

Cine clásico
americano:
Alfred
Hitchcock

Nuria Carrillo Berdugo — 1º BACH A

Cine clásico americano

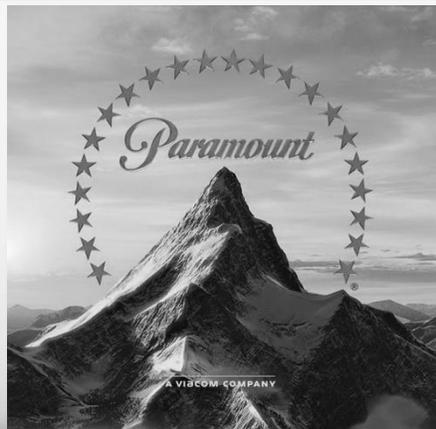
HISTORIA

Denominamos como cine clásico al cine industrial hollywoodense realizado desde el año 1915 hasta, aproximadamente, mediados de la década de los 50 o 60.

Se identifica con la aparición del sistema de estudios, consecuencia de la concepción del cine como negocio, y la creación del Star System, mediante el que los actores considerados estrellas se convirtieron en referentes para el público.

Se establecen dos tipos de películas: las de serie A, de alto presupuesto, y las de serie B, películas de bajo presupuesto en las que se estrenaban tanto actores como directores para alcanzar la serie mayor.

El film clásico pretende construir una narración que simule ser lo real, por lo que todos los elementos cinematográficos se subordinan a esta. Así, la idea de continuidad resulta indispensable.

CARACTERÍSTICAS

Los Modos de Representación Institucional son una serie de convenciones adoptadas en la década de los años 10 como codificación del lenguaje cinematográfico con las que se pretendía que el mundo ficcional de las películas tuviese coherencia interna, causalidad lineal, realismo psicológico y continuidad espacio-temporal.

- Sección áurea o regla de los tres tercios.
- Variedad en los movimientos (*travellings*, panorámica) y angulaciones de la cámara.
- Escala de planos.
- Aumento de los decorados artificiales.
- Jerarquía en la actuación (reparto con actores principales y secundarios).
- Abandono de la hiperactuación en 1920 y tendencia al naturalismo.
- Avances en el montaje y en el *raccord*.

Las películas del cine clásico tienden a ser de fácil comprensión para el espectador, quien no necesita adquirir ningún conocimiento previo sobre la temática del filme pero sí situarse en el espacio y tiempo específicos en los que la historia transcurre para no perderse ningún detalle.

Es poco frecuente el uso del flashback (para brindar información al espectador sobre un hecho de tiempo pasado, usualmente introducida por el pensamiento o memoria del personaje). Por lo general se rechaza el hecho de jugar con la cronología, ya que los saltos temporales provocan desconcierto en el espectador haciendo que dejen de sentir que están participando de la vida de los personajes en escena.

PERSONAJES

El personaje principal de una película es el que cuenta con conflicto a resolver, para lo que se proponen objetivos o deseos a alcanzar y surgiendo así obstáculos impuestos a lo largo de la narratología.

Son claramente definidos desde el comienzo y presentan personalidades estables que, sumada a una historia estructurada en torno a un estado de equilibrio, la ruptura de éste y su restablecimiento, hacen que el espectador sea conducido a través de la película.

Tanto los rasgos del personaje como el objetivo de sus acciones (en películas clásicas, uno de los más frecuentes es conseguir el amor de un hombre o una mujer) reflejan una forma dramática característica del cine de Hollywood.

Se trabajan dos líneas de acción: una relacionada con lo romántico y el amor, y la otra con diferentes actividades en dependencia de el tema del filme y su género (crimen, diversión, entretenimiento).

Los personajes anuncian hechos a través de sus acciones y diálogos. Se debe respetar una “regla de tres”, la cual consiste en repetir la información que sea clave para el entendimiento de la historia tres veces, de manera diferente.

RECURSOS Y CRITERIOS TÉCNICOS

Desde los años 30, la música se utilizaba para generar un clima de tensión que hace que el espectador entre en el ambiente. También se utiliza la música y la banda sonora para expresar como se encuentran los personajes, o para enriquecer la historia.

