

BREVE HISTORIA DEL CINE

BLUME

Ian Haydn Smith

Título original *The Short Story of Film*

Diseño John Round Design

Traducción Remedios Diéguez Diéguez

Revisión de la edición en lengua española Llorenç Esteve de Udaeta Historiador de Cine

Coordinación de la edición en lengua española Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2020

© 2020 Naturart. S.A. Editado por Blume

Carrer de les Alberes, 52, 2. Vallvidrera, 08017 Barcelona

Tel. 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net

© 2020 Mark Fletcher

© 2020 Laurence King Publishing Ltd, Londres

ISBN: 978-84-17757-94-6

Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

Este libro se ha impreso sobre papel manufacturado con materia prima procedente de bosques de gestión responsable. En la producción de nuestros libros procuramos, con el máximo empeño, cumplir con los requisitos medioambientales que promueven la conservación y el uso responsable de los bosques, en especial de los bosques primarios. Asimismo, en nuestra preocupación por el planeta, intentamos emplear al máximo materiales reciclados, y solicitamos a nuestros proveedores que usen materiales de manufactura cuya fabricación esté libre de cloro elemental (ECF) o de metales pesados, entre otros.

pág. 10: *Thelma y Louise*, Ridley Scott, 1991

pág. 48: *Moonlight*, Barry Jenkins, 2016

pág. 158: *El ladrón de bicicletas*, Vittorio De Sica, 1948

pág. 186: *El expreso de Shanghái*, Josef von Sternberg, 1932

BREVE HISTORIA DEL CINE

**Guía de bolsillo con los géneros, películas,
movimientos y técnicas fundamentales**

BLUME

Ian Haydn Smith

Contenido

- 6 Introducción
- 9 Cómo usar este libro

GÉNEROS

- 12 *Western*
- 13 Epopeya histórica
- 14 *Race film*
- 15 Bélico
- 16 Acción
- 17 Antibélico
- 18 Gánsteres
- 19 Terror
- 20 Musical
- 21 Comedia romántica
- 22 *Screwball comedy*
- 23 Melodrama
- 24 Propaganda
- 25 Documental
- 26 Cine negro
- 27 Drama adolescente
- 28 *Jidaigeki*
- 29 *Spaghetti western*
- 30 Drama de época
- 31 Cine de autor
- 32 *Slasher*
- 33 *Giallo*
- 34 *Thriller* conspiranoico
- 35 Policiáco procesal
- 36 Cine feminista
- 37 *Blaxploitation*
- 38 Cine catastrofista
- 39 *Road movie*
- 40 Artes marciales
- 41 Taquillazos
- 42 Ciencia ficción
- 43 *Thriller* psicológico
- 44 *Mockumentary*
- 45 *Hood film*
- 46 *Slow cinema*
- 47 Película de superhéroes

PELÍCULAS

- 50 *Intolerance (Intolerancia)*, D. W. Griffith
- 52 *Bronenosets Potyomkin (El acorazado Potemkin)*, Sergei Eisenstein
- 54 *The General (El maquinista de La General)*, Clyde Bruckman y Buster Keaton
- 56 *Sunrise: A Song of Two Humans (Amanecer)*, F. W. Murnau
- 58 *Metropolis (Metrópolis)*, Fritz Lang
- 60 *City Lights (Luces de la ciudad)*, Charles Chaplin
- 64 *L'Atalante*, Jean Vigo
- 66 *Bringing Up Baby (La fiera de mi niña)*, Howard Hawks
- 68 *La règle du jeu (La regla del juego)*, Jean Renoir
- 70 *Citizen Kane (Ciudadano Kane)*, Orson Welles
- 72 *Roma città aperta (Roma, ciudad abierta)*, Roberto Rossellini
- 74 *Singin' in the Rain (Cantando bajo la lluvia)*, Stanley Donen y Gene Kelly
- 76 *Tokyo monogatari (Cuentos de Tokio)*, Yasujirō Ozu
- 78 *Shichinin no Samurai (Los siete samuráis)*, Akira Kurosawa
- 80 *Pather Panchali (La canción del camino)*, Satyajit Ray
- 82 *The Searchers (Centauros del desierto)*, John Ford
- 84 *Vertigo (Vértigo. De entre los muertos)*, Alfred Hitchcock
- 88 *Some Like It Hot (Con faldas y a lo loco)*, Billy Wilder
- 90 *À bout de souffle (Al final de la escapada)*, Jean-Luc Godard
- 92 *La dolce vita*, Federico Fellini
- 94 *L'avventura (La aventura)*, Michelangelo Antonioni
- 96 *El ángel exterminador*, Luis Buñuel
- 98 *Cléo de 5 à 7 (Cléo de 5 a 7)*, Agnès Varda
- 100 *La battaglia di Algeri (La batalla de Argel)*, Gillo Pontecorvo
- 102 *Persona*, Ingmar Bergman
- 104 *Au hasard Balthazar (Al azar, Baltasar)*, Robert Bresson
- 106 *C'era una volta il west (Hasta que llegó su hora)*, Sergio Leone
- 108 *2001: A Space Odyssey (2001: Una odisea del espacio)*, Stanley Kubrick
- 110 *Il conformista (El conformista)*, Bernardo Bertolucci
- 112 *Aguirre der Zorn Gottes (Aguirre, la cólera de Dios)*, Werner Herzog

