

LECCIÓN SEGUNDA: EVOLUCIÓN DEL CINE ENTRE 1908 Y 1919

1. AMÉRICA ADELANTA A EUROPA

- Se suele decir que el cine debe su creación, por un lado al **progreso materialista** de la revolución industrial del S.XIX (...); y por otro, a los gustos artísticos **naturalistas** de la burguesía de esa misma época (...).
- Sin embargo, ya dijimos en la lección pasada, que el cine no era un espectáculo burgués, sino **de masas**. De ahí que se convirtiera tan pronto en una industria tan codiciada (...).
- Las capas altas de la sociedad, así como los intelectuales, despreciaban el cine (al menos en los primeros años).
- Además en 1907, el cine entra en **crisis**, por aburrimiento (...)

- La respuesta a esta crisis será distinta en Francia (mayor productor) y en Estados Unidos (mayor exhibidor).
- **En Francia**, los hermanos Lafitte crearon la sociedad **Film D'Art**.
- Su propósito será convertir el cine en un arte culto (...).
- Para ello se contratará a la crème del teatro francés (autores, directores, actores,...) para que adapten al cine obras de la literatura patria y universal.
- El debut será el estreno de *El asesinato del duque de Guisa* (17/XI/1908).
- No tardarán en salirles imitadores, con unos nombres pedantes (...)
- Lo que parecía un paso adelante para sacar al cine de su estancamiento expresivo, en realidad fue un paso atrás (...)
- Lo único que quedó fue la inclusión de fotogramas con texto en las películas (...)

- En Estados Unidos, reponderán a esta crisis a su manera (...). Adolph Zukor fundará la empresa *Actores famosos en Obras famosas* (1912), con lo que inventará algo tan inherente al cine como es el **Star System**.
- No será tan culto como el ejemplo francés (constreñido por la tradición teatral...), pero adelantará mucho más en la carrera por encontrar un lenguaje y un modo de expresión **puramente cinematográficos** (...) (Además de ser más rentable).
- Los tres directores que más contribuyeron a esto fueron: **D.W. Griffith, Thomas Ince, y Mack Senett**.

Mack Sennett (nacido **Michael Sinnott**:
Richmond, Canadá 1880 – Los Ángeles
California 1960)

Thomas Harper Ince (Newport, 1882 -
Hollywood, 1924)

David Wark Griffith (La Grange, Kentucky, 1875
– Hollywood, 1948)

- **D. W. Griffith (1875-1948):**

- Actor y guionista frustrado, finalmente logró triunfar en el mundo del cine como **director**, siendo posiblemente **el más influyente** de la historia. No en vano, se suele decir que Griffith es el padre de la narrativa puramente cinematográfica.
- Hay quien dice que lo inventó todo; y hay quien dice que no inventó nada, sino que aglutinó todo lo que inventaron los demás (...)
- Pero se puede afirmar que casi todo lo que se ha hecho en cine desde que se retiró en 1931 hasta nuestros días –en lo que a recursos expresivos propios se refiere-, Griffith ya lo había hecho antes.

- David Wark Griffith debutó como realizador para la Biograph, con la película *Las aventuras de Dorotea*, en 1908. De ahí a su último film *The Struggle* (sonoro), en 1931, dirigió más de 400 películas.
- En su etapa como cortometrajista (1908-1914) ya demostró que iba a ser un maestro en el montaje en paralelo (...), en el uso del flash back, en la alternancia de distintos tipos de plano, en los movimientos de cámara, en el uso de la luz artificial, en el uso artístico del desenfoque, etc., etc., etc.
- El crisol de esas técnicas iba a ser su primera superproducción: *El nacimiento de una nación* (1915) que costó 110.000\$ de la época y que duraba 12 rollos (2 horas y media). Ahí es donde nace realmente el cine. A pesar de la polémica que despertó (o gracias a ella...) fue la película más taquillera de la historia durante casi 50 años (50 M\$).
- A partir de aquí, los magnates de Wall Street pusieron sus ojos sobre esta nueva industria, y ya nada volvería a ser igual.
- Veamos un fragmento de *El nacimiento de una nación*.

- Así que su coproductor Harry Aitken se animó y fundó con dos socios más la *Triangle Pictures Corporation* (...), para producir el segundo largo de Griffith.
- Y tan largo: Para *Intolerancia* (1916), se rodaron ¡76 horas! de película (al final reducidas a 3h 40 min). Costó 2 millones de dólares. Y el ejército de figurantes llegó a ser de 16000 algunos días.
- El resultado fue un embrollo de 4 historias (...) montadas en paralelo, con las que el público no se aclaraba.
- Al contrario que con *El nacimiento de una nación*, con *Intolerancia*, fue tal el fiasco, que dejó tocada a la Triangle (hundida en 1922).
- Sin embargo, con el paso del tiempo, se convertiría en una obra de culto para cinéfilos de todo el mundo.

