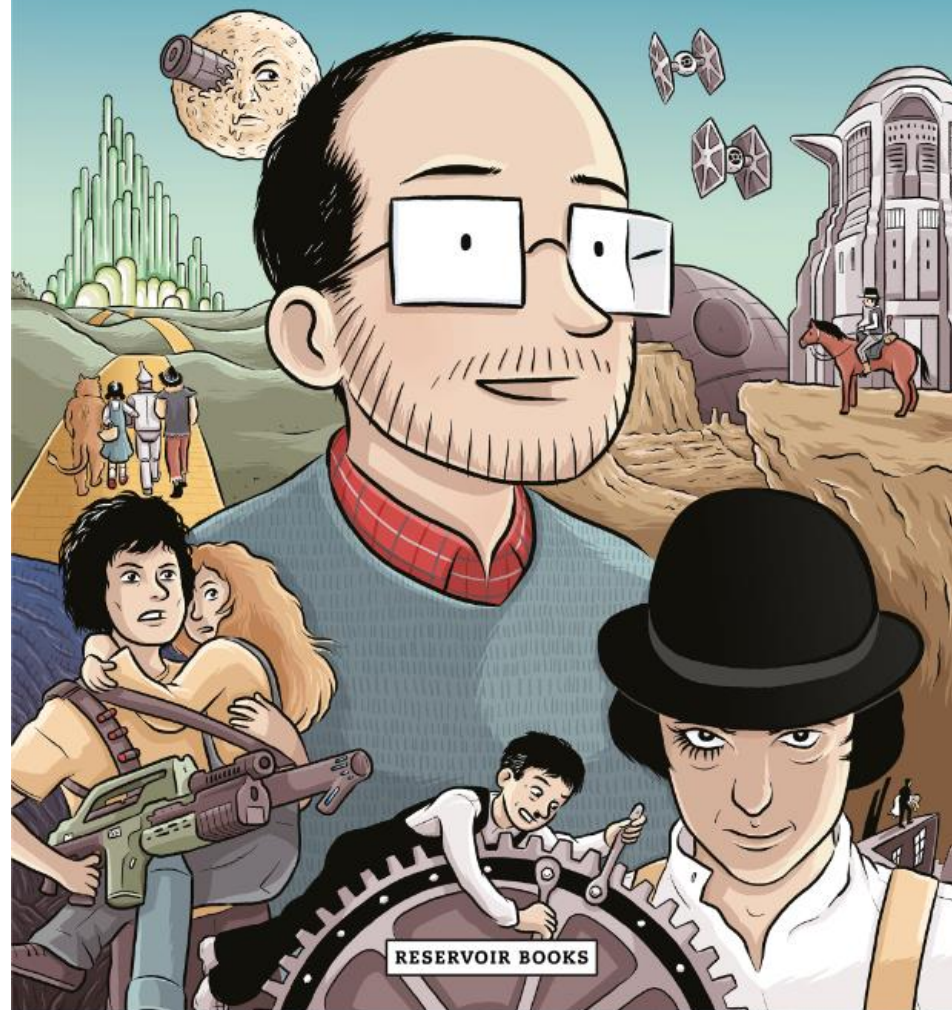

EDWARD ROSS

FILMISH

-UN VIAJE GRÁFICO POR EL CINE-

www.elboomeran.com

<http://www.megustaleer.com/libro/filmish/ES0148302#>

DESDE EL SENCILLO ESPECTÁCULO DE LLEGADA DE UN TREN A LA ESTACIÓN DE LA CIUDAD (1896) HASTA EL ENVOLVENTE 3D DE LOS TRUQUILLAZOS MODERNOS, EL CINE LLEVA MÁS DE UN SIGLO HACIENDO LAS DELICIAS DE LOS ESPECTADORES Y OFRECIÉNDOLOS INFINITAS FORMAS DE VER EL MUNDO CON OTROS OJOS.

