

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CINE

TEORÍAS DEL CINE

PATHÉ

- Charles Pathé compra la licencia del fonógrafo en 1894.
- Crea Pathé Frères en 1896.
- Se interesan en los inventos de Edison y Lumière y estrena “La llegada del tren de Vincennes” en 1897.
- Son los primeros en contratar trabajadores en sus estudios de Vincennes.
- El cine adquiere en pathé el perfil de una industria.
- Nacen las primeras estrellas:

Max Linder:

- Le barome de la f'idelité (1909) <https://youtu.be/ryXvRCoeXv0>
- Le Chapeau de Max (1913) <https://youtu.be/WW-x7mEWBal>

Ferdinand Zecca (actor y director)

- Plagia a la escuela de Brighton y a Meliés.
- El trucaje se pone al servicio de la narración.
- La vida y la pasión de cristo (1903) https://youtu.be/lz74y_81v9o
- Inventa el efecto de la ventanilla * (usado 30 años más tarde en king Kong)

Pathé y su orientación a escenas dramáticas o realistas.

- Histoire d'un crime (1901) <https://youtu.be/d1vwqcMoMn8>
- Posee estructura dramática.
- La ejecución final ya existía en el museo de cera.
- Les victimes de l'alcolisme (1903) <https://youtu.be/qTOVxJfCk40>

- Si bien F. Zecca declara inspirarse en Emile Zolá (“Assommoir” y “Germinal”), es más justo pensar en Alejandro Dumas, el folletín decimonónico, el melodrama victoriano y la truculencia del Grand Guignol (teatro de terror).
- Zecca lleva al cine la temática popular, temas “fuertes” que impactan a las masas, miserias humanas, dramas sociales, en su visión más esquemática.
- El cine se configura como un espectáculo para los niños y para la plebe. Si Meliés había realizado obras para el público infantil, Zecca logra realizar obras para el público adulto.
- Relación con el folletín de primera mitad del s XIX en la literatura. El hecho de que las películas se fueran alargando, sólo exacerba esta relación.
- Zecca realiza casi todos los géneros, incluso documentales.

- PATHÉ crea el primer trust del cine europeo. Zecca queda como supervisor y maestro.
- Sigue produciéndose en Vincennes, alimentando todos los circuitos internacionales.
- En 1913 Pathé ya poseía casi todas las pantallas de Europa.
- Se crean subdivisiones en Berlín, Estados Unidos, sub-marcas como “Pathé baby”, que era cine en el hogar. Ya en 1904 había agencias en Londres, Bruselas, Moscú, Barcelona, Milán.
- Solo en 1908 repartió entre los inversionistas dividendos del 90%.
- En su peak de producción, importaba más películas a EEUU que las que producían todas las casas americanas en conjunto.

GAUMONT

- Otro gigante europeo. Al principio sólo vendían productos cinematográficos como cámaras y proyectores, pero derivaron en la producción.
- Alice Guy, la secretaria de León Gaumont, realiza la primera película.
- Pasan de tener 300.000 francos en 1904 a 30 millones en 1914.
- Louis Feuillade sucede a Guy como director artístico en 1906, hasta 1914 en donde es considerado el estudio más grande del mundo.

EL CINE ES LA INDUSTRIA QUE MÁS CRECE A PRINCIPIOS DE SIGLO, con excepción de la guerra.

ESTADOS UNIDOS – LA GUERRA DE PATENTES

- Edison lleva a cabo más de 500 juicios contra pequeños empresarios del cine, reclamando propiedad intelectual sobre los aparatos técnicos (1897 y 1906)

“quien controle la industria cinematográfica, controlará el medio más potente de influencia sobre el público”, Edison.

- Hubo secuestros (Félix Mesguchi, operador de Lumière), persecuciones y balaceras.
- Los policías, del lado de Edison, clausuraban music-halls. Los que grababan en la clandestinidad, tenían hombres armados en el set para protección.
- Artistas, técnicos, productores y distribuidores sufrieron la persecución de Edison
- American Biograph fue una de las pocas que pagó la licencia Edison para seguir trabajando: 500.000 USD.
- La guerra terminó en 1908 cuando se crea Motion Pictures Patents Company, un trust capitaneado por Edison.

- Edison no extendió su monopolio a Europa.
- Trató de obtener suministro de películas exclusivo con Charles Eastman (Kodak), pero éste era partidario de la libre competencia. Esto permitió la sobrevivencia de los “independientes”, que se negaban a pagar impuestos dentro del trust.
- Se organizaron en algunas agrupaciones como Independent Motion Picture Distributing and Sales, y la Greater New York Film Company de William Fox.
- Primero nacen las oficinas de censura de películas.
- En este escenario Zukor inaugura la Paramount Pictures. Carl Laemmle lanza la Nickelodeon y más tarde Universal. William Fuchs (Fox)... Fox. Los hermanos Warner comienzan su imperio con Warner Bros. Marcus Loew y Samuel Goldfish crean Metro-Goldwyn-Meyer // Todos ellos lideraron la batalla contra Edison.
- En 1913 la MPPC es acusada de violar la ley anti monopolio. El 1917 se condena.

