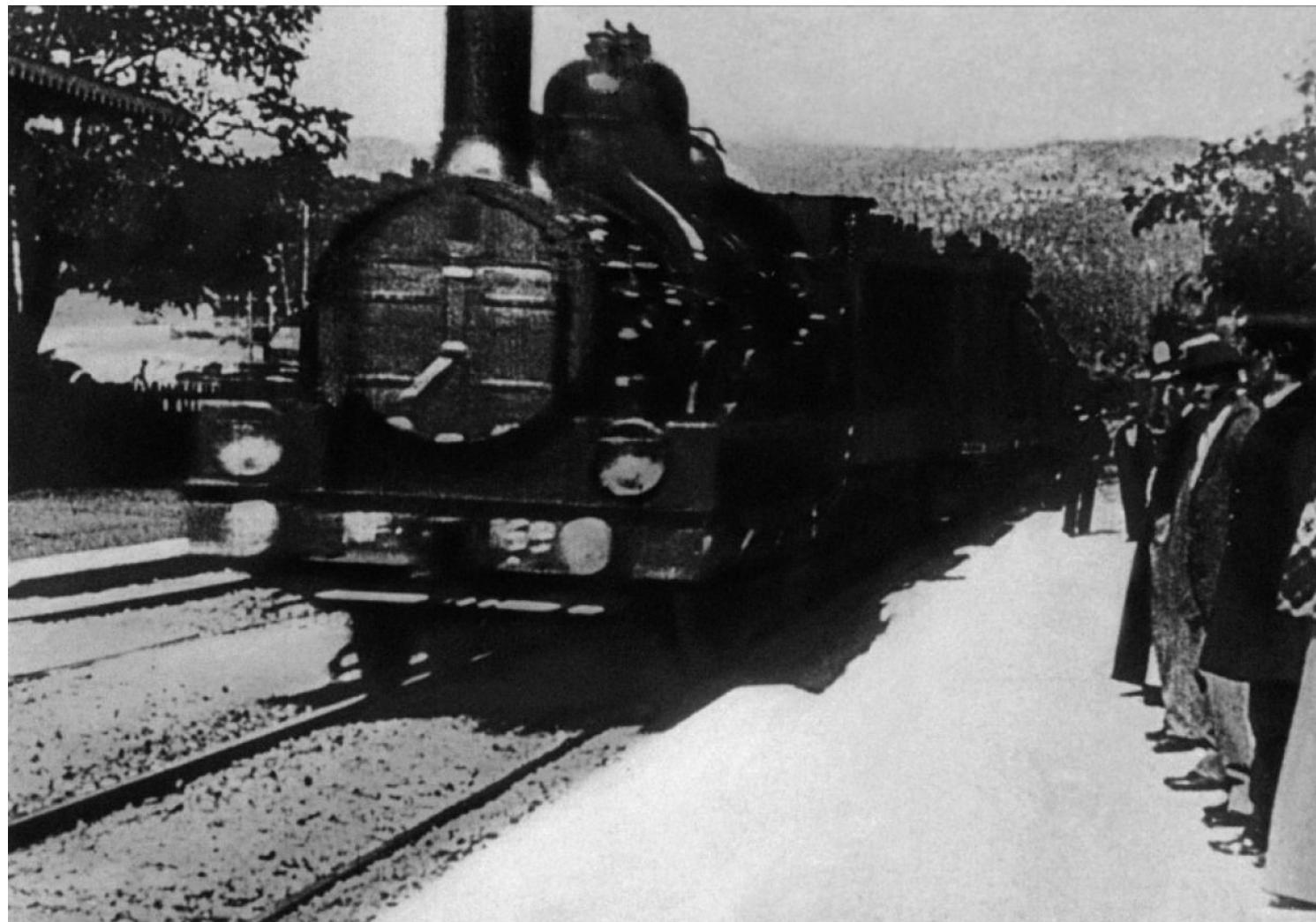

Sala kinetoscope. San Francisco. 1895 >

< *Black Maria*, el primer estudio cinematográfico de la historia.
1893.