- **Thomas Harper Ince (1880-1924 (...))**

- Fue actor, guionista, productor y –sobre todo- director de cine.
- Lo descubrió Laemmle en 1911. Pero ese mismo año se marchó con Kessel y Bauman (...) que lo dejaron al frente de la productora Bison (...)
- Pero, si por algo pasó a la historia del cine, fue como director de westerns (ese género tan genuinamente cinematográfico que analizaremos de sobra en el último capítulo de esta lección).
- Aparte de que fue incorporando todos los temas tópicos de las películas del Oeste, que veremos luego (...), Ince fue un apasionado del montaje, de los guiones rígidos, y sobre todo del rodaje en exteriores (convirtió al paisaje en un protagonista más de sus películas).
- En 1915 rodó *La cruz de la humanidad*, para apoyar al presidente Wilson en su campaña anti-intervencionista en la IGM. No fue muy útil (...).
- Si Griffith fue el primer narrador (...), Ince fue el primer dramaturgo épico de la historia del cine.

- **Mack Sennett (1880-1960):**
- Hasta los 28 años, este canadiense fue cantante y actor de operetas.
- Entre 1909 y 1910, aprendió el oficio a las órdenes de Griffith.
- En 1911 se inició como realizador en la Biograph.
- En 1912, se emancipó y creó –con otros tres socios- **la Keystone**. Fue el año que Zukor creó los programas triples (...). Como su fuerte, precisamente eran los cortos cómicos, se hinchó de trabajar.
- En 18 años hizo ¡más de 1500 cortometrajes! “de risa” primero para la Keystone, a partir de 1915 para la Triangle, y de 1917 en adelante para su propia compañía: la *Mack Sennett Comedies Corporation*.
- Fue de los que se adaptaron mal a la llegada del cine sonoro.
- Pese a su ingente trabajo, al final pasó a la historia del cine simplemente por ser el descubridor –en 1913- de Charles Chaplin.

2. EL CINE PROGRESA

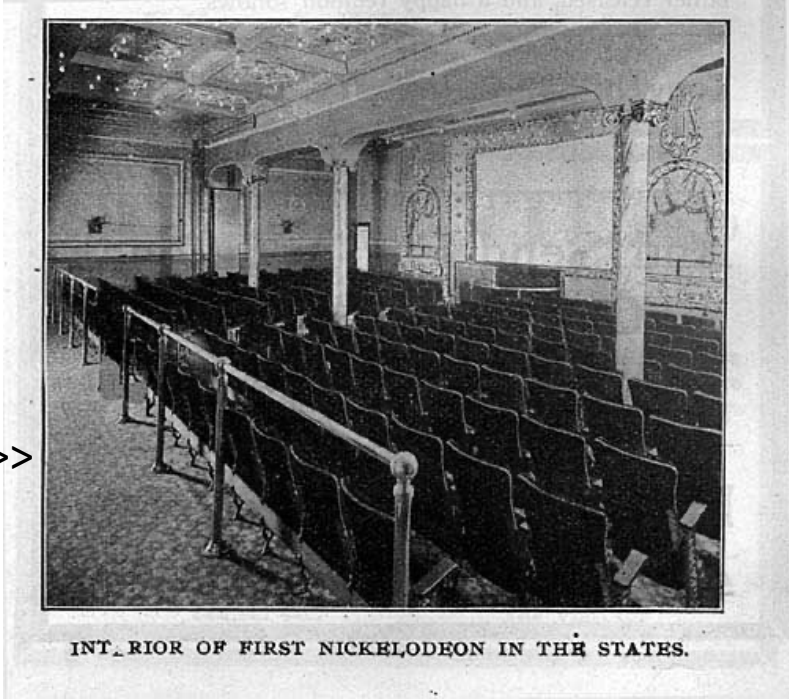
- En la pasada lección, habíamos dejado a los primeros cineastas con sus típicas gorras, dándole a la manivela, en sus pequeños estudios de cristal o a lo largo y ancho del mundo, rodando una película al día, de uno o dos rollos (...).
- Esto evolucionará: se harán estudios cada vez más grandes (nacerá Hollywood), y se empezarán a rodar los primeros “largos” (por ejemplo, *El hijo pródigo* –de 6 rollos, 1600 metros- en 1907, en Francia).

- En la década de 1910, también se empezará a explotar una nueva fórmula de exhibición, que serán los “**programas**”: Se programaba primero un noticiero, segundo un corto (normalmente comedias, de ahí la proliferación del *slapstick* que luego veremos), y tercero, el largo principal.
- Al tener que estar ya dos horas ante la pantalla, las barracas de feria y los nickle-odeón, empezaron a ser sustituidos por **salas** (*palaces*) **de cine** –mucho más grandes y cómodas-.

<<< Kinematoscope

Primer Nickle-Odeon>>>

INT. RIOR OF FIRST NICKELODEON IN THE STATES.

<<<Cine Alhambra, 1911

Cine Movimiento,
Berlín, desde 1907>>>

- También hubo, a partir de 1908, bastantes **adelantos técnicos**:
- Los aparatos –tanto de rodaje, como de reproducción- se fueron perfeccionando (...).
- Se eliminaron los traqueteos y centelleos –tan molestos- de las primeras proyecciones.
- Se fueron inventando obturadores y lentes nuevos, que permitían una distancia focal mucho más larga (profundidad de campo).
- En el campo de la iluminación artificial, se avanzó muchísimo esos años (hasta llegar a crear efectos de claroscuros, sombras, etc.).

