

El nacimiento del cine

Curso: Teorías del Cine

Prof. Roberto Doveris

Textos

- Textos
- “Teorías del Cine”
- Robert Stam, Editorial Paidós
- Capítulos: “Cine y teoría cinematográfica: los inicios”
- David Oubiña “Una juguetería filosófica”
- Editorial Manantial

stam

- Stam...
- Imposible separar la teoría del cine de la historia del cine. Así como también es imposible separarla de la teoría de las artes y de la historia propiamente tal.
- Pensemos que el cine surge a fines del s. XIX y principios del XX, se relaciona íntimamente con la novela decimonónica, con casi un siglo de fotografía, con lo que estaba pasando en las artes visuales, coincide con el surgimiento del psicoanálisis, con el surgimiento del nacionalismo, en la emergencia del consumismo, y con el máximo despliegue del imperialismo.

OUBIÑA

- Maximo Gorki, 1986
- “Un mundo sin sonido, sin color (...) Todas las cosas (...) imbuidas allí de un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises (...) No es la vida, sino su sombra. No es el movimiento sino su espectro silencioso.

OUBIÑA

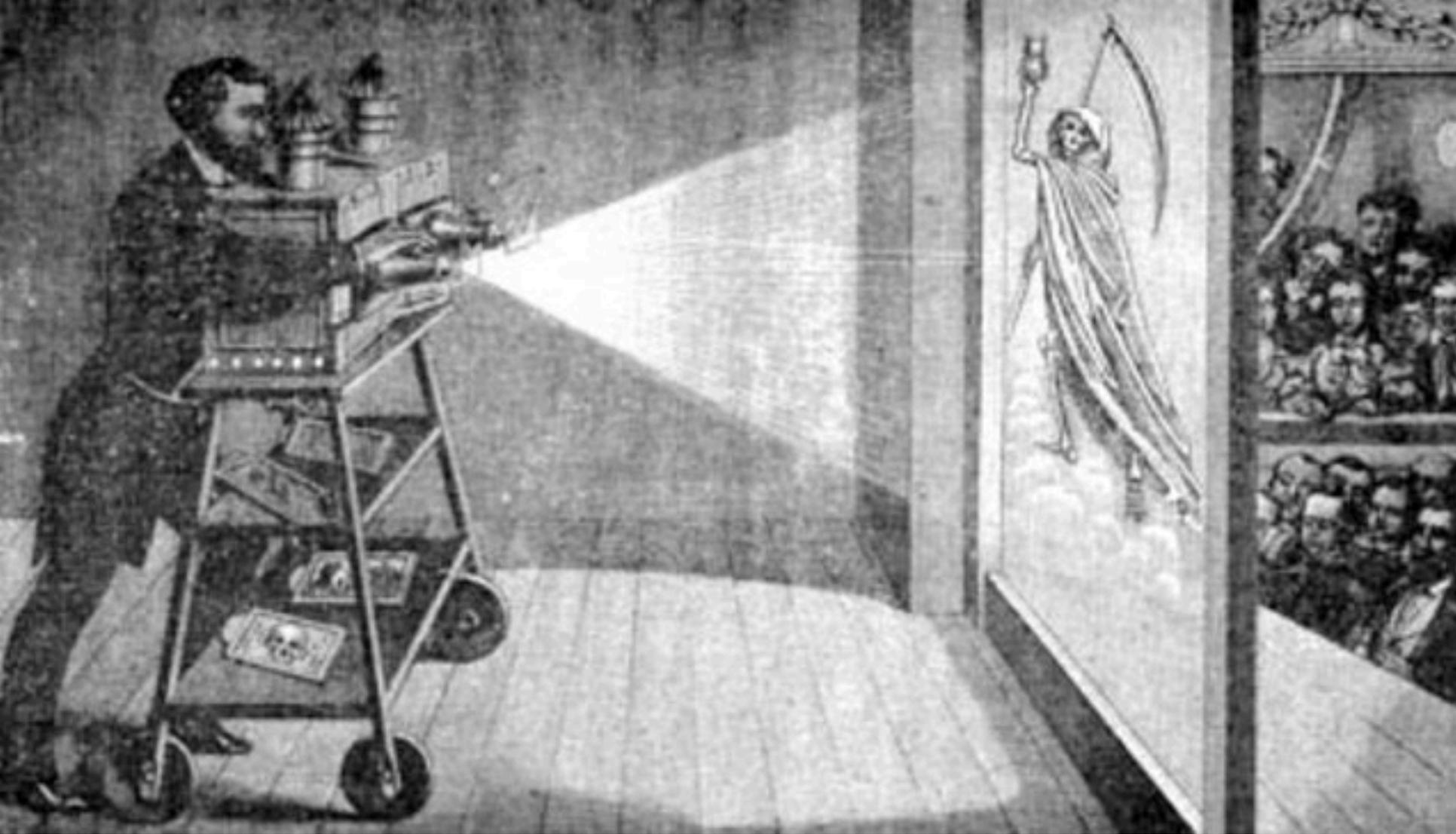
- Hay algo FANTASMAGÓRICO con el cinematógrafo.
- No es nuevo. S. XVIII y S. XIX la fantasmagoría se había extendido como género dramático.

Phantasmagorie de Robertson dans la Cour des Capucines en 1797.

Étienne-Gaspard Robert & Paul de Philipsthal (Paul Philidor) "Phantasmagoria",
Frontispiece of Memories by James Robertson, 1800

- Étienne-Gaspard Robert, con el pseudónimo de Robertson inventa el Fantascopio, una linterna mágica que puede proyectarse sobre superficies transparentes para interactuar con actores.

- La fantasmagoría oscilaba entre la magia y la ciencia.
- Esa ambivalencia es fundamental. Para ADORNO

- Theodor Adorno:
- “La fantasmagoría surge cuando, bajo las restricciones de sus propias limitaciones, los más novedosos productos de la modernidad se acercan a lo arcaico. Cada paso hacia delante es, al mismo tiempo, un paso hacia el pasado remoto. A medida que la sociedad burguesa avanza, descubre que necesita su propio camuflaje de la ilusión simplemente para poder subsistir”

VER CLIP “EL JINETE SIN CABEZA”

- Lo siniestro del cinematógrafo, para Gorki, sería que no es una representación fraguada por un ilusionismo, si no lo que el proyectos muestra es una porción arrebatada de algo que existió, condenado a vivir en un mundo de pesadillas.
- A Gorki no le llama la atención la reproducción del movimiento, si no que el carácter espectral de las figuras.
- Serían siniestras en el sentido freudiano, porque podemos reconocerlas, estamos familiarizados con esas escenas que proyecta, y al mismo tiempo, extrañados, hipnotizados, atemorizados.
- Muchos años después Roland Barthes va a referirse al spectrum de las fotografías, para referirse ese simulacro, al eidolon del objeto. Barthes escoge la palabra spectrum porque su raíz etimológica mantiene relación con “espectáculo”, pero también con “el retorno de la muerte”.

- Y así es como vamos a proponer que el cine como invención se conecta muy profundamente con una búsqueda de la representación, que solo se consigue en el cinematógrafo: la representación del tiempo y del movimiento.

Jabalí de 8 patas

Cuevas de Altamira (14.000 años atrás)

Cerámica Cretense

Teseo y el Minotauro

Sombras Chinas

- La promesa del cine: capturar el tiempo.
- Bazin: En el origen de la pintura y de la escultura está “el complejo de la momia” ... la muerte es la victoria del tiempo, por ende “fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida”

André Bazin

“...Fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida”

Salvar al ser por las apariencias.

- Si la foto lograba capturar un instante, el cine sería algo así como la momificación del cambio. La representación cinematográfica posee duración.

La Fotografía

**Lo que ha sido y ya
no es: el haber
estado ahí**

El cine

**Revive la experiencia
de un presente
permanentemente
actualizado**

- Como dice Christian Metz, para reproducir el movimiento es necesario RE-PRODUCIRLO, o sea, volver a producirlo, hacer que vuelva a tener lugar.
- Nadie se engaña en confundir la representación con la cosa real, pero la vivencia en el cine que permite superponer dos temporalidades tiene algo bastante literal. No recurre al sentido figurado, vuelve a tener lugar ante nuestros ojos. Quizás no la escena, pero sí su duración. La escena podría ser espectral, pero su duración y movimiento son actuales.
- A Gorki no le da escalofríos la escena, porque eso ya estaba en la fotografía. Lo que le espanta de ese simulacro es que la fotografía cobre vida.
- La impresión de realidad del cine viene dada en gran medida por su capacidad para reproducir el movimiento, en un tiempo real.

