

APRENDE CINE

VOL.1 NUM. 3

En este número:

- El cuento del origen del cine
- Cine Sonoro
- Castillo y el cine de animación en Venezuela
- La niñez y el universo audiovisual en el 30 Festival

Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano

Quinta Santa Bárbara

Calle 212 esq. 31 La Coronela, La Lisa Ciudad de la Habana

Teléfonos:

(537) 2718141 (ext 113)

Fax: (537) 2736363

E-mail:

lafncl@enet.cu

funcine@cubarte.cult.cu

Centro de Información e Investigaciones.

El cine sonoro: una nueva forma expresiva

Cuando el cine sonoro demostró su rentabilidad, las películas mudas, a pesar de su arte, quedaron condenadas a pasar a la historia. El cine mudo había durado 35 años.

En 1926 se estrenó en Nueva York *Don Juan*, con efectos sonoros y una partitura sincronizada y posteriormente varios cortos que fueron perfeccionando los dos sistemas, el Vitaphone (la Warner) y en competencia el Movietone (la Fox). El 6 de octubre de 1927 se estrenó *El cantor de jazz* (*The Jazz Singer*), considerada la primera película sonora de la historia del cine, que hizo tambalear todos los planes del momento del cine mudo. Hacia 1930 el sonoro era un hecho, y el cine mudo había sido definitivamente vencido.

En el mundo de los actores se produjo el pánico, ya que temieron, y con razón, que sus voces no fueran adecuadas a los cambios, y todos fueron obligados a «pruebas de voz». A pesar de que la mayoría de los actores superaban las pruebas, actores significativos, aunque no por causa de la voz, quedaron en el camino (John Gilbert, Buster Keaton...).

La primera película sonora: *Don Juan* (1926)

Aunque no es exactamente el primer largo con sonido sincronizado de la historia, ya que se trata de uno mudo en el que se incluye música (interpretada por la Filarmonía de Nueva York) y efectos (ruido del entrecocar de espadas, campanadas, etc.) sincronizados, la película *Don Juan*,

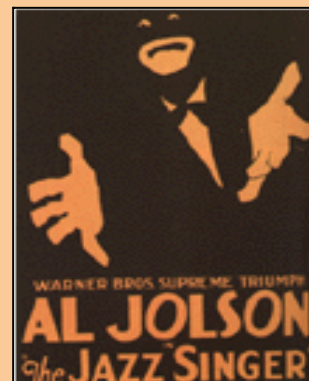
dirigida por Alan Crosland y protagonizada por John Barrymore, fue el film pionero, el que dio el pistoletazo de salida a la gran carrera por llevar con mayor calidad el sonido al cine. La productora Warner, con el concurso de la compañía Western Electric, había desarrollado un sistema llamado Vitaphone de grabación de sonido sincronizado para cines y que experimentó primero con cortometrajes en los que actuaban famosos cantantes y, a continuación, en *Don Juan*, su producción más costosa hasta entonces y una de las más rentables.

El montaje en el sonoro. La moviola

Con la llegada del sonoro también cambió el montaje de las películas y se formaron multitud de profesionales al amparo del mismo. De la misma manera que cambiaron los guiones, al añadirse la música y los sonidos el montaje se hizo mucho más complejo. Antes había un trozo de película, la imagen. Ahora eran necesarios dos trozos de película (la imagen y los diálogos). Se añadieron enseguida más bandas, las correspondientes a las músicas y a los efectos sonoros. Todo se hizo posible gracias a la moviola, la máquina de montaje, que aunque existía antes, «la moviola muda», sin ella hubiera sido imposible montar las películas musicales que tanto influyeron en los primeros momentos del sonoro.

Don Juan, dirigida por Alan Crosland y protagonizada por John

El cantor de jazz (*The Jazz Singer*), A. Jolson, 1927.

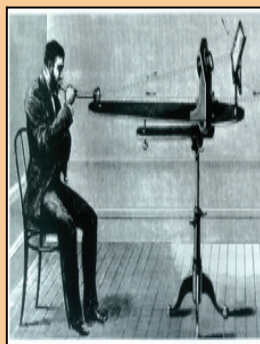
Anécdotas

- El sonido era un problema en los primeros tiempos del cine sonoro. Una amenaza mayor para la libertad de la imagen consistía en la necesidad de que el actor hablase cerca de los micrófonos. Los equipos de sonido de la época exigían que la persona que hablaba se dirigiese al micrófono y a corta distancia. Los micrófonos se escondían en los floreros, tras las cortinas o en la peluca de los actores. En muchos filmes de aquellos tiempos se puede apreciar el envaramiento de los actores y su cercanía extraña hablando con los objetos más diversos. Esto se refleja magistralmente en "Cantando bajo la lluvia", 1952.