- Por su parte, a los hermanos Lumière, pronto se les quedará pequeño el *Salón Indien*.
- La primera película que rodaron fue *La salida de los obreros de la fábrica Lumière* (1895).
- La primera película que proyectaron fue *La plaza Bellcour de Lyon*.
- Las primeras sesiones consistían en sesiones de 10 películas (de unos 17 m). A un franco la entrada. El primer día recaudaron 35 francos. A las dos semanas ya hacían 2500 francos de caja diarios.
- Lo importante no eran los temas (que eran vulgarmente anodinos), sino las imágenes mismas.
- Hay que ponerse en el lugar del público *precinematoráfico* (...). De ahí que su primer gran éxito fuera *La llegada del tren* (...).
- Salidas, llegadas, (...)

Llegada del tren. Hermanos Lumière. 1895.

- Los hermanos Lumière fueron pioneros, sin saberlo ni pretenderlo, en muchos aspectos del cine:
- Fueron los primeros en rodar una **comedia** (*El jardinero regado*).
- Los primeros en utilizar **efectos** (*La demolición de un muro*).
- Los primeros en hacer **noticiarios** o reportajes de actualidad (para lo que tuvieron que idear también el **montaje** de distintas escenas, y tener una **red de operadores** repartidos por todo el mundo).

- En Norteamérica, mientras tanto surge la **primera gran empresa productora la Biograph Co.**, nacida en 1897, y que fue la única (junto con la Vitagraph) por la que Edison se dejó hacer sombra, en la llamada *Guerra de las patentes*.
- La **Vitagraph** inventó el cine de propaganda y exaltación patriótica, en 1898, en el trascurso de la guerra de Cuba contra España.
- Una vez pasado el primer éxito de la imagen por la imagen, se empiezan a constatar los **temas** más comerciales y por tanto más rentables (escenas de amor, escenas de risa, escenas religiosas, escenas de protesta social, finales felices, etc.).
- Y así se empezó a sondear cuales eran los temas que más interesaban al gran público (el cine desde el principio fue un espectáculo de masas).

- Además de plebeyo, el cine, en sus comienzos, era un espectáculo **nómada**. Se exhibía anexo a los circos, en barracas de feria, vodeviles, y otros eventos itinerantes.
- Poco a poco, se fue asentando, dentro de espectáculos fijos como los *Music Halls* ingleses, o los *cafés-concierto* franceses.
- Hasta que finalmente, entre 1901 y 1909 (Congreso Internacional de Fabricantes de Películas), se fue imponiendo el **alquiler** de los films frente a su venta.
- Esto propició que se cambiara la fórmula: en vez de proyectar la misma película en 100 lugares distintos, se proyectarían 100 películas en el mismo lugar.
- Así nacieron, en Estados Unidos, los ***Nickel-Odeons*** (...) primeras salas específicamente dedicadas a la exhibición cinematográfica.

George Méliès (1861-1938). EL mago de Montreuil.

- Compró su primer *bioscopio* a otro pionero, el inglés R. W. Paul.
- Sacó al cine del **anquilosamiento** temático y formal que éste sufrió tras la efervescencia creativa de los primeros momentos.
- Como ilusionista que era, inventó los **trucajes** (manipulación imagen por imagen, sustitución de objetos, travellings de acercamiento, fundidos encadenados, sobreimpresiones, superposiciones, uso de maquetas...) algunos por casualidad (...)
- Entre 1896 y 1913, Méliès realizó unas quinientas películas, de las que se conservan una décima parte. Algunas fueron de encargo (publicitarias), otras fueron obras maestras de su desbordante creatividad.
- Entre estas últimas se encuentran *La cueva maldita* (1898), *El hombre orquesta* (1900) o *Viaje a la luna* (1902).
- Sus principales aportaciones fueron la incorporación al cine de la **puesta en escena**, de origen teatral, y de la **fantasía**, en general.

