

AMERICAN CINEMA 1890-1909. THEMES AND VARIATIONS

André Gaudreault (ed.)

New Jersey

Rutgers University Press, 2009

268 páginas

24,95 dólares / 18,45 euros

AMERICAN CINEMA OF THE 1910s. THEMES AND VARIATIONS

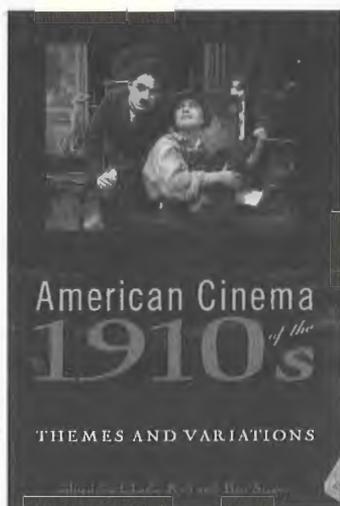
Charlie Keil y Ben Singer (eds.)

New Jersey

Rutgers University Press, 2009

278 páginas

24,95 dólares / 18,45 euros

Con su primer siglo sobradamente cumplido, el cine sigue manifestándose a día de hoy como un campo de estudio extraordinariamente fértil cuyas posibilidades alimentan día a día el interés de los investigadores, algo insospechado en las primeras décadas de su historia cuando sólo los críticos más perspicaces fueron capaces de intuirlo no sólo como un nuevo arte, sino como un extraordinario medio de comunicación de masas. Desde aquellos orígenes, estudiar y definir los muy diversos perfiles que configuran el cine como una realidad notablemente compleja ha sido la tarea que han venido desarrollando teóricos, analistas e historiadores valiéndose de perspectivas diversas.

En los años setenta, con títulos como *Cine y comunicación social* de Andrew Tudor y *Sociología del cine* de Pierre Sorlin, empezó a incorporarse a los estudios filmicos una nueva mirada procedente de la sociología que puso sobre el tapete tanto el papel social jugado por el cine como la interacción generada entre éste y sus audiencias. Desde esa perspectiva, la figura del espectador y el papel que desempeña en el complejo sistema de comunicación que el hecho filmico establece cobraron una notable relevancia, contribuyendo a reforzar una estrategia metodológica que, en convergencia con las aportaciones de los estudios culturales, tiene un arraigo creciente en la investigación cinematográfica actual. Y es en ese contexto en el que hay que situar la publicación de los libros objeto de esta reseña. Ellos constituyen los dos primeros títulos de la serie «Screen Decades: American Culture / American Cinema», dirigida por Lester D. Friedman y Murray Pomerance y compuesta por nueve volúmenes dedicados al estudio del cine estadounidense desde sus orígenes hasta finales del siglo xx. Se trata en todos los casos de libros colectivos cuyos autores van revisando los aspectos industriales, temáticos y genéricos que mejor reflejan la interacción existente entre la sociedad, la cultura y el cine norteamericanos. Desde ese enfoque metodoló-

gico, que proyecta el marco histórico y cultural sobre la evolución, tanto de los procesos industriales como de la forma fílmica y los modos narrativos del cine, se abordan los trabajos que, como no podía ser menos, cuentan con las películas más representativas en cada caso para ilustrar sus observaciones.