- 114 *Angst essen Seele auf (Todos nos llamamos Ali)*, Rainer Werner Fassbinder
- 116 *Jaws (Tiburón)*, Steven Spielberg
- 118 *Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles*, Chantal Akerman
- 120 *Taxi Driver*, Martin Scorsese
- 122 *Apocalypse Now*, Francis Ford Coppola
- 124 *Stalker*, Andrei Tarkovsky
- 126 *Blade Runner*, Ridley Scott
- 130 *Blue Velvet (Terciopelo azul)*, David Lynch
- 132 *Do the Right Thing (Haz lo que debes)*, Spike Lee
- 134 *Nema-ye Nazdik*, Abbas Kiarostami
- 136 *The Piano (El piano)*, Jane Campion
- 138 *Pulp Fiction*, Quentin Tarantino
- 140 *Todo sobre mi madre*, Pedro Almodóvar
- 142 *Beau Travail*, Claire Denis
- 144 *Fa yeung nin wa (In the Mood for Love-Deseando amar)*, Wong Kar-wai
- 148 *Lost in Translation*, Sofia Coppola
- 150 *Moolaadé*, Ousmane Sembène
- 152 *There Will Be Blood (Pozos de ambición)*, Paul Thomas Anderson
- 154 *Moonlight*, Barry Jenkins
- 156 *Roma*, Alfonso Cuarón

MOVIMIENTOS

- 160 Expresionismo alemán
- 161 Montaje ruso
- 162 Cine surrealista
- 163 Realismo poético
- 164 Neorealismo italiano
- 165 Cine paralelo
- 166 Escuela polaca de cine
- 167 *Nouvelle vague*
- 168 Nueva ola británica
- 169 Nueva ola japonesa
- 170 *Cinema novo*
- 171 Nueva ola checoslovaca
- 172 Nuevo cine alemán
- 173 New Hollywood
- 174 Nueva ola iraní
- 175 Nueva ola australiana
- 176 Nueva ola hongkonesa

- 177 *Cinéma du Look*
- 178 Nueva ola taiwanesa
- 179 Quinta generación del cine chino
- 180 *New queer cinema*
- 181 Dogma 95
- 182 Nuevo cine mexicano
- 183 Nuevo extremismo francés
- 184 *Mumblecore*
- 185 Nueva ola rumana

TÉCNICAS

- 188 Película
- 189 Color
- 190 Plano maestro
- 191 Montaje de continuidad
- 192 Trávelin
- 193 Toma panorámica
- 194 Zoom
- 195 *Cross-cutting*
- 196 Montaje
- 197 Primer plano
- 198 Profundidad de foco
- 199 *Jump cut*
- 200 Transición
- 201 Iluminación
- 202 Diseño de producción
- 203 Diseño de vestuario
- 204 Maquillaje
- 205 *Star system*
- 206 Sonido
- 207 Música
- 208 Actuación del método
- 209 *Cinéma vérité*
- 210 Cámara lenta
- 211 *Steadicam*
- 212 Efectos especiales
- 213 Efectos visuales
- 214 Digital
- 215 3D
- 216 Índice
- 222 Premios destacados
- 223 Créditos de las imágenes

Artes marciales

DIRECTORES CLAVE: CHANG CHEH • KING HU • LAU KAR-LEUNG • YUEN WOO-PING • TSUI HARK • ZHANG YIMOU • JEFFREY LAU • JACKIE CHAN • ANG LEE • WONG KAR-WAI