COMO SEÑALA EL TEÓRICO ITALIANO FRANCESCO CASSETI, «EL CINE LIBERA NUESTRA VISIÓN, NOS LA DEVUELVE CON UN POTENCIAL ESTIMULANTE».

SI LOS LUMÈRES Y VÈRTOV SE PROFUSIERON ILUMINAR LA REALIDAD COTIDIANA, OTROS CINEASTA PIONEROS COMO GEORGES MÈLIÈS VIERON LAS POSIBILIDADES DE LA CÁMARA PARA CREAR ILUSIONES ÓPTICAS.

MAGO DE PROFESIÓN, MÈLIÈS FUE UNO DE LOS PRIMEROS EN DESCUBRIR EL POTENCIAL ILUSIONISTA DEL CINE DESPUÈS DE QUE UN ATASCÓ DEL MECANISMO DE SU CÁMARA TRANSFORMARA UN ÓMNIBUS EN UN COCHE FÚNEBRE EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS.

EN ESE MOMENTO, MÈLIÈS SE DIÓ CUENTA DE QUE LOS CINEASTAS PODÍAN SER ALGO MÁS QUE MEROS DOCUMENTALISTAS DE LA REALIDAD: PODÍAN CREAR MUNDOS.

EN LA HERMOSA Y EXTRAORDINARIA EL VIAJE A LA LUNA (1902), APROVECHÓ TODA LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA PARA CONTAR UNA FANTASÍA ESPACIAL, QUE SERÍA DECISIVA PARA LA EVOLUCIÓN DEL CINE NARRATIVO.

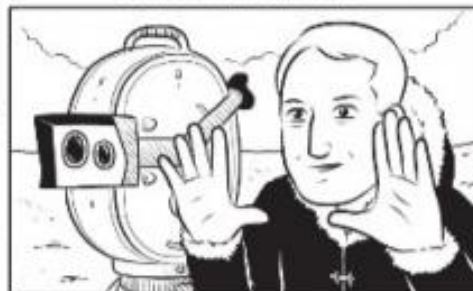
VALIÈNDOSE DE UNA SERIE DE COMPLEJOS TRAZOS, DE DECORADOS FINADOS Y DE EFECTOS ESPECIALES PRIMITIVOS, ESTE PIONERO DEL CINE HIZO APARECER COMO POR ARTE DE MAGIA UN FUSILAS LUNAR ASOMBROSO, DISTINTO DE TODO LO QUE SE HABÍA VISTO ANTES.

LA PELÍCULA, UNA AVENTERA IMPRESIONANTE AMBIENTADA EN UN MUNDO ESPECTACULAR, REDEFINIÓ LAS POSIBILIDADES DEL CINE E HIZO EVIDENTE LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA PARA MOSTRARNOS LO IMPOSIBLE.

EL DOCUMENTAL, PIONERO NANUK, EL ESQUIMAL (1922) PRETENDÍA MOSTRAR AL PÚBLICO LA VIDA REAL DEL PUEBLO INUIT EN EL ÁRTICO CANADIENSE.

PARA EL CINEASTA SOVIÉTICO DZIGA VÉRTOV, LA CÁMARA REPRESENTABA ALGO MÁS QUE UN SIMPLE SUSTITUTO DEL OJO: ERA UN INSTRUMENTO CAPAZ DE SUPERAR LOS DEFECTOS DE LA VISIÓN HUMANA.

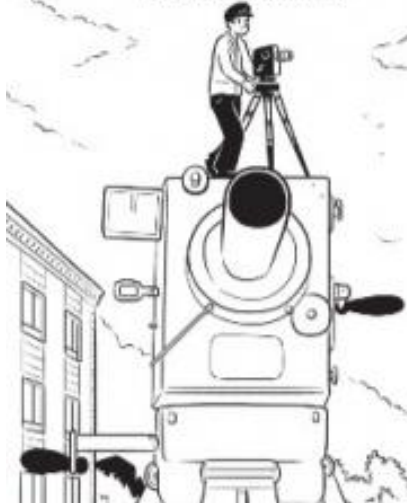

«NO PODEMOS MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OJOS, PERO SI PERFECCIONAR LA CÁMARA UNA Y OTRA VEZ.»