- También hubo una **evolución temática**:
- Al principio eran solo escenas de la vida cotidiana o exhibiciones corporales (atletas, contorsionistas, bailarinas,...)
- Luego se fueron complicando las tramas (conforme aumentaba el metraje de los films) y surgieron los temas más esenciales: el amor, la religión, el noticiario de actualidad, la denuncia social, y la propaganda política.
- Y a los pocos años los temas se multiplicaron, dando lugar a diversos tipos de películas: films meramente estéticos, adaptaciones literarias (...), dramas de alcoba (...), dramas sociales (o folletinescos), películas bíblicas, históricas, incluso escenas “reservadas para caballeros”, ...

- El Film d'Art (al que había sucumbido hasta la mismísima Sarah Bernhardt ...) y todos sus sucedáneos en Francia y en Italia, no tardó en pasar a la historia (por impotente, por aburrido, y por ruinoso).
- Lo que vino a sustituirle fue el extremo opuesto: el “**verismo**” o realismo extremo:
- Así, en 1911, la Vitagraph sacó lo que se llamó *Escenas de la vida real*, una serie de dramas sociales, moralizantes, y bastante realistas criticando los pecados y las miserias de la gente común.
- En seguida fueron imitadas por la Gaumont francesa, que lanzó *La vida tal como es* (de carácter casi folletinesco).
- Estas reacciones tan realistas al pomposo Film D'Art, se pasaron así mismo de moda, en muy poco tiempo (las modas serán algo consustancial al cine, desde siempre, como estamos viendo)

- El paso siguiente fue la creación de **los seriales**, cuya época de esplendor será entre 1908 y 1915. (Luego quedarán en un segundo plano hasta la llegada de la televisión).
- Durante esos años se siguieron con auténtico furor tanto en Francia (*Nick Carter*, 1908; *Fantomas*, 1913; *Los vampiros*, 1915) como en Estados Unidos (*Las peripecias de Paulina*, 1914; *Los misterios de Nueva York*, 1914-1915).
- Hasta en España se explotó este nuevo formato (*Barcelona y sus misterios*, de 1915, con 8 episodios dirigidos por Antonio Marro).

3. APORTACIONES NÓRDICAS E ITALIANAS.

- En Dinamarca (como en muchos otros países) el arranque del cine, se catalizó a través de una empresa “nacional” o bien una empresa monopolística. En este caso, la ***Nordisk Film Kompagni***, creada en 1906.
- El pujante, aunque breve éxito, de la industria danesa del cine, se basó en el **escándalo** (toda Europa llenaba los cines para ver los “besos daneses”; y para ver también las primeras “mujeres fatales”).
- Pero no serían estas las únicas aportaciones del primer cine danés. También pasaría a la historia por el **refinamiento plástico** de sus encuadres (puesta en escena), y por un uso exquisito de la **luz artificial**. En estos y otros aspectos fueron maestros **Benjamin Christensen** (1879-1959) y **Carl Theodor Dreyer** (1889-1968).
- El primero de ellos sólo hizo cine mudo (su mejor obra es *La brujería a través de los tiempos* (*Häxan*), rodada entre 1918 y 1921, y estrenada en 1922)). El segundo sería universalmente conocido ya en la época del sonoro.

Häxan o La brujería a través de los tiempos (B. Christensen, 1922)

- Mientras, en Suecia, también se creó una gran empresa monopolística, la **A.B Svenska Biograftekn**, en 1907. En ella debutaron los dos padres del cine sueco que serían el finlandés **Mauritz Stiller**, y el sueco **Victor Sjöström**.
- Su primer gran éxito fue *Las máscaras negras* (1912), en la que trabajaron ambos.
- En la “escuela sueca” de cine, la tradición literaria patria no fue un lastre, como en Francia (...), sino que permitió importantes aportaciones al mundo del cine. Por ejemplo:
 - La utilización del flash-back (...) en *Dodskyssen* (1916).
 - (Por contraposición al cine danés) Dramas poéticos, las sagas nórdicas y dramas metafísicos (*La carreta fantasma*, 1921...), fueron sus fuentes de inspiración.
- Pero si por algo debe estar agradecido el cine universal al cine sueco es: por la **incorporación del paisaje** como un personaje más (...) y la **exportación** de estos dos genios, junto a Greta Garbo, entre 1923 y 1925.

El viento, Victor Sjöström, 1928

- **En Italia**, por su parte, el cine llega muy pronto (1896) y también “en tren” (*Arrivo del treno nella stazione de milano*).
- A diferencia de en el norte de Europa, aquí surgirán varias empresas (...) y de lo que serán pioneros serán de las **superproducciones** (*Caduta di Roma*, 1905; *Los últimos días de Pompeya*, 1906,...)
- Por ejemplo, *Quo Vadis*, realizada por Enrico Guazzoni en 1912, tenía ya 2000 m. de metraje.
- La obra magna de esta época fue **Cabiria**, 1913, de Piero Fosco (...). Este film incorporará bastantes novedades (entre ellas su presupuesto y su campaña publicitaria...pero también innovaciones técnicas).
- Al llegar la IGM, este gigante con pies de barro, que era el cine italiano, se desmoronó (...) Y no se recuperó hasta 1945 con el neorrealismo, que se llama así porque ya existió un **primer cine realista** (o “verista” o “populista”), cuya obra maestra fue *Perdidos en las tinieblas*, 1914.
- También hubo lugar para otros estilos, como el de *Perfido Incanto*, 1916, de A. G. Bragaglia, que abrió el camino para las **vanguardias** de los años 20.