HECHOS DESTACADOS

Además de ser considerada como una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos, *Da zui xia* (1966) destaca por presentar a la primera estrella de acción femenina. Cheng Pei-pei fue elegida por el director King Hu por su habilidad como bailarina: sus movimientos fluidos aportaban un estilo sofisticado a las escenas de acción. La más memorable de esas escenas transcurre en una pensión que queda muy dañada después del enfrentamiento de Cheng con sus ocupantes. Ang Lee rindió homenaje a la secuencia en *Wo hu cang long* (2000), en la que la actriz da vida a Jade Fox (Zorra de Jade), la principal villana de la película.

Da zui xia,
King Hu, 1966

Basado en una amplia variedad de disciplinas de lucha, el cine de artes marciales logró el éxito internacional a partir de finales de la década de 1960 y se convirtió en un pilar del cine de acción.

Ya fuesen aventuras *chanbara* japonesas o *wuxia* chinas, las películas de artes marciales fueron un elemento imprescindible del cine asiático en la época del cine mudo. Sin embargo, fue el auge de la popularidad del cine de artes marciales de Hong Kong, en la década de 1960, el que consolidó su influencia en el género de acción. King Hu (1932-1997) elevó el cine de artes marciales a una forma de arte con *Da zui xia* (1966)

y *Xia Nü* (1971). Surgieron de Shaw Brothers Studio, que producía películas en Hong Kong desde la década de 1920 y las convirtió en un próspero negocio.

El atractivo internacional del cine de artes marciales se consolidó con Bruce Lee (1940-1973) y se desarrolló con Jackie Chan, que incorporó el uso de armas y el humor a su estilo. Siguieron cintas de artes marciales occidentales, como *The Matrix* (1999), dirigida por Lana (n. 1965) y Lilly (n. 1967) Wachowski. La película ofreció una combinación entre artes marciales y tiroteos. Las películas de espadas más tradicionales resurgieron gracias al éxito de *Wo hu cang long* (*Tigre y dragón*, 2000), de Ang Lee.

Taquillazos

DIRECTORES CLAVE: CECIL B. DEMILLE • RIDLEY SCOTT • GEORGE LUCAS • JOHN WOO • STEVEN SPIELBERG • JAMES CAMERON • PETER JACKSON • CHRISTOPHER NOLAN

El taquillazo como lo conocemos hoy se convirtió en un elemento clave del cine comercial a partir de mediados de la década de 1970.

Como el cine catastrofista, el taquillazo existe desde los primeros tiempos de la producción de largometrajes, aunque su nombre en inglés (*blockbuster*) deriva de una bomba de la segunda guerra mundial capaz de destruir un bloque entero. En 1943, RKO Pictures utilizó el término para promocionar el drama aéreo *Bombardier* (*Bombardero*), dirigido por Richard Wallace (1894-1951). El apelativo se generalizó tras el éxito de taquilla de *Jaws* (*Tiburón*, 1975), de Steven Spielberg, con un lanzamiento más amplio que cualquier otro largometraje anterior.

La cinta definió la película de verano perfecta para las generaciones futuras. El nombre de Spielberg pronto se convirtió en sinónimo de taquillazo o estreno que apuntalaba los beneficios anuales de un estudio.

Después de *Jaws* llegó *Star Wars* (*La guerra de las galaxias*, 1977), de George Lucas. Batió todos los récords de taquilla y amplió el atractivo de una sola película para los cuatro cuadrantes del público: hombres y mujeres de más y de menos de 25 años. La película veraniega se convirtió poco a poco en un evento más regular, por lo general con una artillería de efectos visuales y basada en una trama sencilla que permite explicar el argumento en una sola frase.

HECHOS DESTACADOS

Star Wars (1977), la mezcla de George Lucas entre aventura matinal y ópera espacial, estableció el patrón del taquillazo moderno. Inspirado en narrativas clásicas y con la influencia considerable de las películas de Akira Kurosawa, la primera entrada de Lucas de esta saga inmensa, creciente y entretenida a ratos sigue siendo una de las mejores en lo que respecta a la progresión narrativa. Ofreció al público un espectáculo que nunca antes había visto.