PARA VÉRTOV, LA CÁMARA DE CINE TENÍA LA CAPACIDAD NO SOLO DE DOCUMENTAR LA REALIDAD, SINO TAMBIÉN DE REVELAR AL ESPECTADOR UN MUNDO DESCONOCIDO, DE MODO QUE HACÍA «VISIBLE LO INVISIBLE, CLARO LO CONFUSO, MANIFIESTO LO OCULTO, PATENTE LO DISIMULADO».

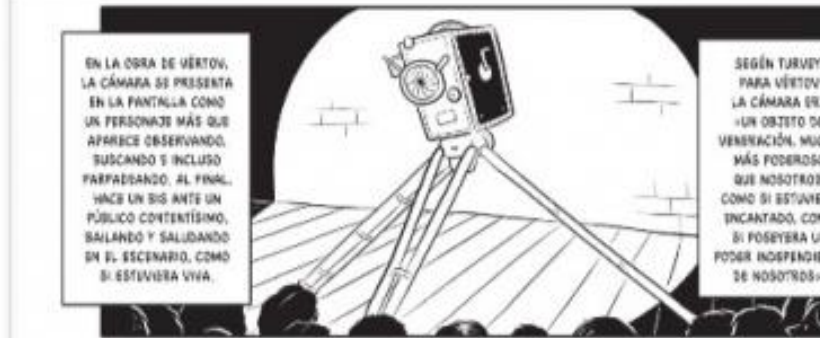
SU VERTIGINOSA OBRA MAESTRA EL HOMBRE DE LA CÁMARA (1929) ADOPTA ESA IDEA Y LA EXPLOTA, SIRVIÉNDOSE DE UNA CANTIDAD ASOMBROSA DE TÉCNICAS PARA REVELAR LA EFERVESCENTE HUMANIDAD DE LA VIDA SOVIÉTICA.

RECURRE A LOS FUNDIDOS, LAS PANTALLAS PARTIDAS, LAS MULTIPROYECCIONES, LA CÁMARA LENTA, EL MOVIMIENTO INVERTIDO Y NUMEROSAS TÉCNICAS PARA REFLEJAR EL DINAMISMO DEL PUEBLO SOVIÉTICO EN SU TIEMPO DE TRABAJO Y DE OCIO.

SIN EMBARGO, COMO INDICA EL TEÓRICO MALCOLM TURVEY, LA ESTRELA DE LA PELÍCULA NO ES NI EL «HOMBRE» DEL TÍTULO NI LA GENTE QUE APARECE EN ELLA, SINO LA PROPIA CÁMARA DE CINE.

EN LA OBRA DE VÉRTOV, LA CÁMARA SE PRESENTA EN LA PANTALLA COMO UN PERSONAJE MÁS QUE APARECE OBSERVANDO, BUSCANDO E INCLUSO FANTASMANDO. AL FINAL, HACE UN BIS ANTE UN PÚBLICO CONTENTÍSIMO, BAILANDO Y SALUDANDO EN EL ESCENARIO, COMO SI ESTUVIERA VIVA.

SEGÚN TURVEY, PARA VÉRTOV LA CÁMARA ERA «UN OBJETO DE VENERACIÓN, MUCHO MÁS PODEROSO QUE NOSOTROS, COMO SI ESTUVIERA INCANTADO, COMO SI POSEYERA UN PODER INDEPENDIENTE DE NOSOTROS».

ESA ERA UNA OPINIÓN HABITUAL ENTRE LOS PRIMEROS CINEASTAS, QUE CONSIDERABAN LA CÁMARA UNA TECNOLOGÍA POTENTE, CAPAZ DE ILUMINAR LA REALIDAD Y DE MOSTRARLES LA VERDAD SIN ADORNOS.