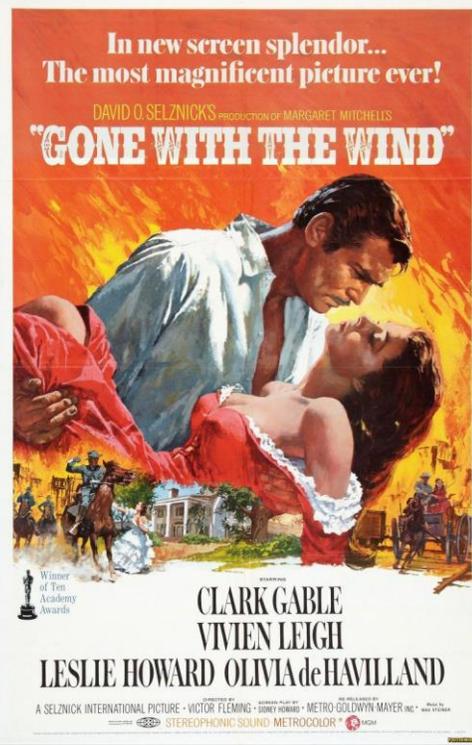
<https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Pu1adxqUAq>

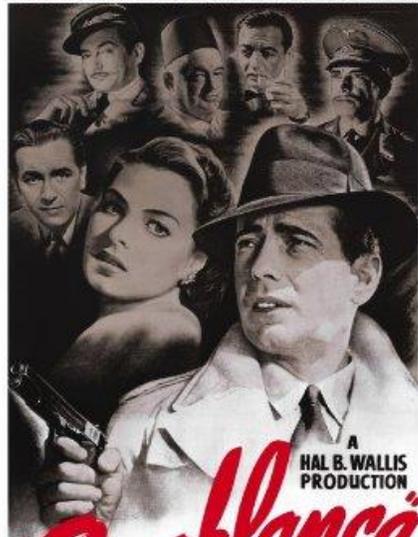
La iluminación, el desenfoco, y el equilibrio se empleaban para crear profundidad entre los planos. En cuanto al montaje, diversas reglas deben respetarse para evitar choque visual al observar el filme, por ejemplo, respetar la línea de eje de acción de 180° o la continuidad en la direccionalidad de las miradas, entre otras. Así, el espectador tiene total control sobre las dimensiones y el espacio de la escena.

Se utilizaban también recursos con fines expresivos como la iluminación de bajo o alto contraste según el efecto que se quería lograr, perspectivas distorsionadas en películas de terror y la mayor movilidad de la cámara para seguir los desplazamientos de los personajes dentro de la escena.

Es destacable la gran cantidad de buenas películas que surgieron en este período. Una de las razones que hizo esto posible fue que, con tantas producciones simultáneas, no todas tenían que ser un éxito de taquilla, por lo que un estudio podía arriesgarse con un proyecto de presupuesto medio que tuviese un buen guion y actores desconocidos.

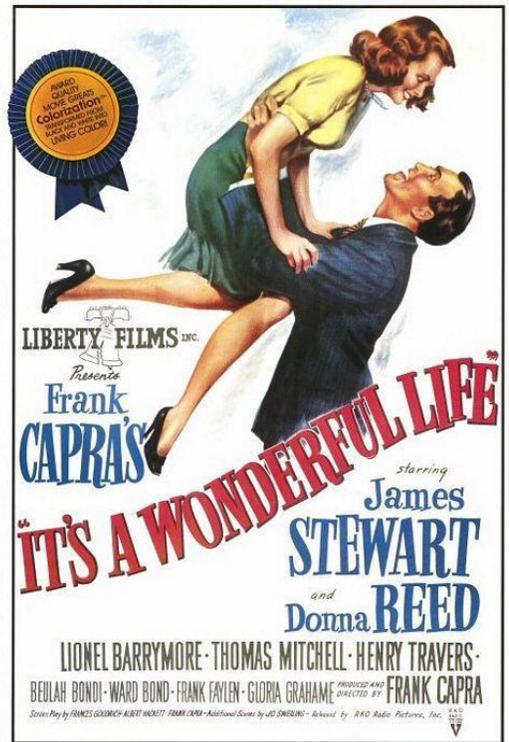

Humphrey Ingrid Paul
BOGART · BERGMAN · HENREID

HAL B. WALLIS PRODUCTION
Casablanca
CLAUDE RAINS · CONRAD VEIDT · SYDNEY GREENSTREET · PETER LORRE
Directed by MICHAEL CURTIZ

HAL ROACH STUDIOS FILM CLASSICS, INC.