Star Wars (*La guerra de las galaxias*), George Lucas, 1977

Roma

2018

ALFONSO CUARÓN: BLANCO Y NEGRO • 135 MIN • MÉXICO / ESTADOS UNIDOS

El brillante relato monocromo de Alfonso Cuarón (n. 1961) acerca de su juventud, vista a través de los ojos de una sirvienta, constituye un apasionado drama familiar y social.

Cuarón es, probablemente, el cineasta más dotado que ha surgido en México en los últimos treinta años. *Roma* es la primera película que rueda en el país (y también la primera en español) desde su *road movie* *Y tu mamá también* (2001), sobre el paso de la juventud a la edad adulta. *Roma*, una emocionante reflexión acerca del entorno personal y político de principios de la década de 1970, se desarrolla en el transcurso de un año en la vida cotidiana de Cleo Gutiérrez, interpretada por Yalitza Aparicio (n. 1993).

Cleo es una sirvienta interna de una familia de clase media de Ciudad de México que da título a la película. La joven intenta equilibrar las exigencias de la pareja separada y sus cuatro hijos con su propio deseo de vivir su vida con la mayor plenitud posible. En la escena inicial aparece limpiando el patio de la casa familiar mientras un avión que surca el cielo se refleja en el agua jabonosa, un claro contraste con la vida confinada de Cleo. La película, que incluye un enfrentamiento callejero entre estudiantes que se manifiestan y matones pagados por el Estado, nos sumerge en los recuerdos de Cuarón. Además de dirigir, el cineasta escribió, rodó, coeditó y coprodujo la cinta, que recibió los Óscar a Mejor director, Mejor fotografía y Mejor película en lengua extranjera. El filme incluye las tomas prolongadas y complejas características de Cuarón, y abarca lo humano y lo político, lo personal y lo universal.

Otras películas de Alfonso Cuarón

A Little Princess (*La princesita*) 1995

Great Expectations (*Grandes esperanzas*) 1998

Y tu mamá también 2001

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

(*Harry Potter y el prisionero de Azkaban*) 2004

Children of Men (*Hijos de los hombres*) 2006

Gravity 2013

ALFONSO CUARÓN

Los primeros filmes y las primeras incursiones en Hollywood de Cuarón, una de las figuras clave del nuevo cine mexicano, dieron pistas de su talento. *Y tu mamá también* (2001) cimentó su reputación. Su aclamada adaptación de *Harry Potter* en 2004 y sus siguientes largometrajes le han convertido en una figura internacional y en un imán para la taquilla. Su obra destaca por el uso de tomas prolongadas y complejas.

Nueva ola iraní

1969

PELÍCULAS CLAVE: *GHEISAR* MASOUD KIMIAI, 1969 • *GAAV (LA VACA)* DARIUSH MEHRJUI, 1969 • *NEMA-YE NAZDIK* ABBAS KIAROSTAMI, 1990 • *GABBEH* MOHSEN MAKHMALBAF, 1996 • *SIB (LA MANZANA)* SAMIRA MAKHMALBAF, 1998

Zire darakhatan zeyton
(A través de los olivos),
Abbas Kiarostami, 1994

Con dos fases principales antes y después de la Revolución de 1979, la prolífica nueva ola iraní trata de resolver cuestiones sociales a través de un estilo característico y minimalista.

Si *Jeld-e-maar* (1963), de Hajir Darioush (1938-1995), anunció la llegada de un nuevo tipo de cine, *Gaav (La vaca)*, de Dariush Mehrjui (n. 1939), y *Gheisar*, de Masoud Kimiai (n. 1941; ambas de 1969), ofrecieron el patrón para lo que estaba por llegar. Aquella primera oleada produjo cintas engañosamente sencillas pero ricas en alegoría y, en muchos casos, críticas con el *establishment*.

En particular, la crítica internacional considera a *Gaav* la otra obra temprana fundamental del movimiento. Al parecer, al ayatolá Jomeini le gustó tanto que permitió que la industria cinematográfica continuase tras la Revolución. Con todo, las películas

posteriores a 1979 se mostraron más prudentes en sus críticas. Dado que existen límites respecto a lo que se puede representar, numerosas historias se explicaban a través de los ojos o de la perspectiva de niños. Aquellas películas más novedosas mostraban un estilo *vérité*, y su mensaje suele ser indirecto para evitar la censura.