LA LENTE DE LA CÁMARA ES UN OJO SIN PREJUICIOS, SIN MORALIDAD, A SALVO DE TODA INFLUENCIA.

EL DIRECTOR JEAN EPISTEIN (CITADO EN CASSETI).

ES UNA AFIRMACIÓN SIMPLISTA, POR MUCHO QUE LA CÁMARA PUEDA REVELARNOS EL MUNDO COMO ALGO NUEVO, TAMBIÉN PUEDE SER UN GRAN INSTRUMENTO DE ENGAÑO.

POCO DESPUÉS DE LA APARICIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN 1839, LOS INVENTORES EMPEZARON A TRATAR DE APLICAR ESA NUEVA TECNOLOGÍA A LA CAPTACIÓN DEL MOVIMIENTO.

PIONEROS COMO EDWARD MUYBRIDGE Y LOUIS LE PRINCE CONCIBIERON FORMAS DE SUCALAR UNA SERIE DE FOTOGRAFÍAS PARA PROVOCAR LA IMPRESIÓN DEL PASO DEL TIEMPO.

ESAS PELÍCULAS PRIMITIVAS, CREADAS A BASTO DE CURIOSIDAD CIENTÍFICA Y DE ARTEFACTOS SEDIMENTARIOS Y EXPERIMENTALES, APENAS DURABAN UNOS SEGUNDOS.

PERO EL CONCEPTO SURTÍA EFECTO. EL OJO HUMANO, AL ENCONTRARSE ANTE UNA SUCESIÓN DE IMÁGENES ESTÁTICAS PERTENECIENTES A UNA SECUENCIA, LA ENTIENDE COMO TAL... PERCIBE UNA ILUSIÓN DE MOVIMIENTO.

A LO LARGO DE LOS SIGUIENTES AÑOS Y DÉCADAS, LAS TÉCNICAS DE RODAJE Y PROYECCIÓN FUERON PROGRESANDO Y, SIN PRESA PERO SIN PAUSA, EL NUEVO MEDIO DESPIEGÓ.

EMPEZARON A HACERSE DEMOSTRACIONES POR TODO EL MUNDO. AL PRINCIPIO ÚNICAMENTE CON ARTEFACTOS PROVISTOS DE UNA MALLA COMO LOS DE THOMAS EDISON Y MÁS ADELANTES CON LAS PROYECCIONES PÚBLICAS DE LOS HERMANOS LUMIÈRE.

ESAS PELÍCULAS, SIMPLES TESTIMONIOS DE HECHOS COTIDIANOS, ERAN UN REFLEJO DE LA VIDA DE FINALES DEL SIGLO XIX.

HOY PUEDE PARECERNOS PINTORESCAS E INCLUSO RAMPLONAS, PERO PARA AQUELLOS ESPECTADORES DE LOS PRIMEROS TIEMPOS SU MERA EXISTENCIA ERA ESPECTÁCULO SUFICIENTE.

AL POCO TIEMPO, LOS PIONEROS DEL CINE UTILIZABAN YA SUS CÁMARAS PARA RODAR EN RINCONES REMOTOS Y DOCUMENTAR HECHOS HISTÓRICOS IMPORTANTES. OPERACIÓN AL PÚBLICO LO QUE EL HISTORIADOR DEL SÉPTIMO ARTE TOM BUNNING LLAMA UN «CINE DE ATRACCIONES».

ESE IMPRESIONANTE SUSTITUTO DEL OJO HUMANO, QUE PODÍA SER TESTIGO DE LA HISTORIA EN NUESTRO NOMBRE, PROVOCABA UNA FASCINACIÓN CRESCIENTE. A DIFERENCIA DE UN CUADRO HISTÓRICO, DE UN BOCETO DE UNA BATALLA O DE UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO, ESAS IMÁGENES DESPERTABAN UNA CONFIANZA IMPLÍCITA. SE PODÍA VER QUE AQUELLO ERA REAL Y SABER QUE ERA CIERTO.

EL PODER DEL CINE ESTABA ASEGURADO.