EDISON Y PORTER

- Si bien Edison defendió su propiedad intelectual a través de patentes, no tuvo escrúpulos en piratear películas: su justificación era que si él había inventado el aparato, tenía derechos sobre la fotografía animada. Más tarde recurriría al plagio.
- E. S. Porter inició ese camino. Estudió a Meliés y a las cintas de Brighton.
- Experimenta con la acción paralela, elemento clave del suspense.
- Uso dramático del primer plano, y la función del plano detalle.
- Su película “Asalto y robo de un tren” (1903) es el primer western, posee estructura dramático y un final sorprendente para el público.
- Porter ofrece al pública nuevas relaciones físicas y psicológicas: distancias que se acortan, tamaños que aumentan, emociones que se potencian.
- La película fue anunciada como la obra cumbre del arte cinematográfico.

EL MELODRAMA

- Porter ya tenía cierta inclinación hacia el realismo y los dramas sociales (a pesar de algunas películas fantásticas de inspiración meliana)
  - Al igual que Zecca, inspirados en el melodrama victoriano, el realismo de Porter exacerbaba contrastes, desigualdades sociales y situaciones melodramáticas para llegar rápido a la emoción del espectador.
  - Ese montaje de situaciones contrastadas será esencial para Griffith, y más tarde para los rusos.
  - La Vitagraph y la Biograph también realizaron mucha producción en estos primeros años. Cerca de 4 a la semana.
  - En Vitagraph se comenzó a utilizar el primer plano sistemáticamente, comenzando a popularizar el rostro de los actores.
  - Los franceses llamaron plano americano a las tomas sin piernas, que era un acercamiento típico de la Vitagraph.
-

- El acercamiento de la cámara obligó a cambiar la interpretación, cada vez más realista y sobria. Louis Feuillade, en Francia, se vio fuertemente inspirado por este cambio en el lenguaje:
- “Les vampires” (1915-1916)
- El lenguaje se acercaba cada vez más a la sofisticación que se verá en Griffith más tarde, al mismo tiempo que la industria se asentaba en Edison, Vitagraph y Biograph, que intentaban socavar cualquier intento de otra productora de ingresar al mercado.
- El 1901 surgió el modelo del “arrendamiento” de la película, apareciendo por primera vez la figura del exhibidor independiente. En manos de emigrantes judíos, aparecen los Nickel Odeons, porque la entrada costaba un nickel (5 centavos). Aparecen Adolph Zukor, Carl Laemmle, William Fox y Marcus Loew.
- Años más tarde se enfrentarán a Edison y gobernarán la industria de Hollywood.

CRISIS Y CAMBIO

- En 1907, en Europa ya se siente el “cansancio” del público con el cinematógrafo, como un juguete viejo que ofrece siempre las mismas posibilidades.
- En esa fecha había 10.000 salas en EEUU, pero Francia producía aún más películas.
- Esta crisis podría señalarse como una crisis de guionistas. Como era considerado una diversión plebeya, era despreciado intelectualmente.
- Su público no era el mismo que iba al teatro, al museo o a conciertos.

“El cine era un placer de ilotas, pasatiempo para criaturas miserables, chorro de imágenes, confort de las posaderas, cloaca que arrastra, como si fuesen mondaduras, los vestigios de los sueños más bellos”, Georges Duhamel.

* En 1908 se funda Film d’art, proyecto que buscaba elevar el cine francés.

FILM D'ART

- A pesar de sus objetivos, el Film d'art también potenció el nacimiento del star system. Difundió a un puñado de actores de “calidad”.
- Pathé también realizó una subdivisión “Artística”
- A pesar de tener a las mejores “plumas” de la época, el intento de traer grandes temas de la literatura y el teatro fue infructuoso.
- Cámaras sordas y quietas, actores recitando largos textos del teatro o los libros, decorado pomposo.

LA CONSOLIDACIÓN

- En 1907 ya se puede distinguir entre un largometraje y un cortometraje
- La llegada de los exhibidores genera una estabilización de la industria.
- Desde 1908 hay mejoras considerables en la proyección: perforaciones, la longitud aumenta y se estabiliza la imagen.
- Pathé y Gaumont invierten en nuevas salas, más cómodas.
- En 1911, como reacción al film d'art, Feuillade (desde Gaumont) arremete con “La vida tal como es”, una serie de películas (inspirada en “escenas de la vida real” de Vitagraph). Su temario social adquiere una densidad poco vista en el cine, superando la visión esquemática de Zecca.
- Le trust, ou les batailles de l'argent 1911 - <https://youtu.be/mKlzfC8BINY>

- Los decorados son cada vez más verídicos. Dejan de lado el cartón.
- La interpretación es más sobria.
- La luz comienza a utilizarse para crear efectos.
- Mientras que Pathe había prohibido el primer plano y el plano americano (para ahorrar dinero y tiempo), en Gaumont lo adoptaron, transformándose en el pilar dramático del cine.
- En 1907 la casa Zeiss lanza objetivos “Tessar” de apertura f3.5. Con esto es posible reducir la profundidad de campo, jugando con los fondos.
- Surgen series (basándose en el folletín... Alejandro Dumas).
- Feuillade dirige varias series: “Fantomas”, “Los vampiros”, “Judex”, etc. Aventuras extravagantes, tramas tejidas, persecuciones, héroes y villanos, etc.