HECHOS DESTACADOS

La trilogía de Koker de Kiarostami, formada por *Khane-ye Doust Kodjast* (*¿Dónde está la casa de mi amigo?*, 1987), *Zendegi va digar hich* (*Y la vida continúa*, 1992) y *Zire darakhatan zeyton* (*A través de los olivos*, 1994), representa uno de los principales logros de la nueva ola iraní. La primera muestra una sencilla narrativa de ficción; la segunda es un relato de semificción acerca de las consecuencias del terrible terremoto de 1990, y la última es un drama inspirado en la producción de la segunda entrega. Ejemplifican el desdibujamiento de la línea que separa la realidad de la ficción.

Nueva ola australiana

1971
—
1985

PELÍCULAS CLAVE: *THE CARS THAT ATE PARIS (LOS COCHES QUE DEVORARON PARÍS)* PETER WEIR, 1974 • *MY BRILLIANT CAREER (MI BRILLANTE CARRERA)* GILLIAN ARMSTRONG, 1979 • *MAD MAX (MAD MAX. SALVAJES DE AUTOPISTA)* GEORGE MILLER, 1979 • *BREAKER MORANT (CONSEJO DE GUERRA)* BRUCE BERESFORD, 1980

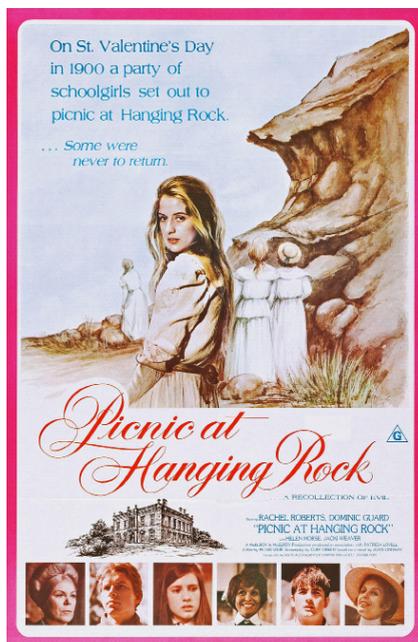
El cine australiano saltó al panorama mundial a principios de la década de 1970 con la aparición de una nueva generación de cineastas.

Entre 1970 y 1985, el cine australiano produjo más de 350 películas. Esa situación supuso un contraste acusado con la década anterior. El aumento de subvenciones por parte de dos gobiernos sucesivos a partir de finales de la década de 1960 contribuyó a reactivar la industria. La creación de la Australian Film, Television and Radio School en 1972 dio lugar a una ola de cineastas y técnicos con talento. El resultado fue una serie de grandes producciones: entre ellas, *Picnic at Hanging Rock (Picnic en Hanging Rock, 1975)*, de Peter Weir (n. 1944); *The Chant of Jimmie Blacksmith (1978)*, de Fred Schepisi (n. 1939); *My Brilliant Career (1979)*, de Gillian Armstrong (n. 1950); *Newsfront (1978)*, de Phillip Noyce (n. 1950), y *Mad Max (Mad Max. Salvajes de autopista, 1979)*, de George Miller (n. 1945). Todas estas cintas aprovecharon al máximo el paisaje australiano, trataron sin temor y con seriedad la violencia y la sexualidad, y convirtieron en estrellas a una nueva generación de actores australianos entre los que figuran Mel Gibson, Judy Davis (n. 1955), Bryan Brown (n. 1947) y David Gulpilil (n. 1953).

Picnic at Hanging Rock
(*Picnic en Hanging Rock*), Peter Weir,
1975

HECHOS DESTACADOS

Si las películas que ondearon la bandera del *ozploitation*—sobre todo *The Adventures of Barry McKenzie* (1972), de Bruce Beresford (n. 1940)—representaron al cine australiano en su vertiente más vulgar, la inquietante *Picnic at Hanging Rock* (1975), de Peter Weir, representó a la emergente nueva ola australiana en su manifestación más sensible y audaz. Con un ambiente pesado, rezuma la inquietud de una película de terror, pero sin derramamiento de sangre.

**Guía de bolsillo de géneros,
películas, movimientos
y técnicas fundamentales**

Preservamos el medio ambiente

- Reciclamos y reutilizamos.
- Usamos papel de bosques gestionados de manera responsable.

BLUME

ISBN 978-84-17757-94-6

9 788417 757946