Abriendo la serie, el libro *American Cinema 1890-1909. Themes and Variations*, André Gaudreault (Ed.), cubre un total de veinte años que se corresponden con los del advenimiento y primer desarrollo del cinematógrafo como último eslabón de una sucesión de invenciones, de paternidad muy diversa, centradas en el logro de las imágenes en movimiento. Precisamente, a los cinco años que precedieron a la llegada de la cámara Lumière está dedicado el primer capítulo del libro, con especial atención prestada al kinetoscope de Edison. Pero, aun reconociendo la innegable relevancia del invento del cine y su paternidad compartida, los autores privilegian el hecho de su consolidación como fenómeno sociocultural complejo. Es decir, es la configuración e institucionalización colectiva del cine la que guía el interés analítico de los trabajos. En pro de ese objetivo, los textos nunca pierden de vista el horizonte de la historia social y cultural del país, cuyo rasgo más sobresaliente durante el período fue la modernización lograda en el orden industrial y económico. En consonancia con ella, los autores destacan la ambiciosa estrategia de expansión y fortalecimiento político del país en el ámbito internacional, que llevó a sus gobernantes a desafiar a la más débil de las potencias coloniales europeas del momento, es decir, España, propiciando la guerra hispanoamericana de 1898. La forma en que las productoras estadounidenses se hicieron eco del conflicto, tratándolo tan interesada como insistentemente en las más de doscientas películas referentes a ella, y la respuesta masiva del público, previamente caldeado desde los incendiarios artículos de la prensa, es descrita por Patrick Loughney en el capítulo tercero, que analiza la formidable estra-

tegia de producción que las propició dando lugar a lo que hoy se considera como el primer ejemplo de instrumentalización fílmica al servicio de la propaganda.

Y es que el cine, pese a su corta edad, empezaba a ser un espectáculo de masas cuyo público principal provenía de las clases trabajadoras iletradas que habitaban las áreas urbanas. Con un alto porcentaje de inmigrantes no sólo extranjeros, sino de afroamericanos provenientes de los estados sureños y llegados a las áreas del norte en busca de una vida mejor, esas masas proletarias desempeñaron un papel destacado en la formación de las audiencias y contribuyeron a la transformación de la industria y la forma fílmicas.

Definitivamente el pasatiempo de las imágenes animadas se había convertido en uno de los emblemas de la modernización americana, no en vano sus modos de representación estaban fundados en la innovación tecnológica. Sin embargo, y paradójicamente, durante sus primeros años de existencia los cambios tecnológicos fueron muy escasos, si se los compara con las enormes transformaciones habidas en los modos de producción y exhibición. De ellas da buena cuenta este libro al revisar con detalle aspectos tan sustanciales como la figura del distribuidor, cuya capacidad de acción e influencia en la industria fue aumentando en conjunción con la expansión del ferrocarril, del que se servía para transportar las películas. Junto al distribuidor, los pequeños teatros conocidos como nickelodeones son para los autores el otro agente de cambio para la industria. Con su capacidad no sólo para generar una altísima demanda de películas, sino para escapar al control de las élites, estas salas dedicadas al público más pobre y diseminadas por cientos por toda la geografía estatal provocaron una dura crisis no sólo en la industria nacional del cine, sino en el seno de la sociedad americana.

Al respecto, el texto pone en evidencia la respuesta contundente de aquella y el esfuerzo de las productoras estadounidenses para satis-

facier la demanda y adueñarse de su propio mercado, a base de duros zarpazos con los que fueron mermando el dominio que el cine europeo, esencialmente el francés, ejerció sobre él entre 1906 y 1909. La batalla entre los productores más agresivos, con episodios tan determinantes como la fundación del poderoso trust constituido en la Motion Pictures Patent Company, es enfocada a la luz de las óptimas consecuencias que supuso para el cine norteamericano que, no sólo reconquistó sus propias pantallas, sino que forzó una producción sistemática dando lugar a formas narrativas más complejas que le valieron mejor consideración entre las clases acomodadas.

El segundo volumen de la serie, *American Cinema of the 1910s. Themes and Variations*, Charlie Keil y Ben Singer (Eds.), nos descubre la forma en que el cine autóctono interactúa con la sociedad en tanto que un agente de cambio más entre todos aquellos que contribuyeron a su rápida transformación durante la década de 1910. A esas alturas ya era un hecho la supremacía del país en la esfera occidental y el ambiente de progresismo político que favorecía el dinamismo social facilitando tanto el cambio como la liberalización de las costumbres. Ambas circunstancias tuvieron en el surgimiento de un nuevo modelo de mujer una de sus expresiones más definitorias que, naturalmente, se vio reflejada profusamente en el cine de la época. De alguna forma, esa prominencia de los personajes femeninos en las tramas filmicas se correspondía con el activo papel que la mujer empezaba a desempeñar, tanto en amplios sectores de la sociedad como trabajando –de diseñadoras, guionistas o directoras– en los equipos profesionales de la propia industria del cine. Un cine que refleja la expansión de los hábitos urbanos en el mundo rural y contrapone frecuentemente en sus tramas ambos modos de vida. Un cine que vuelve sobre los temas bélicos –por la implicación del país en la I Guerra Mundial– combinando el enfoque patriótico con los intereses