PARTE 2

- Para Oubiña sería un error atribuir el descubrimiento del cine a partir de los hallazgos técnicos que permitieron su existencia. O sea, que la técnica no viene a fundar una imaginación cinematográfica, si no que simplemente la habilita. En ese sentido recurre a la novela “La Eva futura” de Auguste Villiers de l'Isle-Adam, publicada en 1886.
- También alucinación y ciencia ya poseían un apartado especial en Frankenstein de Mary Shelley (1817)
- En la novela se alude a Thomas Alva Edison como “el electricista” o como “el hombre que ha aprisionado el eco”, en relación al fonógrafo.
- Edison se hizo millonario y famoso con el invento de la ampollita. Como podemos ver en la película “The current war” no le fue tan bien con la corriente alterna, pero eso no lo detuvo. El fonógrafo lo posicionó también como uno de los más grandes inventores y empresarios. Locura de las patentes.

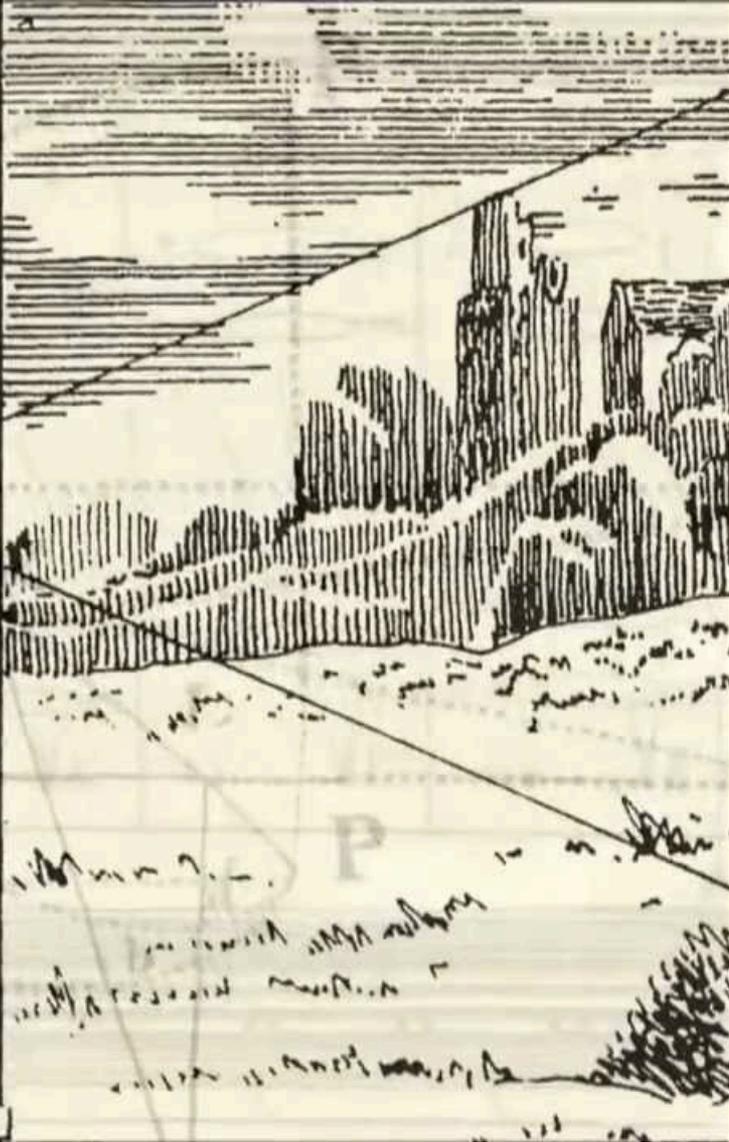
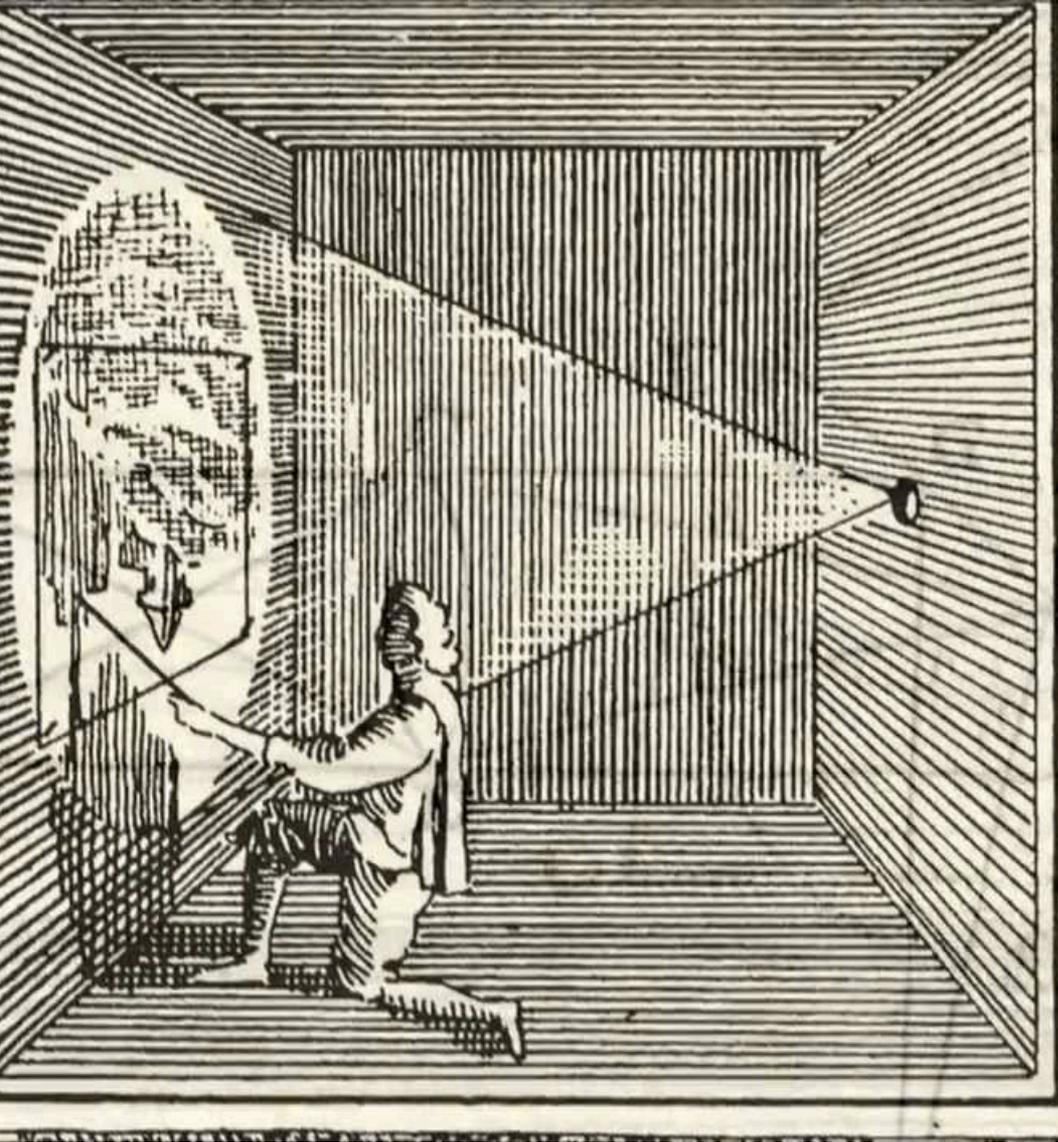
- Mito del arte total, según André Bazin. Cuanto más avanza, más se acercará a una reproducción transparente. Para él hay una relación inversa entre el desarrollo técnico-económico del siglo XIX y la imaginación de los creadores del cinematógrafo.
- Benjamin piensa distinto.

Walter Benjamin

- “La transformación de la superestructura, que ocurre mucho más lentamente que la de la infraestructura, ha necesitado más de medio siglo para hacer vigente en todos los campos de la cultura el cambio de las condiciones de producción.