Cabiria, 1913, de Piero Fosco (Giovanni Pastrone). Precursora de las superproducciones colosalistas.

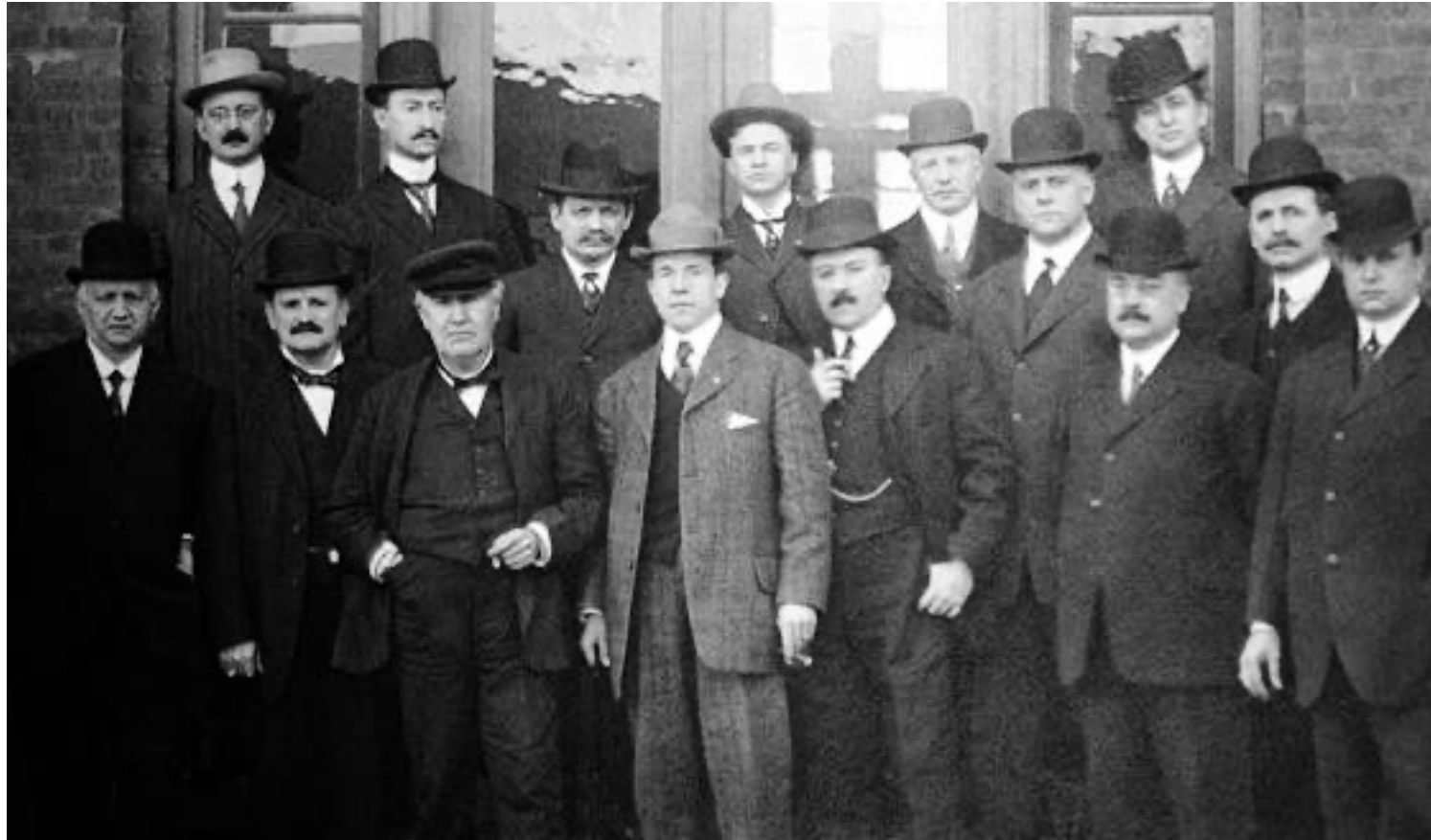
- ¿Y en España, qué?
- El 90% de las películas de este periodo se han perdido (...) Pero pese a este vacío, algo se sabe:
- En 1906, nace Hispano Films, (a partir de esta fecha se empezarán a construir decenas de salas de cine por toda España). Luego vendrán, entre otras, la Barcinògrafo (1914), Patria-Films (1915), Studio Films (1918), o Madrid Cines (1919).
- Los primeros temas en florecer en esta primera industria fueron el **tipismo sainetesco** (*El puñado de rosas*, 1910; o *Nobleza aragonesa*, 1910) y la **propaganda patriótica** (*España en Rif*, 1920, producida por el ministerio de la guerra). Estas corrientes perdurarán en el cine español hasta el franquismo.
- Pero cualquier resumen que hagamos de esta época, quedaría cojo, si no habláramos de su principal figura: **Segundo de Chomón**.