industriales por lograr la primacía en el mercado cinematográfico. Un cine, en fin, capaz de consolidar un sistema de producción ordenado, eficaz y rentable que va a asentar su supremacía económica sobre tres pilares básicos, el poder de atracción de sus estrellas, la apuesta por el largometraje como producto central de la industria y la expansión internacional a través de un hábil sistema de ventas que obligaba a distribuidores y exhibidores a comprar las películas por lotes.

Valiéndose de esas y otras muchas estrategias el cine norteamericano interactuó de forma constante con la historia y la cultura de su país, al intervenir en la esfera pública de forma palpable desde el amplio espectro de temas y enfoques tratados a lo largo del período. De todo ello queda constancia en los dos libros merced al planteamiento metodológico desde el que están concebidos, permitiendo descubrir aspectos cruciales derivados no sólo de la capacidad de aquel cine para generar sus propios sistemas de supervivencia como industria, sino de su potencia como medio de comunicación, susceptible de canalizar ideas e incidir poderosamente en las corrientes de opinión, hábitos y respuestas de la sociedad.

Estamos, pues, ante dos volúmenes de lectura muy recomendable, enriquecidos por un selecto abanico de análisis filmicos que ilustran las conclusiones y cuyo rigor está garantizado por el exhaustivo uso de fuentes hemerográficas directas que hacen sus autores a los que, si algo se les puede objetar, es la limitada atención bibliográfica que manifiestan hacia trabajos de referencia surgidos fuera del ámbito anglosajón.

Antonia del Rey Reguillo

SECUENCIAS

Revista de Historia del Cine

1er semestre 2010 / 9 €

31

IV
época

Director

DANIEL SÁNCHEZ SALAS (*Universidad Rey Juan Carlos, Madrid*)

Comité asesor de Dirección

ALBERTO ELENA (*Universidad Carlos III, Madrid*)

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MONTALBÁN (*Universidad Autónoma, Madrid*)

MARÍA LUISA ORTEGA (*Universidad Autónoma, Madrid*)

Jefa de Redacción

LIDIA MERÁS (*Universidad Pompeu Fabra, Barcelona*)

Equipo de Redacción

MARINA DÍAZ LÓPEZ (*Instituto Cervantes*)

J. H. ESTRADA (*Universidad Autónoma, Madrid*)

LAURA GÓMEZ VAQUERO (*Universidad Autónoma, Madrid*)

PEDRO GUTIÉRREZ RECACHA (*Universidad Carlos III, Madrid*)

ANA MARTÍN MORÁN (*Universidad Rey Juan Carlos, Madrid*)

ALICIA SALVADOR (*Doctora en Historia del Cine*)

Consejo Editorial

JOSÉ CARLOS AVELLAR (*«Cinémais», Rio de Janeiro*)

ANTONIO COSTA (*Universidad IUAV de Venecia*)

MARVIN D'LUGO (*Clark University, Boston*)

ROMÁN GUBERN (*Universidad Autónoma, Barcelona*)

ANNETTE KUHN (*Universidad de Lancaster*)

ISAAC LEÓN FRÍAS (*Universidad de Lima*)

MANUEL PALACIO (*Universidad Carlos III, Madrid*)

JULIO PÉREZ PERUCHA (*Asociación Española de Historiadores del Cine, Madrid*)

ÁNGEL QUINTANA (*Universidad de Girona*)