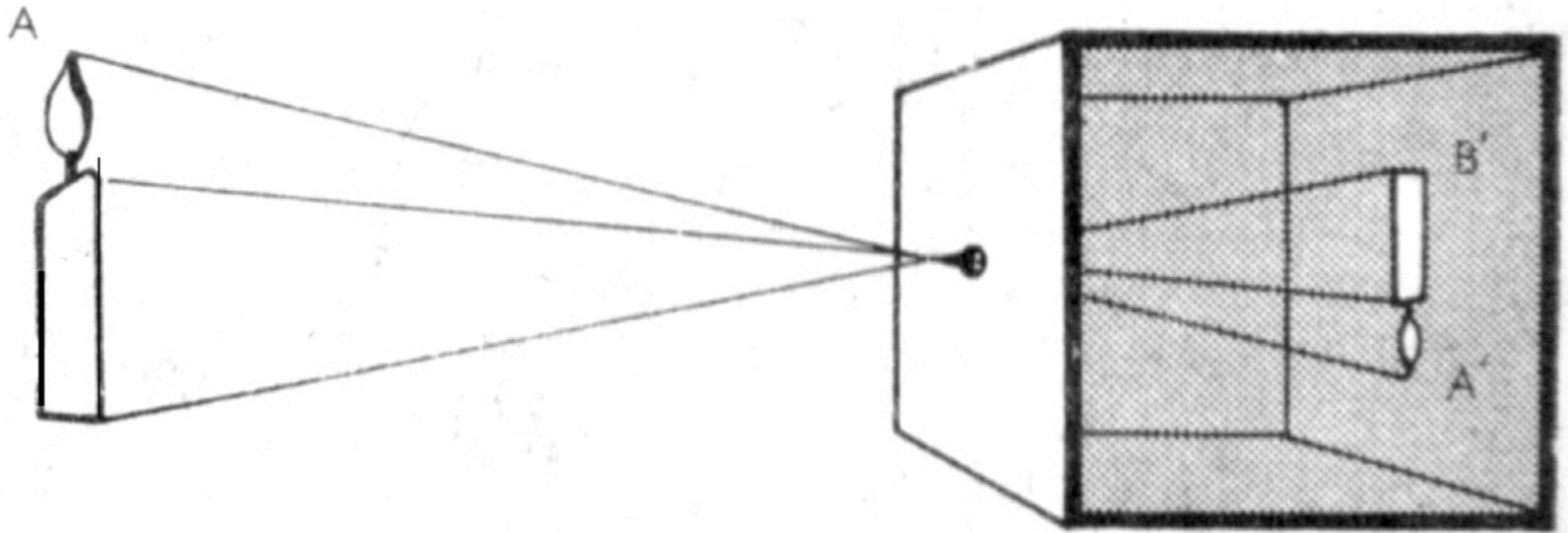
- Ninguno tiene razón en un 100%.
- Para Adorno, Benjamin sugiere que una transformación en el orden de la cantidad pasa a producir cambios cualitativos. Hay una confianza acrítica en los nuevos medios de la superestructura.
- En tanto si bien Bazin defiende a los que imaginaron el cine, la verdad es que nunca otra forma de representación dependió tanto de la técnica para poder materializarse.
- En el cine la técnica le entrega al espejismo cinematográfico todo su valor, toda su potencia. Sin técnica no hay cine. En ese sentido, las fotografías animadas son hijas del espíritu de las máquinas del siglo XIX y cualquier paralelismo con la caverna de Platón o con las sombras chinas no es más que una metáfora simplona y sin ningún valor teórico.

- Los avances no eran coordinados. Es disparejo, hay avances y retrocesos, en lo que Noël Burch denominó “El gran sueño frankensteiniano del siglo XIX: la recreación de la vida, el triunfo simbólico sobre la muerte”.