Segundo de Chomón (1871- 1929)

- **Segundo de Chomón** (Teruel 1871-París 1929) fue -entre 1902 y 1927- uno de los mayores renovadores del cine español y europeo (ya que lo más relevante de su carrera lo realizó fuera de España).
- Se le ha comparado mucho con Mèliés, por su contribución al mundo del **trucaje** (...) pero sería injusto quedarse sólo con esto. Tocó **todos los géneros** (...) e introdujo **novedades técnicas** como el Pathécolor; la doble exposición y las sobreimpresiones; el paso de manivela (*stop motion*); las tomas cenitales y en travelling; el “efecto Schüfftan”; etc. (...)
- De sus etapas barcelonesas, cabe destacar *El heredero de la casa Pruna* (1904) o *Viaje a Burgos* (1911).
- De sus etapas francesas, nos quedaríamos con *Vida y pasión de Nuestro Señor Jesucristo* (1905), y *El hotel eléctrico* (1908).
- En Italia, *La guerra y el sueño de Momi* (1917)
- Y por último, no olvidemos que participó decisivamente (como primer operador) en las dos **mayores superproducciones europeas** de la época: *Cabiria* (1914) y *Napoleón* (1927).
- Os pondré un fragmento de *El tren eléctrico* (1908).

4. LOS “INDEPENDIENTES” FUNDAN HOLLYWOOD.

1908: Miembros de la Motion Picture Patents Company, o MPPC o “El Trust”.

- En la lección anterior nos habíamos quedado con la fundación de la MPPC, el 15 de diciembre de 1908. El primer trust internacional del cine, de clara vocación monopolística.
- Edison no estaba dispuesto a compartir con nadie este “codiciado pastel” del cine. Y para ello contrataba abogados, agitadores, incluso matones, (...) para que hundieran a la competencia.
- Hasta los propios miembros de la MPPC tenían que cumplir con unas condiciones leoninas para pertenecer a ella.
- (Se dice que Edison llegó a cerrar 400 salas de cine en una sola noche).
- Esto a los empresarios exhibidores no les hacía mucha gracia, especialmente a un grupo de judíos inmigrantes, con vidas paralelas, que en seguida se agruparán bajo el sobrenombre de **“Los Independientes”**.

- Todos ellos eran inmigrantes judíos, que habían llegado a América desde Centroeuropa.
- Todos habían llegado con una mano sobre la otra (las penurias que pasaron les bragaron y forjaron su carácter inamedrentable).
- Todos tenían negocios de exhibición cinematográfica allá por los primeros años del S. XX.
- Todos ellos se enfrentaron a Edison, y su MPPC, no sólo como exhibidores, sino dando un paso más, y convirtiéndose en productores.
- Todos ellos fueron atacados por las campañas contra el cine, de la prensa y de las sociedades puritanas, en 1907.
- Todos y cada uno fundaron su propia empresa (o Estudio). Algunas de estas empresas siguen existiendo en 2020.
- ¿Quiénes eran? Os los voy a presentar:

Adolph Zukor,

Húngaro (1873-1976). Creador de la **Paramount Studios**, en 1912.

Ideó fórmulas como:

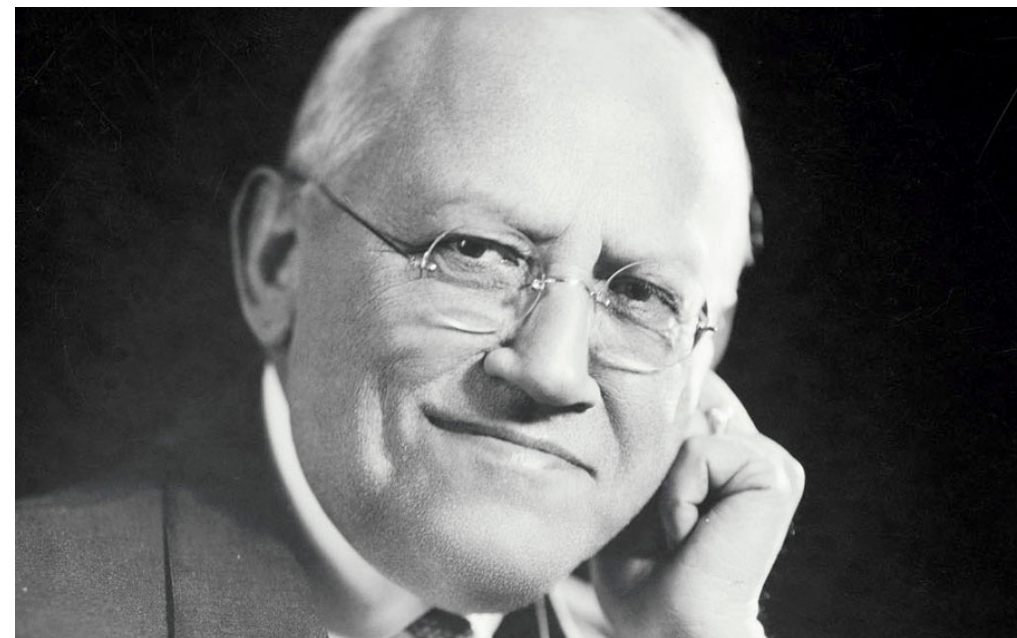
- El programa semanal (...)
- Los contratos en exclusiva (...)
- El *block booking* (...)