EFECTO DE LAS SERIES

- Las nuevas aventuras abren un nuevo imaginario: las pistolas, correr por los tejados, canto al mundo moderno de la ciudad, a la mecánica, a los automóviles, dirigibles, ferrocarriles, etc.
- En Estados Unidos los seriales prenden con fuerza.
- Un empleado de Pathé crea en América el más famoso de los seriales, “The perils of Pauline” (1914) - <https://youtu.be/ZVPQa-10030>
- Ambas son protagonizadas por Pearl White, estrella formada como acróbata de circo que se transforma en la primera heroína del cine.
- Las series agregan al cine el fetiche por los objetos insólitos y las escenas de acción disparatada: aparatos infernales, ferrocarriles dinamitados, paisajes suburbanos, escenarios inquietantes, sombras expresivas, etc.

NORDISK FILM KOMPAGNI

- El cine se relaciona al escándalo:
  - La caza del león
  - Trata de blancas
  - Pecados de la juventud
- Apela al morbo y a la curiosidad sexual (a pesar de los finales moralistas).
- Proponen besos “realistas” dentro de historias de melodrama.
- Surge la mujer fatal: Asta Nielsen

“Hacia el abismo” (1911)

<https://youtu.be/srVbN58ULgl>

TRAVELLING

- En “Cabiria” (Piero Fosco, 1913), cinta italiana reflejo del interés histórico-religioso del primero cine italiano, podemos observar el uso de pequeños travellings. Si bien tienen una función descriptiva, queda en evidencia que la tridimensionalidad de los decorados está íntimamente ligada al movimiento de la cámara.
- Griffith estudiará detenidamente esta película: legiones de extras, escenografías colosales, etc.

HOLLYWOOD

- Tras vencer a la MPPC, algunos independientes se desplazan a la costa este donde hay sol todo el día y resulta barato grabar en buenas condiciones.
- La lejanía también era protección para las demandas por patentes de NY.
- Los suburbios de Los Angeles fueron el lugar escogido para estos independientes: nace Hollywood.
- Edison llegó a cerrar 400 salas de cine en una sola noche.
- En 1911, un figurante japonés dispara contra el director Francis Boggs... comienza la violencia gángster dentro del propio Hollywood: ataques armados, boicot, etc.
- Zukor puso fin a la violencia. Importa “Elizabeth, reina de Inglaterra”
<https://youtu.be/Wsswbl-37Pg> // Más tarde contrata a Porter, se asocia creando la Paramount Corporation, asegurando 5.000 salas.

DAVID WARK GRIFFITH

- Actúa para Porter en “En el niño del águila”, pero en realidad quería vender una adaptación de “Tosca” de Sardou.
- Acude a Biograph, y allí le contratan como director suplente. Descubre a “Rizos de oro” o Mary Pickford (Little Mary), entre muchos otros talentos: Lillian y Dorothy Gish, Mae Marsh, Mack Sennett.
- Griffith utiliza el flash-back o el cut-back en “The adventures of Dolly” (1908).
- En “The fatal hour” (1908) y “The lonely villa” (1909) utiliza la acción paralela.
- Potencia la tensión dramática al prolongar la situación (suspense), acelerando el paralelo en intervalos cada vez más cortos. Aquí nace el “Griffith last minute rescue”, o “cross-cut” o switch-back”.
- Tuvo que defender en reiteradas oportunidades el montaje paralelo como parte del lenguaje de una película. “Los espectadores van a entender”

- Entiende el poder del montaje, del ritmo y de la profundidad de campo.
- Utiliza el contraluz, la iluminación lateral y juegos de luces expresivos.
- Realizó varios géneros, pero destacó en el histórico: “La formación de un hombre” (1912) y “La vida del hombre primitivo” (1912). Hizo sátira, comedia, drama, acción, western, etc.

TEMAS POSIBLES DE DISERTACIÓN ATRASADA

- The Last Laught, Murneau (1924)
- *Acorazado Potemkin* (Sergei Eisenstein, URSS, 1925)
- *Metropolis* (Fritz Lang, Alemania, 1927)
- Walter Ruttmann, “Berlín, sinfonía de una ciudad” (1927)
- C. T. Dreyer: “La pasión de Juana de Arco” (1928)
- *El hombre de la cámara* (Dziga Vertov, URSS, 1929)