Otros pioneros del cine:

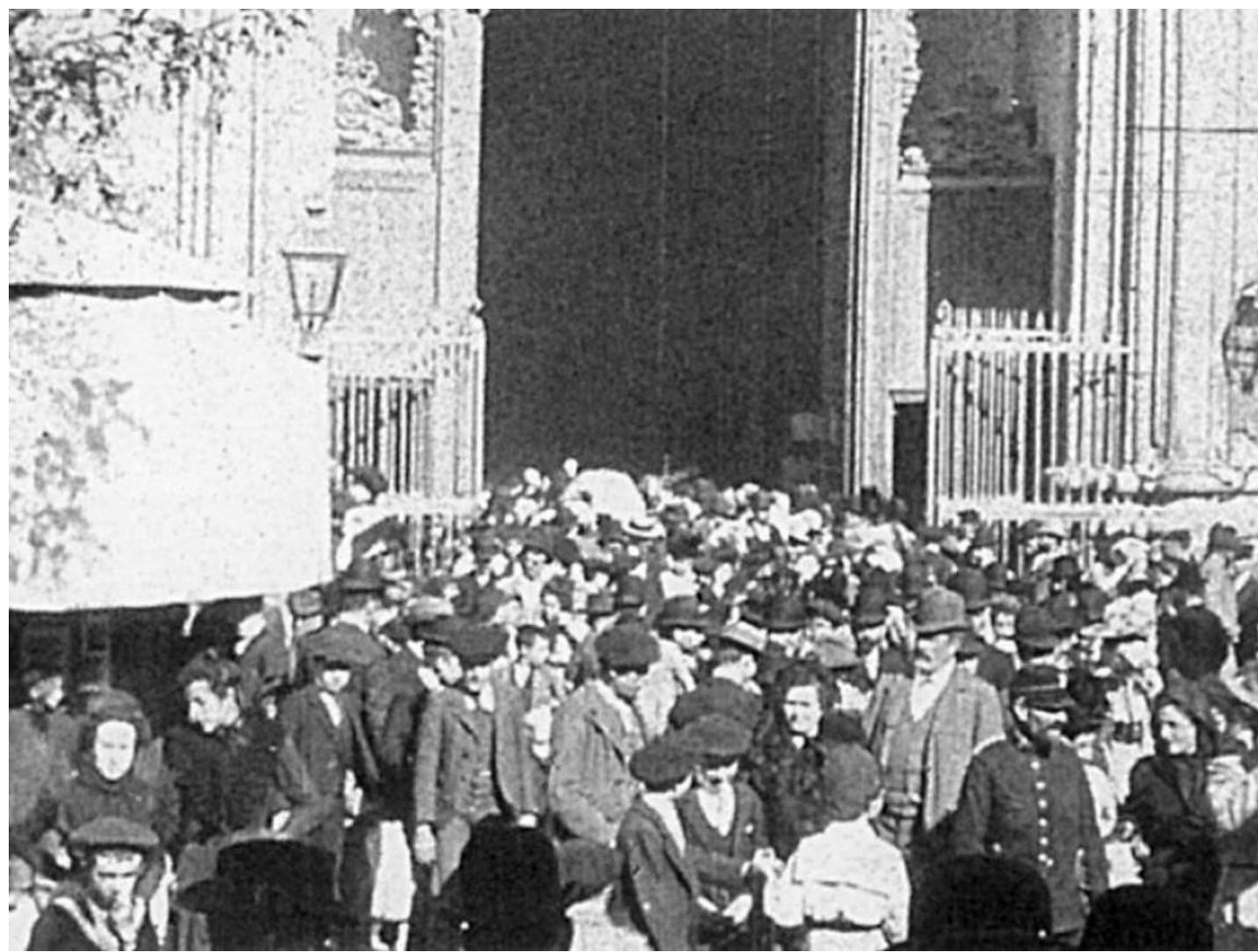
- La cámara empezaba a pedir **movearse** ella misma.
- Promio, operador de los Lumière, descubrió el ***travelling*** también por casualidad (...) en 1896.
- En ese mismo año Dickson usa por primera vez el movimiento de ***panorámica***.
- Del mismo modo, las distintas escenas de algunas películas también pedían **ser montadas**.