<https://www.youtube.com/watch?v=x3kdLkFj5fk>

<https://www.youtube.com/watch?v=ctYQNVtkZY4>

Alfred Hitchcock

BIOGRAFÍA

Hitchcock fue un director y productor de cine pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros del suspense y el thriller psicológico. Tras una exitosa carrera en el cine británico, con películas tanto mudas y como las primeras sonoras, llegó a ser considerado el mejor director de Inglaterra, trasladándose a Hollywood en 1939.

Configuró en sus más de cincuenta películas un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible, innovando en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona y empleando encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía, que se convirtió en un icono cultural. Sus historias, a menudo protagonizadas por fugitivos de la ley y rubias, presentan giros argumentales en el desenlace y tramas perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. Con frecuencia, estos misterios que no son más que señuelos para hacer avanzar la historia y sin importancia en el argumento, que aborda a menudo temas del psicoanálisis y posee marcadas connotaciones sexuales.

INICIOS EN EL CINE

A los dieciséis años descubrió la obra de Edgar Allan Poe, y afirmó que probablemente fuera la impresión que le causaron sus historias lo que le llevó, tiempo después, a dedicarse a rodar películas de suspenso.

En torno a 1919 abriría una sucursal al norte de Londres, y su primera producción sería *The Sorrows of Satan*, basada en la novela de Marie Corelli.

Sus primeras películas mudas fueron: *The Pleasure Garden* y *The Mountain Eagle*.

La libertad creativa de Hitchcock se vio, sin embargo, restringida por las prácticas de la producción británica, por lo que tuvo poca influencia en el elenco y el guion. Para el propio cineasta, se trató de una «mala película».

DEL MUDO AL SONORO

Sus primera película sonora fue: Chantaje.

<https://www.youtube.com/watch?v=UvlyQaJbJgs>

HOLLYWOOD

El primer trabajo encargado a Hitchcock fue la adaptación de la novela Rebeca (1940), melodrama gótico que explora los miedos de una ilusionada y joven esposa (Joan Fontaine) que se traslada a Gran Bretaña y debe luchar con un marido distante (Sir Laurence Olivier), un ama de llaves demasiado posesiva (Judith Anderson) y la memoria de la fallecida primera esposa de su marido: Rebeca.

Hitchcock es nominado al Óscar a mejor director, pero será John Ford quien finalmente se lleve el premio por Las uvas de la ira, premio que Hitchcock no llegó a ganar nunca.

La segunda película americana de Hitchcock, Foreign Correspondant (Enviado Especial), también fue nominada a mejor película. Rodada en el primer año de la Segunda Guerra Mundial, estaba inspirada en los rápidos cambios que experimentaba Europa en esos momentos, descritos por el corresponsal de un diario norteamericano, Joel McCrea. El film mezcló decorados contruidos en Hollywood con escenas de la Europa real, evitando referencias directas a Alemania.

En colaboración con RKO Pictures surgirían Matrimonio Original y Sospecha.

<https://www.youtube.com/watch?v=95D7sSHArml>

UNIVERSAL PICTURES

A finales de 1941, Hitchcock comienza a trabajar en su producción más personal y audaz hasta la fecha, *Saboteur* (*Sabotaje*).

La intriga comienza con un obrero de la aeronáutica acusado, equivocadamente, de haber cometido un acto de sabotaje en su fábrica: un incendio que conllevó la muerte de su mejor amigo. Para probar su inocencia, recorre el país en busca del verdadero saboteador. En el transcurso de su huida, conoce a una joven que, en principio desconfiada, le acabará ayudando.