Y . Paralelamente, implantó el *Star System*, en el mundo del cine.

Carl Laemmle

Alemán (1867-1939)

Fundador de **Universal Studios**, en 1912.
(Actualmente Universal Pictures, dentro de NBC.)

William Fox

Húngaro (1879-1952)

Patriarca de **la Fox** en 1915 (fusionada en 1935 con la 20th Century
Y absorbida por el grupo Disney en 2019)

Marcus Loew,

Hijo de alemanes (1870-1927, en el centro)

Compró sus empresas al polaco Samuel Goldwyn (1882-1974, a la izquierda)

Y al ruso Louis B. Mayer (1884-1957, a la derecha)

Creando así, la **Metro –Goldwyn-Mayer**, en 1924.

- Un poco más tarde, en 1924, se les uniría la Warner Bros.
Ese mismo año llegaría a Hollywood Walt Disney.

(En la actualidad, el grupo Warner y el grupo Disney acaparan, entre los dos, casi el 48% del mercado audiovisual americano).

Hermanos Warner:

Harry, Jack, Albert y Sam.

De origen polaco.

Creadores, en 1923, de la **Warner Bros Pictures**

Walt Disney:

Inmigrante nacional y *self-made man*
(1901-1966).

- Los cuatro primeros, fueron realmente los que plantaron cara con coraje, al trust de la MPPC.
- Entre 1907 y 1913, tuvo lugar la llamada “**guerra del celuloide**”. En 1910, se creó una asociación para defender a los distribuidores, la *Motion Picture Distributing and Sales Company*, dirigida por C. Laemmle. Pero el mundo del cine, se había convertido en una jungla (...) y la cosa se puso tan fea, que los independientes decidieron poner distancia de por medio, y establecerse a la otra punta del país – todos casi a la vez, en 1911- en un suburbio de Los Angeles, cuyo nombre tal vez os suene: **Hollywood**.
- En 1912, **Zukor** compró los derechos de exhibición de *Elizabeth reina de Inglaterra* (...), e intuyó que tal vez la gente no iba al cine a ver una historia, sino a ver a la estrella protagonista. Eso desencadenó todo (...)
- Ese mismo año, se asoció con otros empresarios de la distribución, y creó la **Paramount Corporation**, que aglutinaba 5000 salas de cine (...)
- Ese mismo año, **se estrenaría como productor** con *Los amores de la reina Elizabeth*(...) (cosa que Laemmle ya había hecho en 1909, con la IMP, y la película *Hiawatha*).
- El mismo **Laemmle** había desafiado a la Biograph y a la MPPC, robándoles a su mayor estrella, Mary Pickford, en 1911. (Laemmle recibió 289 querellas judiciales sólo entre 1909 y 1912).

- Pero hablando de juicios, el que fue mas lejos fue **William Fox**, que en 1913, **llevó a la MPPC a los tribunales** acusándoles de violar la Ley Sherman (...). En 1917, tras un larguísimo proceso, el Trust fue condenado a liberalizar el negocio del cine.
- A lo largo de la I Guerra Mundial, casi todos los miembros de la MPPC irán quebrando (incluidos los Estudios Edison, en 1918).
- En 1919, cuando acabe la guerra, los “independientes” habrán ganado otra: la “guerra del celuloide”.
- Pero ¿porqué pongo “independientes” entre comillas?
Pues porque la cosa no se quedó en 1919. Ya han pasado 100 años, y algunas de estas compañías –como sabréis- siguen existiendo (...)
- ¿A qué deben un éxito tan longevo?
- (...)

5.LA FORMACIÓN DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFÍCOS Y OTROS ARQUETIPOS.

- El género de un película (que se confunde a veces con el tema de la misma), es lo que marca el tono, o la clave en que se interpreta esa película.
- Al igual que en la literatura, en el cine encontramos muchos:
- Novela histórica> cine histórico
- Novela negra>cine negro.
- Novela de terror>cine de terror.
- Drama (...)> drama
- Comedia> comedia
- Epopeya> Cine de aventuras
- (...)