La escuela de Brighton (Inglaterra):

- Formada por George Albert Smith, James Williamson, y Alfred Collins.
- Pusieron al servicio de la historia que contaban (como **medio** no como fin) técnicas tales como: La sobreimpresión, el travelling, el primer plano, el montaje de distintas escenas, el plano-contraplano,...
- Ruedan la primera película que **combina escenas** de estudio y de exterior (*Attack on a Chinese Mission Station*, 1900).
- Inventan el *kinemacolor* (...), en 1902.
- Inventan el **cine de acción**, con la primera persecución (*Stop thief!*, 1901).
- Sus hallazgos en conjunto preludian el nacimiento de una narrativa propiamente cinematográfica.

Pioneros españoles:

- El zaragozano Eduardo Gimeno rodó en 1899, con un aparato marca Lumière, *Salida de la misa de doce del Pilar de Zaragoza*.
- También en 1899, el ebanista barcelonés Fructuoso Gelabert rodó *Riña en un café*, con la ayuda del operador Santiago Biosca.

Los primeros imperios del celuloide: primer oligopolio.

- La compañía **Pathé Frères** se creó en 1896 con un capital de 24000 francos. En 1908 se repartían unos dividendos de 8 millones y medio.

Inventaron algo a la postre consustancial al cine: el star system, contratando estrellas detrás de la cámara (Ferdinand Zecca) o delante de la misma (Max Linder).

Crearon el primer drama (en 110 m y 6 cuadros) de la historia del cine: *Historia de un crimen* (1901).

Introdujeron el morbo, inauguraron la censura, estrenaron el folletín y el cine social.

Entre 1902 y 1905, se superaron, con *La vie et la Pasión de Jésus-Christ*, de 700 m y 31 escenas.

Entre 1904 y 1907 abrieron decenas de agencias por los cinco continentes.

Antes de la I G.M., el 80% de los proyectores del mundo llevaban el gallo, logo de Pathé.

- Otro gigante del cine francés y mundial, fue **Gaumont**, que tuvo el honor de contratar a la primera directora de cine mujer (Alice Guy). Pasó de un volumen de negocio de 300000 francos en 1904 a 30 millones en 1914, fecha en la que ya se le considera el mayor estudio de cine del mundo.
- En América, además de las Industrias **Edison** (empeñado en convertir el oligopolio del cine en monopolio (...)), también estaban –como hemos visto- la **Vitagraph** Studios (creada en 1897, la más prolífica en 1907, y absorbida por Warner en 1925) o la American **Biograph** (1895-1916).
- Estas compañías, junto con otras 7, formaron el 15 de diciembre de 1908, el primer trust internacional del cine: la ***Motion Pictures Patent Company (MPPC)*** (...) liderado, cómo no, por Edison.
- Ese mismo año 1908, la Biograph fichó al que, posiblemente, sería el director más importante de la historia del cine: D.W. Griffith.

- Estos dos últimos acontecimientos fueron tan relevantes en la historia del séptimo arte, que se puede decir que produjeron un **cambio de época**. Y por tanto, son suficiente motivo para terminar con ellos esta lección, o comenzar con ellos la siguiente.
- Espero que os haya gustado.
- Ah se me olvidaba: Os dejo una breve **cronología** sobre las películas más pioneras de los comienzos del cine.

Cronología:

- 1878: Experimento del caballo (por E. Muybridge).
- 1888: *Roundhay Garden Scene* (por Louis Le Prince) **Primera película.**
- 1890: *Monkeyshines* (por el equipo de Edison). **Primera película con los medios que luego perdurarían.**
- 1895: *Salida de la fábrica Lumière* (por los hermanos Lumière). **Primera película que luego se exhibiría en una sala.**
- 1897: *Reconstrucción de la guerra ruso-turca* (por Méliès). **Primera película de cine narrativo** (escenas concatenadas).
- 1898: *Come along do!* (por R.W. Paul). Primera película bajo el concepto de **continuidad cinematográfica.**
- 1900: *As seen through a telescope* (por G.A. Smith). **Primer plano subjetivo.**
- 1901: *Historia de un crimen* (por F. Zecca para Pathé). **Primera escena dramática.**
- 1903: *The great train robbery* (E.S. Porter para Edison). **Primer western.**
- 1906: *La historia de la banda de Kelly* (por Charles Tait, Australia). **Primer “largo” dramático** (1200m., en torno a una hora de duración).