<https://www.youtube.com/watch?v=9xMlz2O4hxw>

20TH CENTURY FOX

Hitchcock realiza su primera película abiertamente política, *Lifeboat* (*Náufragos*), en 1944, crónica de las experiencias vividas por los supervivientes del naufragio de un barco estadounidense hundido por un submarino alemán y que intentan, sin brújula, llegar a las Bermudas a bordo de un bote salvavidas en el que el único pasajero capaz de llevar la embarcación a buen puerto resulta ser alemán.

La película estudia qué hacen los hombres cuando no tienen nada más, filme propagandístico cuyas escenas de acción son rodadas a bordo del estrecho bote.

La película será, a pesar de las críticas por las libertades intolerables en el contexto de la época, nominada tres veces a los Oscars.

<https://www.youtube.com/watch?v=t4yu80ZhI5Q>

INMEDIATA POSGUERRA

Una pareja de universitarios estrangula a un compañero con el fin de demostrar su superioridad, según las teorías de su profesor favorito. Esconden el cadáver en un arcón sobre el que se servirá una cena a la junto con la familia del muchacho asesinado.

El profesor se da cuenta de lo que está sucediendo y descubre el cadáver.

LA DÉCADA DE 1950: EL HITCHCOCK MÁS ESPLENDOROSO

Las películas producidas y realizadas por Hitchcock a partir de 1954 son consideradas sus principales obras maestras.

Pánico en la escena recuerda a las películas precedentes del realizador: un hombre enamorado de una actriz y cantante es sospechoso de ser el homicida de su marido. Sin embargo, la película comienza con un flashback que, finalmente, resultará ser engañoso. La película no es un éxito y el público se habría sentido engañado.

En Extraños en un tren, Hitchcock combina numerosos elementos de sus películas precedentes. Dos hombres se encuentran por casualidad en un tren y evocan la idea de deshacerse cada uno de la persona que le plantea problemas al otro. Mientras que para el primero no se trata más que de una broma, el segundo se toma la historia del todo en serio. Retomando algunos elementos de The Rope, Hitchcock sigue interesando por las posibilidades narrativas de los temas del chantaje y del homicidio.

https://www.youtube.com/watch?v=Tn8_O0O-uAE

Siguen tres películas muy populares, con Grace Kelly como protagonista, que se convertiría en el arquetipo de «la rubia hitchcockiana».

Crimen perfecto marca el retorno de Hitchcock al Technicolor.

Un ex-tenista decide matar a su mujer para heredar su dinero y vengarse por haber tenido un romance con un escritor. Él chantajea a un compañero para que la estrangule y finge que el crimen fue cometido por un ladrón.

<https://www.youtube.com/watch?v=2e9Hygdewvo>

En La ventana indiscreta, un fotógrafo, que se encuentra en silla de ruedas a causa de un accidente; está obsesionado por la observación de los habitantes del inmueble separado del suyo por un patio común. Poco a poco, comienza a sospechar que uno de estos vecinos ha matado a su esposa. Hitchcock se sirve de primeros planos de la cara de Stewart para mostrar las reacciones del personaje al espectador hasta su terror impotente, cuando ve a su prometida, que se ha introducido en el piso sospechoso, amenazada por la llegada del presunto asesino.

<https://www.youtube.com/watch?v=LX0C9h2S418>

La tercera y última película de Hitchcock con Grace Kelly, Atrapa a un ladrón, es una comedia policíaca en la que un ladrón de guante blanco retirado reside en la Costa Azul, donde se produce una serie de robos que hace que la policía sospeche de él. Una de las probables siguientes víctimas es la madre de una rica heredera americana, Frances (Grace Kelly), quien le ayudará a descubrir al verdadero ladrón.

PSICOSIS Y LOS PÁJAROS: LAS OBRAS MAESTRAS DE LOS 60

La historia está ambientada en un tétrico motel de carretera cuyo dueño es Norman Bates, que reside en una casa junto a este con su madre.

Llegará al lugar una joven llamada Marion Crane, la cual solicita una habitación aportando un nombre falso tras haber robado 40.000 dólares a su jefe.

Después de una cena en compañía de Bates, Marion decide ir a su habitación para tomar una ducha, momento en el que una sombra aparece tras la cortina y una persona con un cuchillo le arrebató la vida.