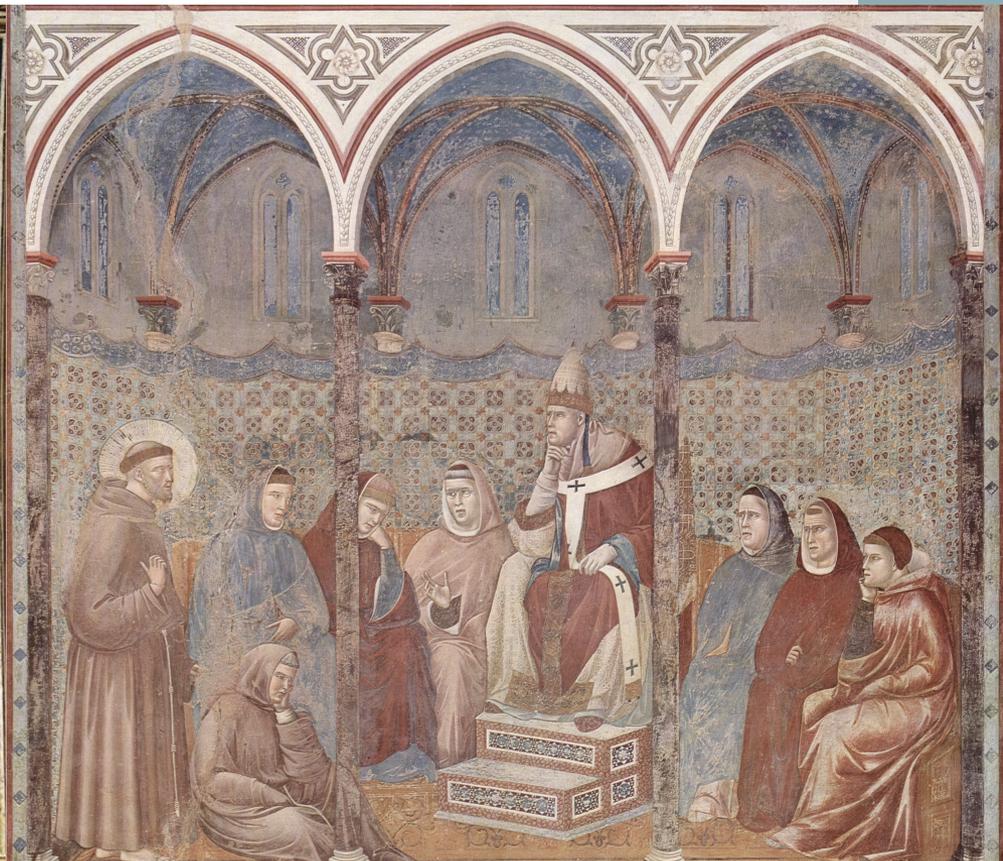
Cámara Oscura

1544

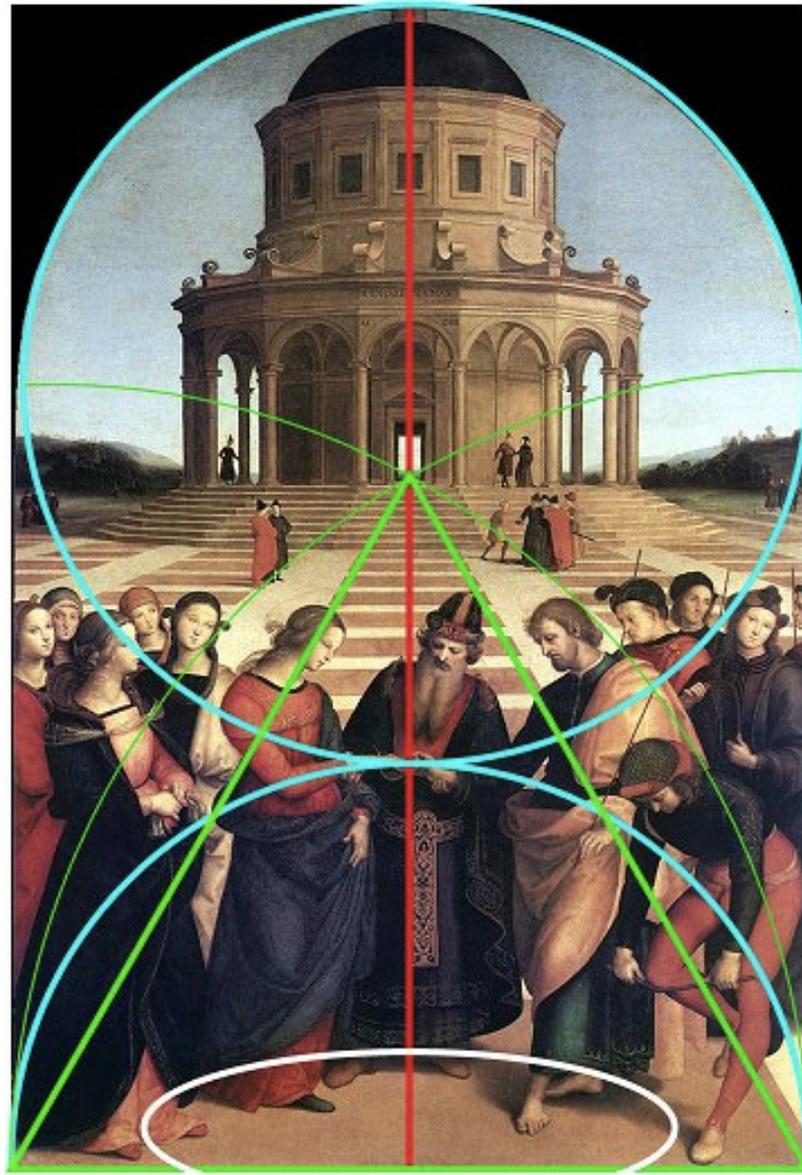

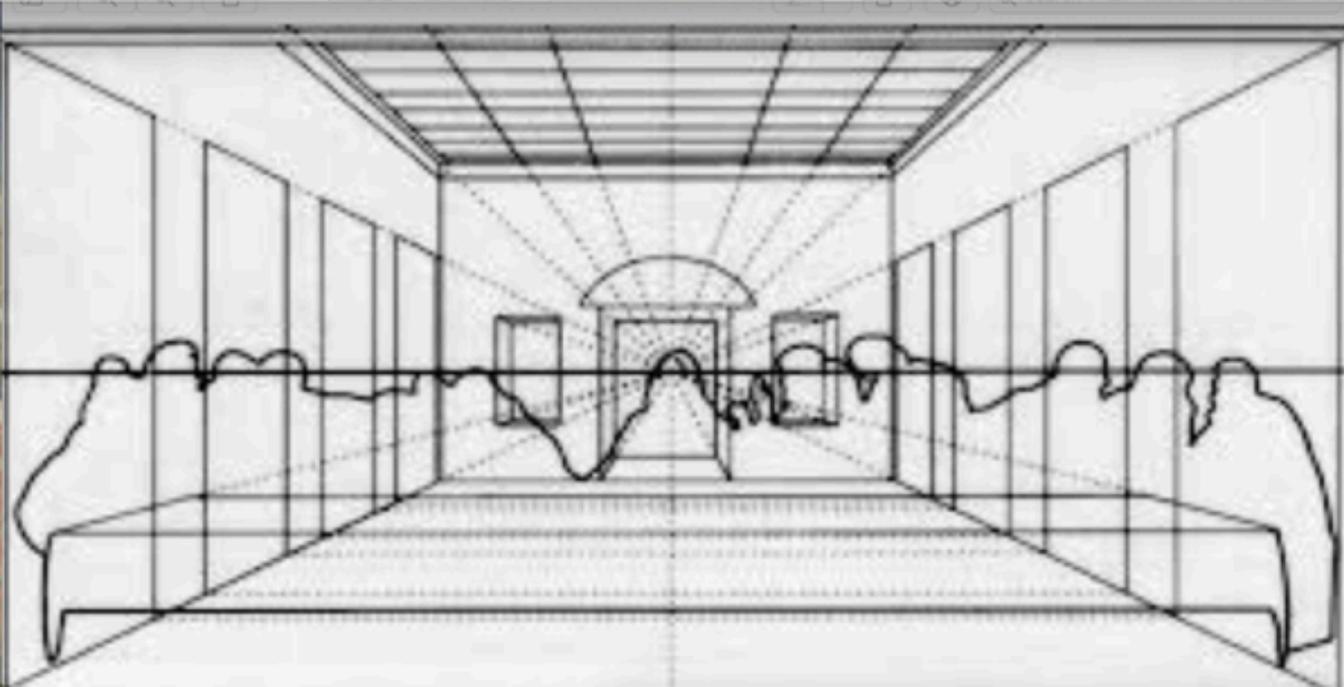
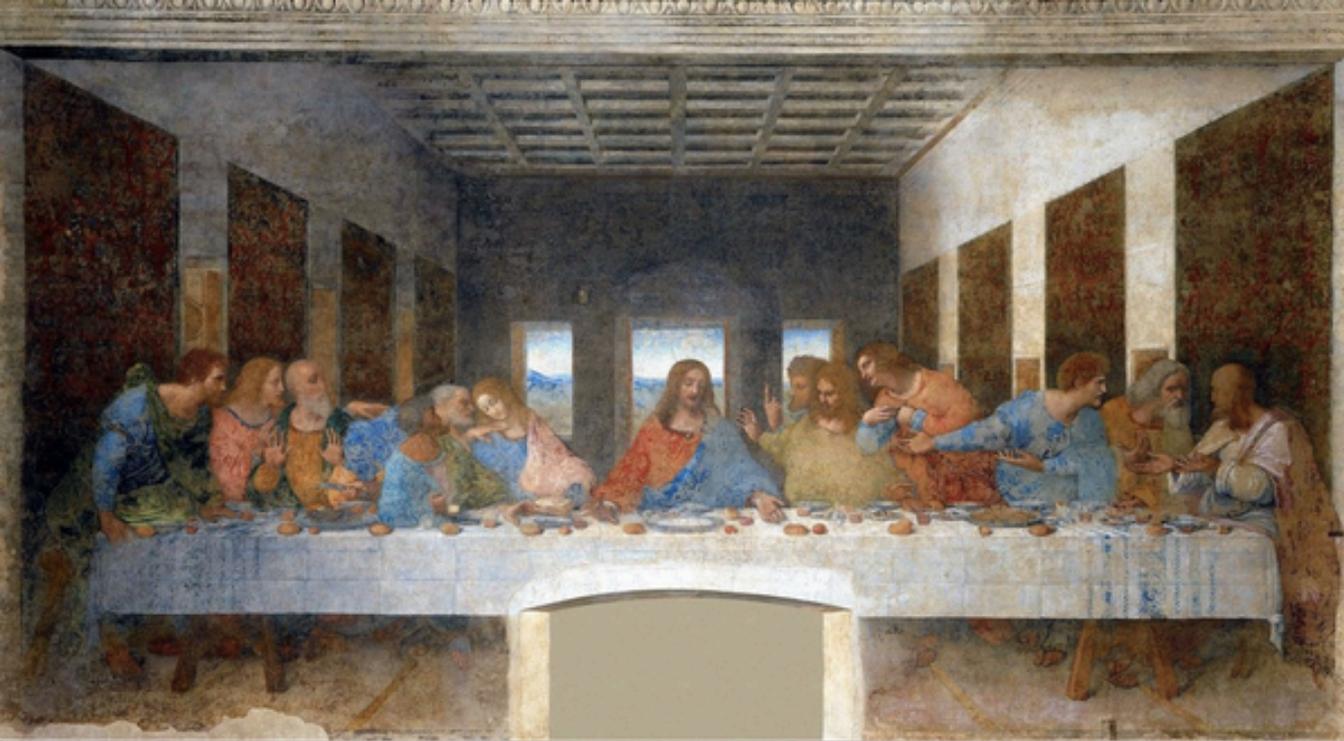
Il Giotto (1267-1337)

Il Giotto (1267-1337)

Rafael, "Los desposorios de la Virgen" (1504)