Cantando bajo la lluvia.
(Singin' in the Rain),

- Uno de los grandes problemas del cine sonoro se debió a la insonorización que debió hacerse de los plató. El primer plató para sonido de la Warner en los antiguos estudios Vitaphone de Nueva York era una especie de gigantesca caja, de unos 14 metros cuadrados y 8,5 metros de altura, con cortinajes colgando por todos lados, en un intento por ahogar los sonidos no deseados.

- El conocido león del emblema de la Metro tuvo que ponerse también delante del micrófono.

- La llegada del cine sonoro supuso un duro golpe para Charles Chaplin quien, en principio, se negó a aceptarlo, negándole validez artística. Evitó hablar en dos películas ya sonoras: *Luces de la ciudad* (1931) y *Tiempos modernos* (1936), que no eran en realidad sino películas mudas con músicas y efectos ingeniosamente sincronizados. Todo hacía pensar que Chaplin, el gran mimo, sería una más de aquellas estrellas que no supieron adaptarse a la llegada del cine sonoro. Chaplin no habló en la pantalla hasta *El gran dictador* (1941), pero cuando lo hizo, volvió a tener los éxitos de siempre.

- Hubo películas sonoras, basadas en una variedad de sistemas, hechas antes de los años 1920, generalmente con intérpretes sincronizando los labios con grabaciones de audio previamente hechas. La tecnología era mucho más adecuada para propósitos comerciales, y durante muchos años los jefes de los principales estudios de cine de Hollywood vieron poco beneficio en producir películas sonoras. Estas películas fueron relegadas, junto con las películas de color, al estado de curiosidad.películas sonoras.

- La primera película sonora en recibir una aprobación crítica casi universal fue *El ángel azul* (*Der blaue engel*) estrenada el 1 de abril de 1930, fue dirigida por Josef von Sternberg. La primera película hablada estadounidense en ser ampliamente respetada fue *Sin novedad en el frente*, dirigida por Lewis Milestone, estrenada el 21 de abril. Se considera la película francesa *La edad de oro*, dirigida por Luis Buñuel, que apareció en octubre de 1930, una de las importaciones más estéticas, aunque más como una señal de expresión del movimiento surrealista que como cine en sí. La película sonora más antigua ahora reconocida por la mayoría de historiadores de cine como un obra maestra es *M* de Nero-Film, dirigida por Fritz Lang, que se estrenó el 11 de mayo de 1931.

- Eisenstein, después de su viaje a Hollywood y México, tras llegar a la Unión Soviética puso música, usando sistemas de sonorización, a varias de sus películas mudas. Destaca Alexander Nevski, 1938, con una fantástica banda sonora compuesta por Prokofiev.

Fragmentos tomados de:

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiadelcine.htm>

Castillo y el cine de animación en Venezuela.

José Castillo es uno de los precursores del cine de animación en Venezuela. Inspirado por Norman McClaren, maestro de la animación.

José Castillo nació en Caracas, Venezuela en 1932. Ha trabajado a lo largo de su carrera con la misma minuciosidad de un orfebre. Despojado de tendencias o tecnicismos sofisticados ha elaborado desde 1975, sus herramientas, que se reducen a un grupo de pinturas y una cinta de 35 milímetros, en la que plasma cuadro por cuadro su visionario y animado modo de interpretar el mundo.

Con una variante particular, el maestro Castillo ha optado hacer cine con un alfiler, por ejemplo, rayando la película para crear efectos de vibración análogos a los de las obras de Jesús Soto o Carlos Cruz Diez; o con la punta de los marcadores, aplicada directamente sobre la película, un oficio hecho con materiales básicos y una óptica totalmente independiente y personal.

Entre sus cortometrajes se incluyen algunos que resaltan en su fascinación por el mundo asiático el cual se ha quedado impreso en el oficio del animador. Se trata de un puño sobre celuloide que intenta recrear paisajes y escenarios cargados de misticismo milenario, armonía, y una poesía natural repleta de referentes de una cultura, su arte y geografía. Entre ellos, citamos, *KIMONO* y *FANTASIA CHINA*,

Otras obras del autor son *OJOS AZULES Y ¡AY, ZARAGOZA!* creadas en el 2003.