Al cabo de una semana, el novio y la hermana de Marion comienzan la búsqueda de la desaparecida, en una trepidante historia repleta de misterio y suspense.

https://www.youtube.com/watch?v=GUyyyG_jug8

Melanie Daniels, una joven proveniente de una familia rica que pertenece a la élite de San Francisco, va a comprar un pájaro para su tía a una tienda de mascotas y allí conoce a Mitch Brenner un abogado de éxito por el que se siente atraída al instante.

Acostumbrada a tener siempre lo que quiere, Melanie va a buscarle a Bodega Bay para regalarle unos periquitos y conseguir que él sienta lo mismo por ella. Al llegar al pueblo costero, es inexplicablemente atacada por una gaviota que le abre una brecha en la frente. De repente, miles de pájaros invaden la ciudad atacando a los colegiales y residentes. La situación se agrava cada vez más, provocando el pánico en toda la población ante la incertidumbre del extraño comportamiento de las aves.

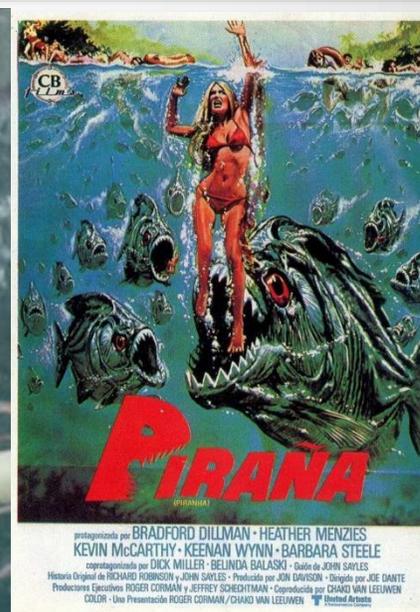
<https://www.youtube.com/watch?v=olQKKn-ia2E>

INFLUENCIA DE HITCHCOCK EN EL CINE POSTERIOR

Las películas de Alfred Hitchcock marcaron un antes y un después en la historia del cine contemporáneo en todo el mundo, con un peculiar estilo que logró convertir elementos de la vida cotidiana en las peores pesadillas del espectador, provocando un gran impacto psicológico en este.

Influencia que ha inspirado filmes tan famosos como Tiburón, Abejas Asesinas, Piraña, Anaconda y El ataque de las arañas.

Después del cine de Hitchcock, el suspenso y el terror adoptaron un nuevo giro en la industria cinematográfica. Su estilo se convirtió en una inspiración para cineastas posteriores, los cuales han utilizado recursos como el trastorno mental y la doble personalidad del protagonista hasta la saciedad.

LOS CAMEOS DE HITCHCOCK

La gran mayoría de las películas de Alfred Hitchcock contienen cameos de sí mismo, breves apariciones que al director le gustaba hacer, efímeramente, como extra o a través de una imagen suya en una foto o en un diario. A medida que su fama fue creciendo, estos fueron más visibles y vistosos. Llegaron a ser tan famosos, que en sus últimas películas los hacía en los primeros minutos para que los espectadores no se entretuvieran buscándolo a lo largo de la película y pudieran centrarse en el argumento.

- "Dales placer, el mismo que consiguen cuando despiertan de una pesadilla".
- "Ver un asesinato por televisión puede ayudarnos a descargar los propios sentimientos de odio. Si no tienen sentimientos de odio, podrán obtenerse en el intervalo publicitario".
- "La duración de una película debe ser proporcional a la resistencia de la vejiga humana".
- "Estoy seguro que a cualquiera le gusta un buen crimen, siempre que no sea la víctima".
- "La venganza es dulce y no engorda".
- "Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso".
- "Si hubiera hecho "Cenicienta" la gente hubiera buscado un cadáver en el coche de caballos".
- "Cuando un actor me viene diciendo que quiere discutir su personaje, yo le digo: "Está en el guión". Si él me dice: "Pero, ¿cuál es mi motivación?", yo le digo: "Tu sueldo"".
- "Una película es buena, cuando el precio de la cena, la entrada al cine y la cochera lo valieron".

The End