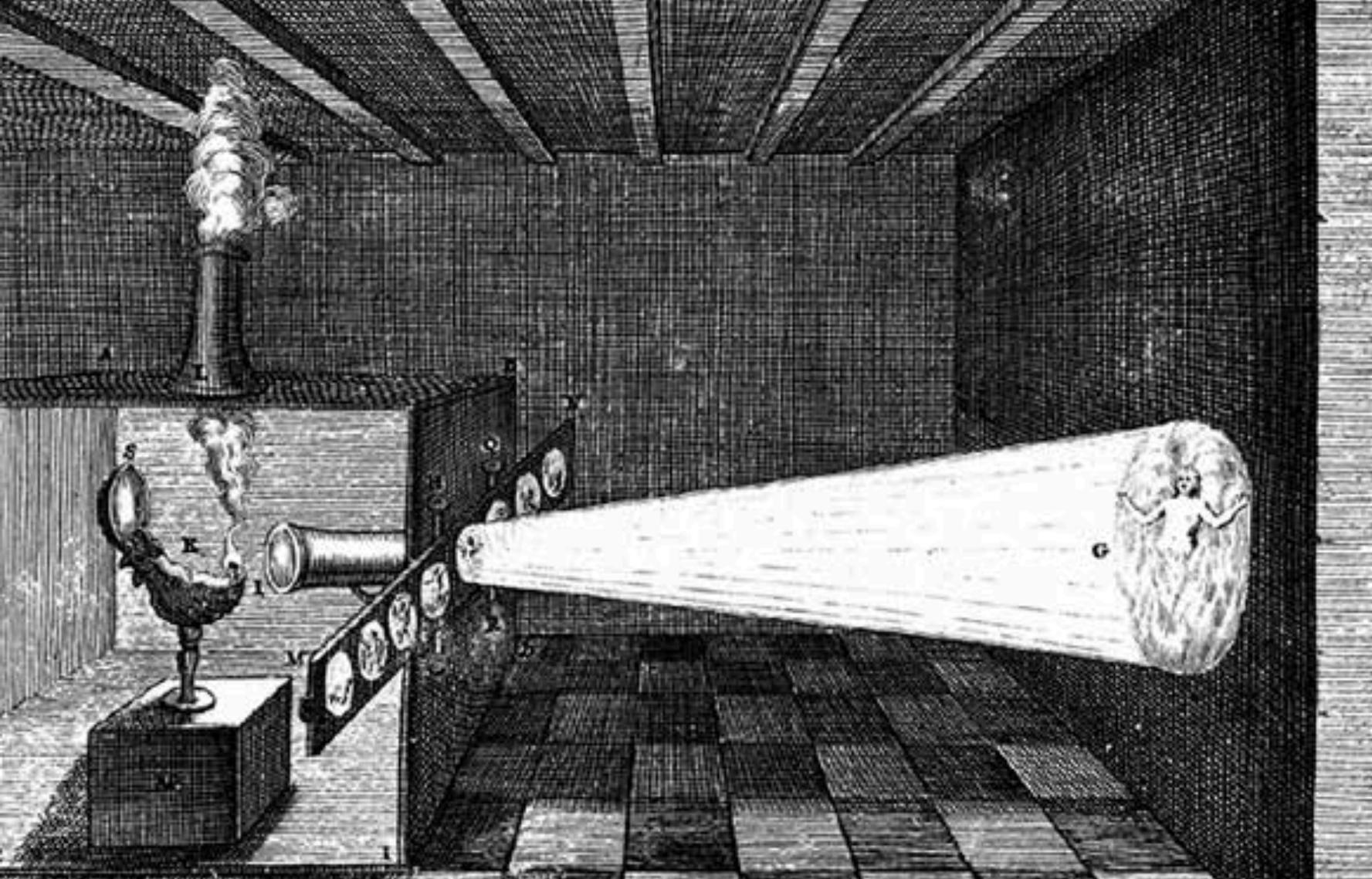

Leonardo
Da Vinci
(1452 – 1519)

Imagen Simbólica

Imagen Racional (icónica)

Imagen Indicial

Linterna Mágica

Athanasius Kircher (Alemania, 1640)

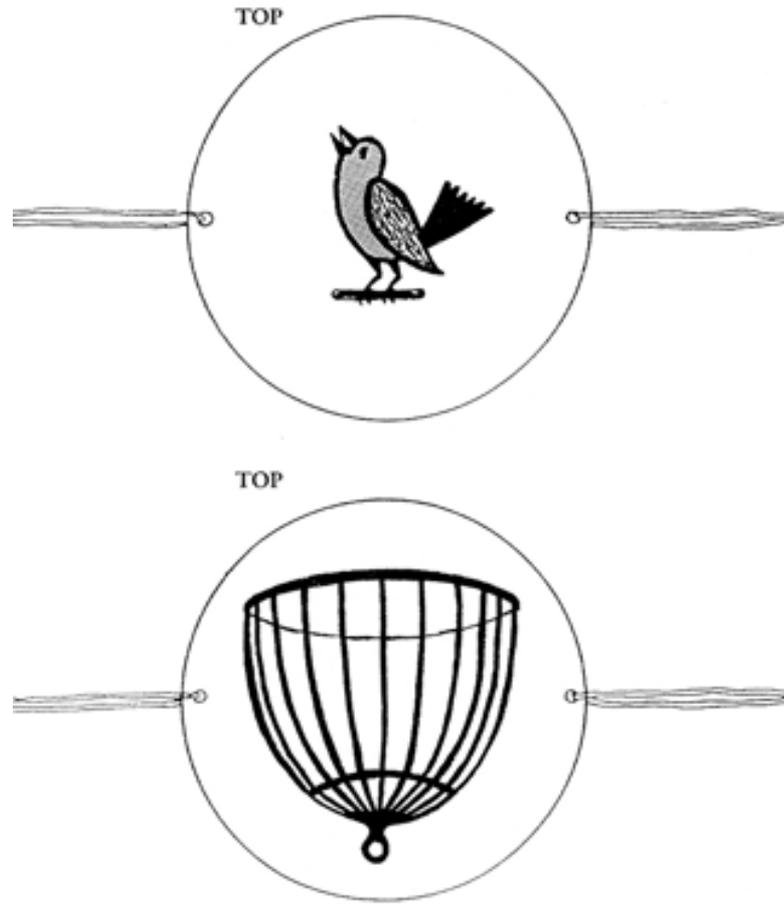

Linternas Mágica

**VER CORTO LINTERNA MÁGICA
Y
Película de G. Méliés**

La persistencia retiniana

- En 1824 el médico inglés Peter Mark Roget presenta su tesis sobre la persistencia retiniana.
- Inercia de la visión provoca percepción de movimiento continuo.

Plenakitescope

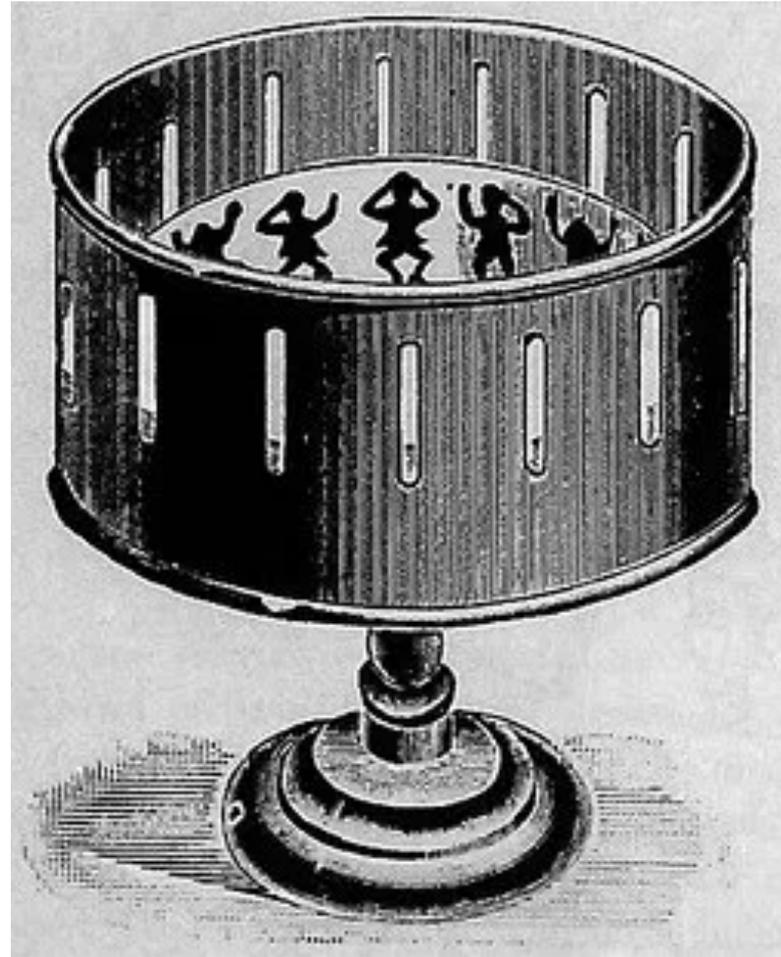

Fantascope

Zoótopo (1834)

Estroboscópio

Praxinoscopio

- Charles-Emile Reynaud (1844-1919) perfecciona el zoótropo con espejos y logró proyectar imágenes sobre una pantalla. Exhibió su teatro óptico en 1888 con bandas dibujadas y coloreadas por él.

Teatro Óptico

Charles Emile Raynaud (1892)

VER PELICULA DE PRAXINOSCOPIO – FILM BEFORE FILM

Joseph-Nicéphore Niepce

Francia. 1816 – 1826 aprox.