B. RUBY RICH (*Universidad de Berkeley*)

VICENTE SÁNCHEZ-BIOSCA (*Universidad de Valencia*)

JEAN CLAUDE SEGUIN (*Universidad Lumière, Lyon II*)

PIERRE SORLIN (*Universidad de París VIII*)

YVES THORAVAL (*Biblioteca Nacional, París*)

CASIMIRO TORREIRO (*Universidad Carlos III, Madrid*)

ARUNA VASUDEV (*«Cinemaya», Nueva Delhi*)

EDUARDO DE LA VEGA ALFARO (*Universidad de Guadalajara, México*)

Relaciones internacionales

CLARA GARAVELLI (*Universidad Autónoma, Madrid*)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© ASOCIACIÓN CULTURAL «ANIMATÓGRAFO», 2010

© UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 2010

© MAIA EDICIONES, 2010

ISSN: 1134-6795

Depósito legal: M-29.578-1994

Edición	Diseño	Producción
MAIA EDICIONES	SABÁTICA	GUADALUPE GISBERT

Maquetación	Impresión
AMPARO DÍAZ-CORRALEJO	LAVEL

Administración y suscripciones

SECUENCIAS. REVISTA DE HISTORIA DEL CINE

Edificio de Postgrado / UAM

28049 Madrid

revista.secuencias@uam.es

IMAGEN DE COBIERTA: Mario Martone, *Morte di un matematico napoletano* (1992)

Presentación 5

ARTÍCULOS

- Las canciones de Erice – La naturaleza como música /
la música como naturaleza** 7
Linda C. Ehrlich y Celia Martínez García
- Imágenes del ciclo. Tres calas en el cine extranjero
de la Guerra Civil** 32
Sonia García López
- Entre films, trance y filosofía: Gilles Deleuze
y el Nuevo Cine Latinoamericano** 49
Belén Ciancio
- En diálogo con Nápoles y Pasolini: la obra
de Mario Martone** 63
Beatriz Leal

NOTAS

- Cine documental, cine experimental. Zinebi 2009
y Punto de Vista 2010** 89
Aida Vallejo
- Mediateca Edward W. Said de Casa Árabe, Madrid** 93
Beatriz Leal Riesco
- Jornada profesional: Fondos invisibles, los archivos
audiovisuales que no conocemos** 96
José Manuel Fuertes Conde
- Imaginario geográfico y cine hispano: Congreso
de Cine en Nueva Orleans, 4-6 noviembre 2009** 98
Gerard Dapena
- Play it again and again and again... El regreso
de la guerra y Yasujiro Shimazu en la 60ª Berlinale** 101
J. H. Estrada

LIBROS

- José Francisco Aranda. La fabulación de la pantalla** 104
Breixo Viejo (ed.)
- Apichatpong Weenasethakul***
James Quandt 106
- Arte en fotogramas***
Carlos Tejada 108
- Sin cinematografía no hay nación***
Marta García Carrión 111
- Imágenes en migración:
Iconos de la guerra civil española***
Vicente Sánchez Biosca (ed.) 114
- American Cinema 1890-1909 Themes and Variations***
André Gaudreault (ed.) 117
- American Cinema of the 1910's Themes and Variations***
Charlie Keil y Ben Singer (eds.) 117
- Piedra, papel y tijera.
El collage en el cine documental***
Sonia García López y Laura Gómez Vaquero 120
- Historias de la pequeña pantalla***
Francisca López, Elena Cueto y David R. George 123
- Leer el cine. La teoría literaria
en la teoría cinematográfica***
José Antonio Pérez Bowie 126
- Catálogo del cine español. Films de ficción 1931-1940***
Juan B. Heinink y Alfonso C. Vallejo 128
- Cine en papel. Cultura y crítica
cinematográfica en España (1939-1962)***
Jorge Nieto 130

DVD

- Auge del DVD (de autor) en España**
Jaime Pena 134
- Cofre Jean Rouch*** 136
- Del éxtasis al arrebatado*** 140
- Shohei Imamura*** 143