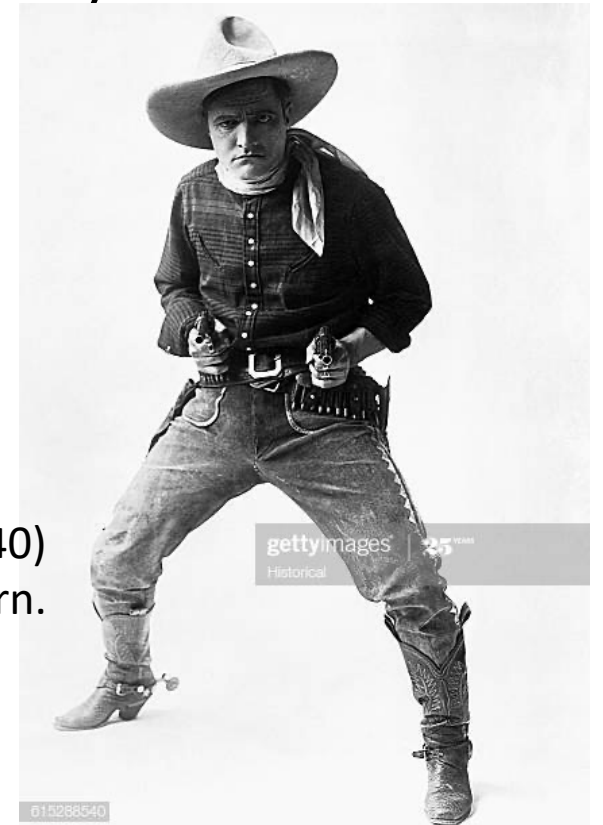
- Los géneros cinematográficos, obedecen a una serie de **arquetipos** o **clichés** que se repiten hasta la saciedad. De ahí que se trate de “clicar” cualquier film dentro de un género (aunque hay infinidad de películas imposibles de etiquetar...). Estos tópicos marcan lo que se espera de una película antes de verla:
- Por ejemplo: En una **película musical**, se espera que los protagonistas canten. En un **thriller**, se esperan detectives, asesinatos y suspense. En una **película de acción**, se esperan golpes, peleas, persecuciones sin parar. En un **slapstick**, se esperan gags visuales que hagan reír. Y en un **western** se esperan cowboys, indios, trenes, ganado, buenos, malos, y muchos tiros.
- He dejado estos cinco géneros para el final, porque se dice que son exclusivamente cinematográficos (...). Vamos a comprobar esto:

- Los musicales, los thrillers y las películas de acción, no pertenecen a la época de la que estamos tratando. Así que hablaremos de ellos, cuando toque, unas lecciones más adelante.
- Ahora hablaremos de los **slapsticks** (que se podría traducir como “comedias físicas”) y de los **westerns** (películas del oeste)-

Harry Langdon (1884-1944)
Estrella del slapstick.

Tom Mix (1880-1940)
Estrella del western.

- **El Western (o película del Oeste):**
- Es el género cinematográfico por excelencia, y además el más exclusivo (y excluyente de otros géneros).
- Nace con el cine (que se inventa a finales del S.XIX, el siglo en el que debe transcurrir la trama). No existen novelas del oeste anteriormente, pero éstas proliferaran cuando este género empieza a triunfar en la gran pantalla (Por primera vez el cine inspiraba a la literatura y no al revés). **Es un género nuevo, en un arte nuevo, en un país nuevo (...)**
- Además. Es muy marcado y excluyente de otros géneros. Los requisitos tópicos que tiene que cumplir son más que en ningún otro género: el tema tiene que ser la migración de los colonos, o el transporte de ganado, o la fiebre del oro, o la guerra de secesión, o la llegada del ferrocarril o la guerra contra los indios, o la lucha de agricultores y ganaderos (...). Y no puede desarrollarse en cualquier época o lugar: tiene que ser en el Oeste y Suroeste de los EEUU, y en la segunda mitad del S.XIX.

- Hablando de arquetipos: gracias al western, se introducirá en el cine uno de sus mayores clichés: **El héroe y el villano**. U opcionalmente: el héroe, el villano y la chica.
- Esta lucha del bien contra el mal (cuyos orígenes están en las mitologías griegas y escandinavas (...)) creará personajes-estereotipo (...) y dará lugar a una supercategoría de películas: “las de buenos y malos”.
- Otro arquetipo creado en esta época será el tópico “**chico encuentra a chica**” (*boy meets girl*)....seguido por la secuencia “chico pierde chica”, y al final “chico recupera chica”. Cuántos cientos de películas no habremos visto con este esquema. Esto dará lugar en los años 1910's a los entonces llamados “dramas de alcoba”, o a lo que ahora mal llamamos dramas o comedias románticas (...).

El Slapstick (o comedia de gags físicos):

- El slapstick, aunque evidentemente no procede de la literatura, tampoco se puede decir que nazca con el cine.
- Ya existía antes. El término viene del mundillo del vodevil, cuyas pantomimas tienen su origen remoto en la Comedia dell'Arte italiana desde el S. XVI.
- Y, a diferencia del western, tampoco se puede decir que sea excluyente de otros géneros (se pueden hacer slapstick de época, slapstick románticos, (...)).
- Como género de cine, es de los más antiguos (...) **En Francia** a partir de 1905, ya empezaron a surgir los primeros payasos de la gran pantalla : André Deed por ejemplo creó los personajes de *Boireau* (Toribio) y de *Grinbouille* (Sánchez), también en un papel cercano al clown estaba *Prince-Rigadin* (Salustiano).
- Pero este género cómico cuasicircense, fue dignificado y reivindicado para el cine, por una personalidad apabullante, como fue la de **Max Linder**.

- **Max Linder (1883-1925):**
- Max Linder es uno de esos personajes archiconocidos en su época, pero olvidados por la posteridad. El mismísimo Charles Chaplin en persona le llamó “maestro” (...).
- Lo mejor de su carrera, se desarrolla entre 1905 y 1912 (cuando ya era el actor mejor pagado de Francia y de Europa).
- En 1914 es alistado para luchar en la IGM. En esta contienda sufre lesiones, que le dejarían profundas secuelas psicológicas.
- En 1916, se va a EEUU, precisamente a sustituir a Chaplin en la Essanay. Regresará allí en 1921, para volver a Francia definitivamente en 1923.
- Ese año demostró que la comedia se podía mezclar con cualquier otro género (hasta con el del terror: *Au secours !* (1923)).
- Su final en 1925 fue muy triste.