Louis-Jacques Mandé Daguerre

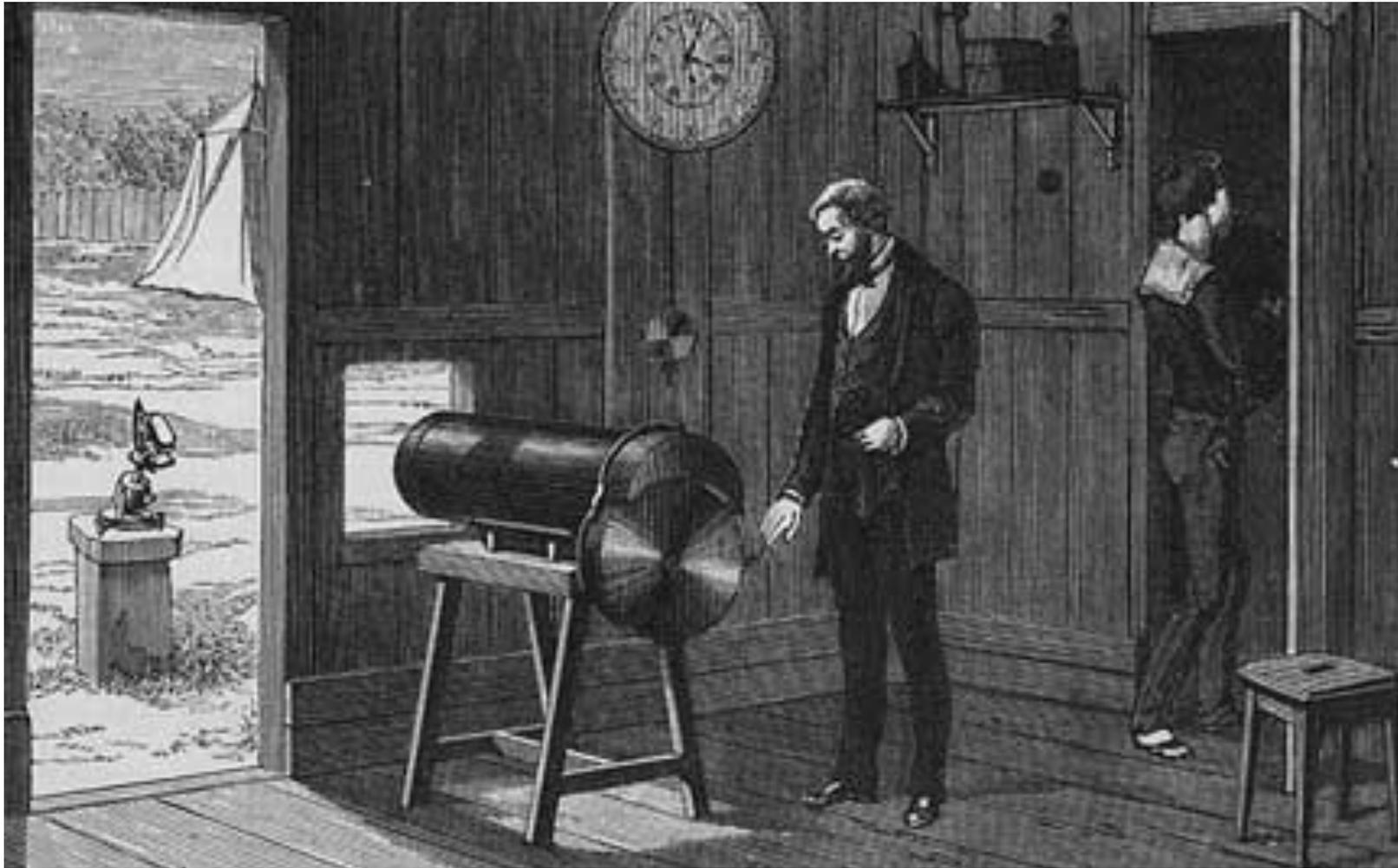
Daguerrotipo

Alcance de la fotografía

- Daguerre redujo el tiempo de exposición de 8 horas (Niepce) a 30 minutos, popularizando el invento.
- Darwin renuncia a los dibujos en 1872
- Delacroix señala a la fotografía como el diccionario de la naturaleza y la utiliza para su pintura.
- La prensa utiliza fotos en sus artículos.
- Nadar, 1887: “Mi sueño es ver cómo la fotografía registra las actitudes y cambios de fisonomía de un orador a medida que el fonógrafo registra sus palabras”.