Como artista de animación, José Castillo ha obtenido importantes reconocimientos y premios en citas internacionales como el Festival Internacional del Film de Filadelfia, Festival Internacional del film Odense (Dinamarca), Festival Internacional de Animación de Japón y Festival Internacional de cine documental y Animación de Leipzig, en Alemania.

José Castillo

FILMOGRAFIA

- * CINEJIN. Venezuela, 1975. Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * EL CERRO DE LOS ELFOS, 1982 Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * LA HORMIGA DE HIROSHIMA, Venezuela, 1985. Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * LA CUCARACHITA, Venezuela-España, 1987 Dir. José Castillo. 10 min- DVD/35 mm.
- * AMOR Y PAZ. Venezuela, 1987 Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * LA PRINCESA Y EL GUISANTE, Venezuela, 1993. Dir. José Castillo. 1 min- DVD/35 mm.
- * LA PRINCESA Y EL GUISANTE, Venezuela, 1993. Dir. José Castillo. 1 min- DVD/35 mm.
- * LA SERPIENTE EMPLUMADA, Venezuela, 1995. Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * SAFARI, Venezuela, 1995 Dir. José Castillo. 5 min- DVD/35 mm.
- * MURUROA, MI AMOR, Venezuela, 1996 Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * CINETICO I, Venezuela, 2000 Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * CINETICO II, Venezuela, 2001 Dir. José Castillo. 6 min- DVD/35 mm.
- * FIESTA, Venezuela, 2001 Dir. José Castillo. 7 min- DVD/35 mm.
- * NATURA, Venezuela, 2001 Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * OJOS AZULES, Venezuela, 2003 Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * FANTASIA CHINA, Venezuela, 2003 Dir. José Castillo. Música: Shi shin Hai. 7 min- DVD/35 mm.
- * ¡AY, ZARAGOZA!, Venezuela, 2003 Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * CACHITO, Venezuela, 2004 Dir. José Castillo. 2 min- DVD/35 mm.
- * FANTASIA JAPONES, Venezuela, 2005 Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.
- * REVERON, Venezuela, 2005 Dir. José Castillo. 3 min- DVD/35 mm.

La niñez y el universo audiovisual en el 30 Festival

En el transcurso del 30 Festival del Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, se celebró el Segundo Foro Internacional "La niñez y su universo audiovisual" y el 22 Encuentro del Universo Audiovisual de Niño Latinoamericano UNIAL.

Durante el encuentro se realizaron intercambios de experiencias entre especialistas interesados en difundir opciones variadas en las programaciones televisivas, en abrir nuevas ventanas al amplio espectro de rubros, costumbres y culturas que integran el paisaje humano, así como en la creación de iniciativas en curso para niños y niñas en políticas audiovisuales.

Fueron presentados los libros *La niñez y su universo audiovisual* (versión digital) compilado por Pablo Ramos y Ailyn Torres, de la Casa Editorial ICAIC con el auspicio de la UNICF. y *La violencia en la televisión*, del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, editado en Quito, Ecuador.

Por otra parte, el jurado de animación del Festival otorgó los siguientes premios: Primer Premio: *El empleo*, de Santiago «Bou» Grasso (Argentina)

Tercer Premio: *Dossie Rê Bordosa*, de César Cabral

Entre los paneles y conferencias ofrecidos citamos: "Panorama de los festivales internacionales de cine y audiovisual para la niñez y la juventud, Niños, globales, lecturas globales: el desarrollo de la intertextualidad e Internet desde "abajo": usos sociales por niño y adolescentes de sectores populares y Los niños y las pantallas", "Putting Children in the Picture: developing strategies for children to gain access to greater diversity of expression" y Taller sobre Programación Televisiva para Preescolares.

Asimismo se ofrecieron presentaciones libres sobre temáticas afines, dedicadas al análisis de la participación de niños, niñas y adolescentes en la sociedad y en la creación audiovisual y la exhibición de producciones realizadas en talleres desarrollados en Cuba y diferentes partes del mundo, así como espacios de participación y expresión de las nuevas generaciones en los procesos de comunicación.

El empleo, de Santiago «Bou» Grasso (Argentina)

V al Paraíso, de Pablo Alibaud Hortal (Chile)

Segundo Premio: *V al Paraíso*, de Pablo Alibaud Hortal (Chile)

Tercer Premio: *Dossie Rê Bordosa*, de César Cabral (Brasil)

Mención: *Titiri-we, el canto de la noche*, de Viveca Baiz (Venezuela)

Tomado del *Cátalogo del XXX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano*.

Mención: *Titiri-we, el canto de la noche*, de Viveca Baiz

Felicidades a Juan Padrón por los 30 años del Elpidio Valdés