Max Linder visita a Charles Chaplin, en 1917.

- **En Norteamérica**, el género cómico tardó un poco más en presentarse. Pero cuando llegó, arrasó.
- Especialmente, desde que Zukor impuso la proyección de al menos un slapstick entre el noticiario y el film principal (1912). En pocos meses su demanda subió como la espuma.
- Mack Sennett, en ese momento, rodaba 140 cortos al año !!!
Prácticamente uno cada dos días.
- Se calcula que casi la mitad (40%) de las películas rodadas en Estados Unidos entre 1912 y 1919, fueron slapsticks.
- Algunas de sus estrellas fueron Roscoe Arbuckle (...), Ben Turpin, Harry Langdon, Buster Keaton...
- Pero hay una que trascendería el género, incluso el mundo del cine: Era inglés, se llamaba **Charles Spencer Chaplin**, y creó un personaje – **Charlot**- que se convertiría con el tiempo en un **icono del S.XX**.

- **Charles Chaplin (1889-1977):**

- Su infancia no fue fácil(...). Debutó en el mundo del musi-hall (al que se dedicaban sus padres) a los cinco años. Así pues, llevaba el arte y la miseria en las venas(...).
- A los 18 años fue contratado por la compañía teatral de Fred Karno (especializada en pantomima).
- En una gira por América de esta compañía, fue descubierto y contratado por Mack Sennett para la Keystone, con 24 años de edad.
- Dentro de que en estos años locos, las carreras de los artistas subían y bajaban muy rápido, la de Chaplin fue la ascensión más meteórica de la historia del cine: De cobrar 50\$ mensuales (los meses buenos) en enero de 1914, a recibir 1075000\$ por 8 películas (como productor, director, actor, y compositor) en abril de 1918, cuando firma por la First National, y se convierte en el actor mejor pagado del mundo junto a Mary Pickford.

- En esos cuatro años, Chaplin convirtió en oro todo lo que tocó: Primero hizo rico a Mack Sennet rodando para él 35 cortos de un rollo. Sucedió lo mismo con Jesse T. Robbins (Essanay Studios) con 15 películas de dos rollos. Salvó de la ruina a Herry Aitken, de la Mutual Films (...) (con 12 películas de dos rollos). Y dio pingües beneficios a la First National (que al ser un holding de distribuidores, descargaron el trabajo de producción en Chaplin, que rodó con ellos 9 cortos de entre 2 y 6 rollos)
- La primera vez que el personaje de Charlot pudo ser disfrutado por el gran público fue el 7 de febrero de 1914, en un corto titulado *Carreras sofocantes*.
- El 5 de febrero de 1919, Chaplin creó –junto con nada menos que Douglas Fairbanks, Mary Pickford, y D.W. Griffith- la United Artists Corporation, con el fin de hacer cine independiente de los “independientes”.(...) que permitiría a Chaplin rodar más tarde sus clásicos más universales.
- Este momento histórico, y el final de la IGM, marcarán un cambio de etapa, y para nosotros un cambio de lección. Así pues, hasta la semana que viene.

Cronología:

- 1907: *El hijo pródigo* (Francia), **primer largo** de la historia, con 1600 m.
- 1908: *El hotel eléctrico* (obra cumbre de Chomón).
- 1908: *Asesinato del duque de Guisa* (Francia), **inaugura el Film D'Art**.
- 1909: Se crea el grupo “Los incoherentes” en París (precursores de **las vanguardias**).
- 1909: C. Laemmle crea la **primera compañía “independiente”**: La IMP.
- 1909: *Hiawatha* (EEUU), **primera película independiente**.
- 1911: Todos los independientes se mudan a **Hollywood** a la vez.
- 1912: Zukor crea “*Famous players in famous plays*”.
- 1912: Mack Sennett crea la **Keystone**, primera productora de comedias.
- 1912: **Creación de Paramount Pictures**.
- 1912: **Creación de Universal Pictures**.
- 1913: *Cabiria* (Italia), **primera superproducción** colosalista (1 millón de liras).
- 1913: **William Fox lleva a juicio a la MPPC** (Trust, liderado por Edison).

- 1914: **Se declara la I Guerra Mundial.**
- 1914: *Judith de Betania*, primera película americana de 4 rollos.
- 1915: *El nacimiento de una nación*, de Griffith (12 rollos). **Surge el cine, como lo conocemos.**
- 1915: **Creación de la Metro.**
- 1915: **Creación de la Fox.**
- 1916: *Intolerancia*, de Griffith (15 rollos, 2 M\$) **Mayor fracaso de la historia.**
- 1916: *Perfido incanto* (Italia), **primer film vanguardista (futurista).**
- 1917: **Creación de la Goldwyn.**
- 1917: **Creación de la Mayer.**
- 1918: *Viaje a Marte* (Dinamarca), **primer largo de ciencia-ficción.**
- 1919: **Creación de United Artists.**
- 1919: **Final de la I Guerra Mundial.**