Cronofotografía

Revolver astronómico de Janssen

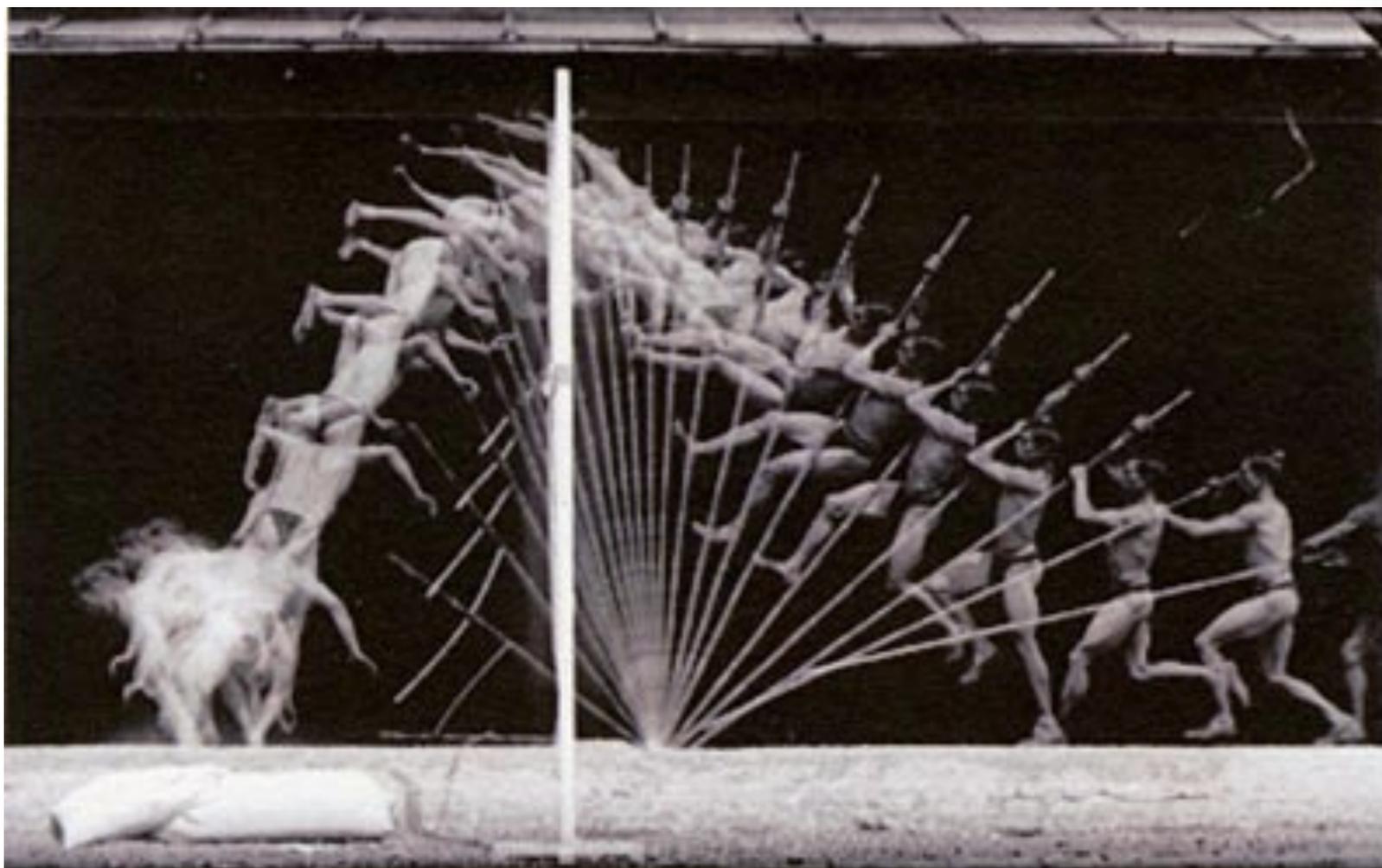

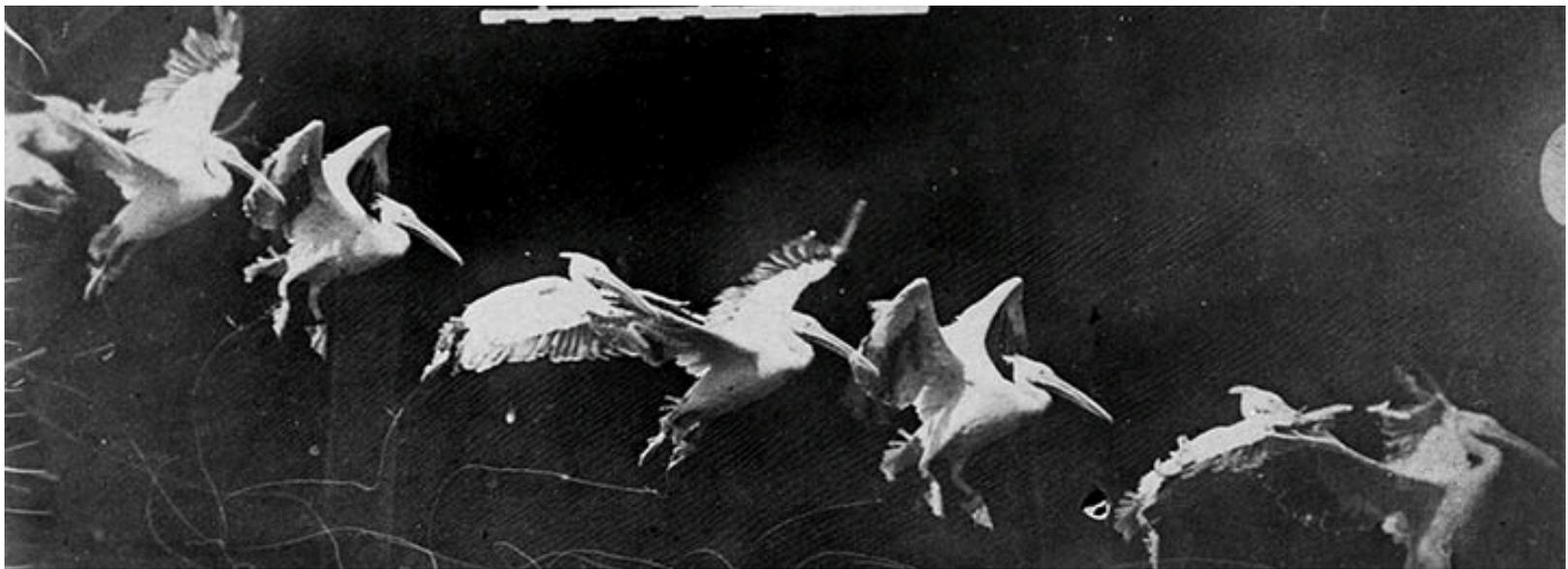
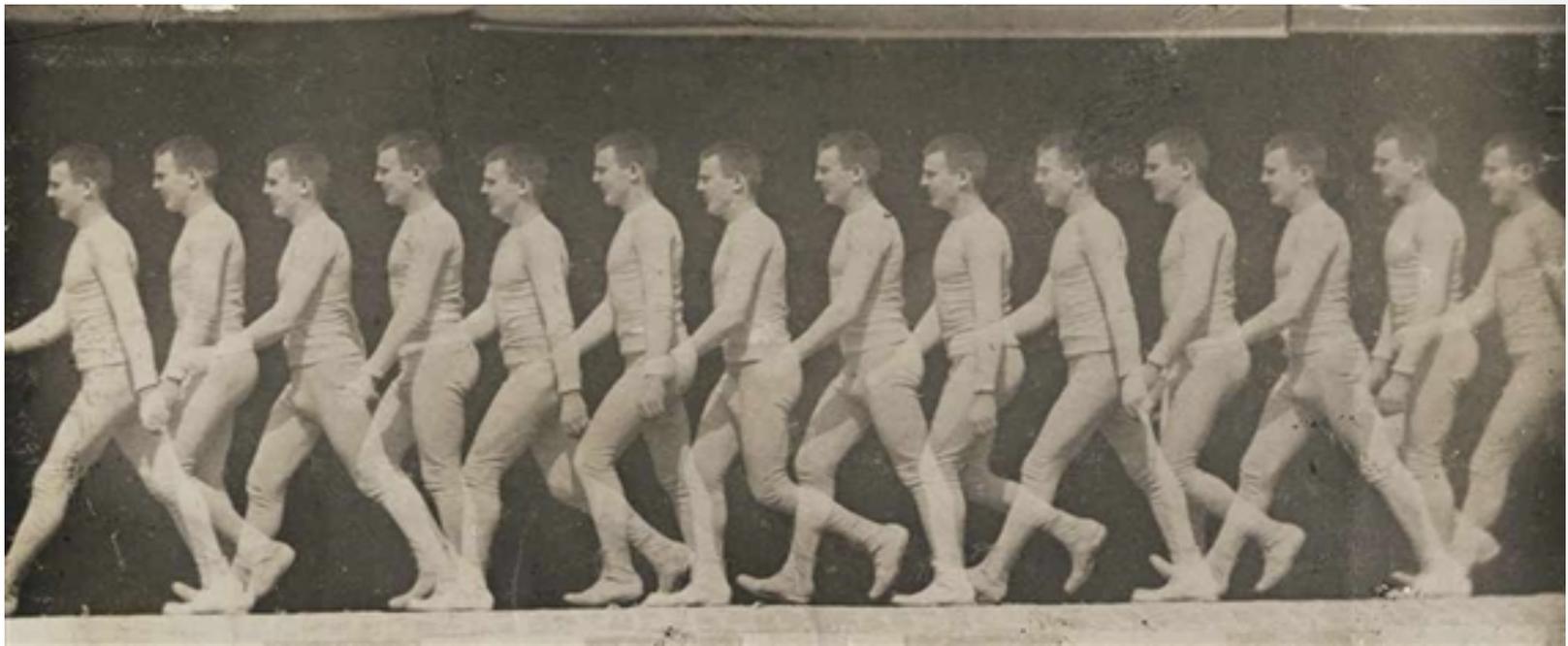
Marey y Muybridge

- Nacen y mueren los mismos años 1830 – 1904
- Marey: científico francés. Muybridge, inglés en California.
- Análisis del movimiento, descomposición.
- Desconfianza de la ilusión de la mirada.

- Lograron resolver científicamente el problema de la descripción de desplazamientos de corta duración en seres vivos, algo que intrigaba a estudiosos desde L. Da Vinci.

- Marey: "Es la aplicación de la fotografía instantánea al estudio del movimiento"

- Muybridge logra tiempos de exposición de $1/2000$, en una época en que las mejores placas fotográficas tenían un tiempo de exposición de 1 minuto.
- Con el tren se aceleró el desplazamiento y con el telégrafo, las comunicaciones. Se puede decir que con Muybridge se aceleró la visión. Se pudo ver lo que se escondía en la realidad debido a límites de escala y tiempo.

Fusil fotográfico de Marey

- ¿Existe algún punto, durante el galope de un caballo, en el cual sus cuatro cascos se hayan levantados del suelo al mismo tiempo?

Bajo relieve
De Asiria,
VII A.C.

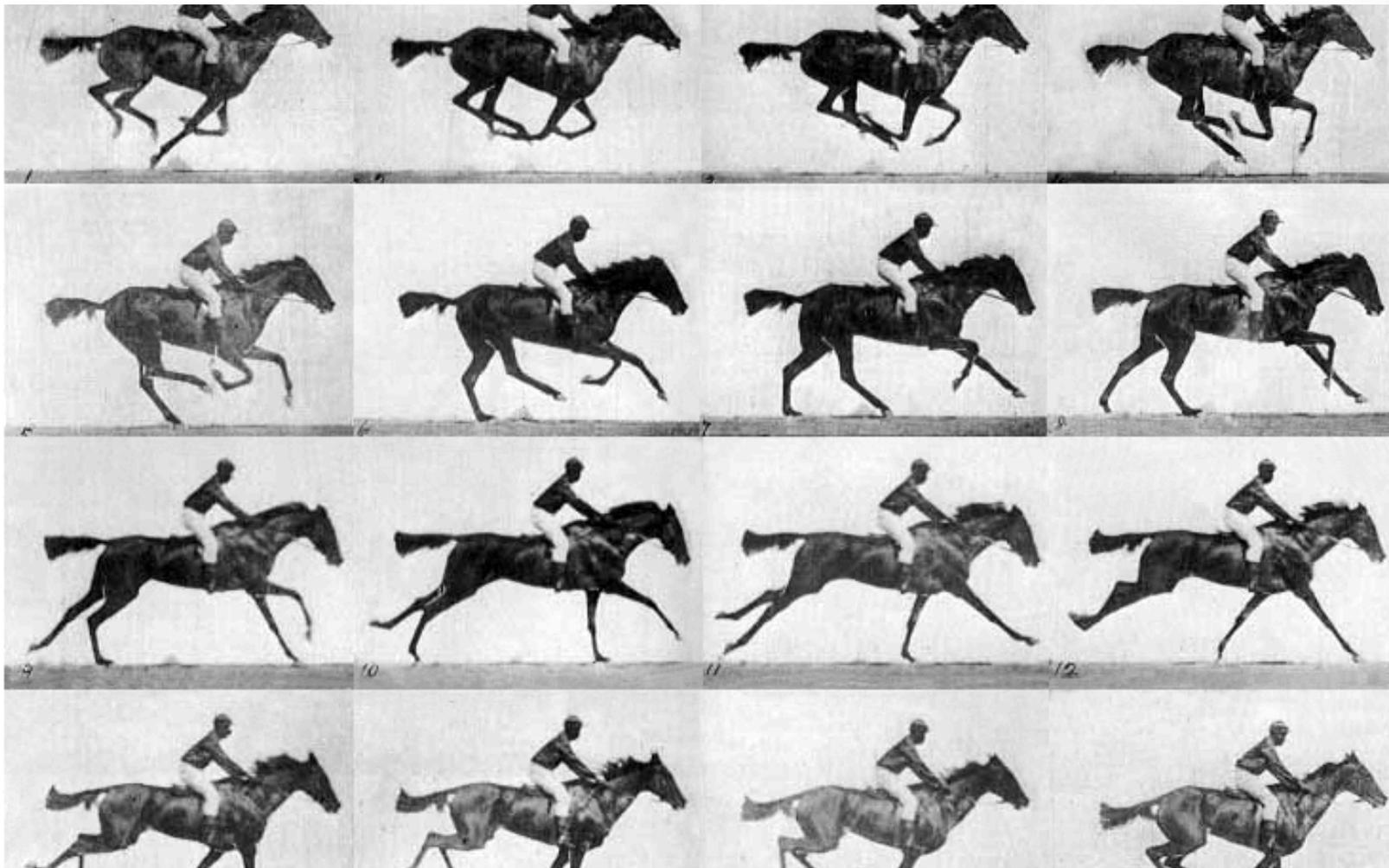
John Wootton,
1750

Théodore Géricault,
1817

Cronofotografía

Muybridge (1878 a 1881 apróx)

Mirar película Marey y Muybridge

Carta de Marey a Gaston Tissandier (Editor de “La Nature”)

- Estoy impresionado con las fotografías del Sr. Muybridge publicadas en el antepenúltimo número de La Nature. ¿Podría usted ponerme en contacto con el autor? Me gustaría contar con su ayuda en la solución de ciertos problemas de fisiología muy difíciles de resolver por otros métodos. Por ejemplo, en lo que respecta a la cuestión de las aves en vuelo, yo ya he desarrollado un fusil fotográfico para capturar la actitud, o mejor, la serie de actitudes que originan las fases sucesivas del movimiento de las alas (...) sería un fácil experimento para el sr. Muybridge y qué bellos zootropos podrá hacer con ello (...) sería una auténtica zoología animada.

Respuesta de Muybridge a Tissandier

- He leído con mucho interés la carta que el profesor Marey le ha enviado a propósito de mis fotografías sobre los movimientos del caballo (...) Sea usted tan amable de comunicarle (...) mi más alta estima e informarle que sus celebradas investigaciones sobre el movimiento animal inspiraron en el gobernador Stanford la idea de resolver el problema de la locomoción en la ayuda de la fotografía (...) Según este propósito construimos 30 cámaras oscuras con obturadores eléctricos que, para fotografiar caballos, serían colocados aproximadamente a una distancia de 12 pulgadas entre uno y otro (...) Me temo que encontraremos muchas más dificultades para obtener resultados satisfactorios con las aves en vuelo (...) pero haremos lo mejor que podamos.

Ver fragmento de “MATRIX”

Muybridge inventa el Zoopraxiscopio

- Proyecta sus fotografías, con el objetivo de probar que su método descompositivo era exacto.

Marey desprecia la animación

Es un positivista. Cree en hacer legible y medible el movimiento. Pensaba en el cuerpo humano como una máquina.

- “Lo que muestran habría podido verlo directamente nuestro ojo. No han añadido nada al poder de nuestra vista, no han arrebatado nada de nuestras ilusiones. Porque el auténtico carácter de un método científico radica en suplir la insuficiencia de nuestros sentidos, o en corregir sus errores.

George Demeny (asistente de Marey)

En contra de Marey, decide adentrarse en la fotografía animada. “Qué feliz sería la gente si pudiera ver de nuevo, en un instante, los rasgos vivientes de una persona fallecida. En el futuro, la fotografía fija (...) será reemplazada por el retrato animado que, con una vuelta de manivela, cobrará vida. Las expresiones faciales serán preservadas, así como la voz es preservada en el fonógrafo... Solo se necesita combinar (...) con el fonoscopio para completar la ilusión.

Para George D. Se trataba de REVIVIR al muerto y mostrarlo en su esplendor. Más que una representación del sujeto, la representación era el sujeto.

Si Marey y Muybridge estaban del lado de la ciencia. Demeny estaba del lado de la ilusión, al igual que Edison.

EL CINEMATÓGRAFO >>>>

Muybridge logró reducir el tiempo de obturación e inventó un método de proyección con el zoopraxiscopio

Marey inventó el fusil fotográfico.

La suma de ambos ya entregan las condiciones necesarias para la invención del cinematógrafo.

En 1893 Thomas Edison ya había organizado las figuras a lo largo de una cinta (en lugar de un disco de vidrio) para su proyección (por lo que lo que se necesitaba para pasar de Marey a Muybridge era la cinta flexible y transparente).

Ver The Current War

Thomas Alva Edison

- Introduce la película de celuloide con perfecciones para el arrastre y soporte de 35 mm (flexible, resistente y transparente). La suministra Eastman Kodak.
- Patenta la lámpara incandescente.
- Patenta el fonógrafo
- Patenta el kinetoscopio

- Es el primero en impresionar por primera vez películas cinematográficas.

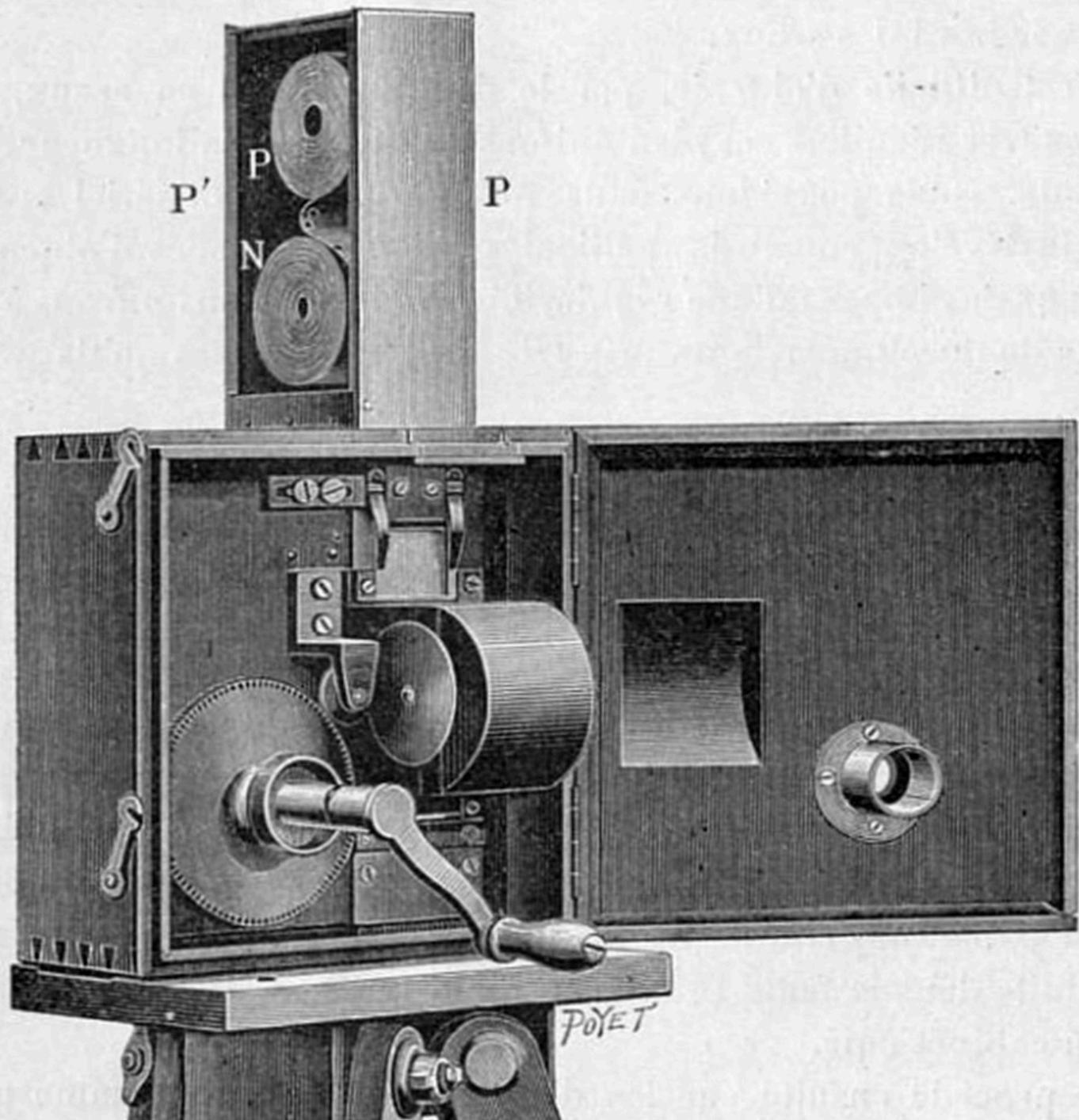
Kinetoscopio

Hermanos Lumière

- En Lyon dirigían una compañía fotográfica.
- Son los primeros en efectuar las primeras proyecciones públicas.
- Patentan el proyector de cine en 1895, y lo denominan: CINEMATÓGRAFO.
- Era el aparato más simple y perfecto hasta el momento, ya que servía de tomavistas, de proyector y para tirar copias. Funcionaba arrastrando una manivela por 16 fps, que fue el estándar hasta la llegada del cine sonoro.

Cinematógrafo Lumière

P'

P

N

P

POYET