

El cine de
Hollywood
en los tiempos clásicos
(1910-1960)

El nacimiento de Hollywood

- Los nickelodeon. La guerra de las patentes.
 - El Trust Edison (1907-1918).
 - Los exhibidores independientes emigran hacia California y fundan Hollywood en torno a 1910.
 - Razones de la fundación de Hollywood:
 - Alejarse de la presión del Trust Edison.
 - Beneficiarse de las concesiones baratas de terrenos para situar los estudios.
 - El clima californiano permite dedicar más tiempo a los rodajes de películas (hay más horas de luz al año).
 - Existencia de mano de obra barata.
 - ¿Quiénes fundan Hollywood?
 - Carl Laemmle (fundará la Universal)
 - William Fox (fundará los estudios 20th Century Fox)
 - Zukor y Jesse Lasky (fundarán la Paramount)
-

- Big Five.- Compañías más importantes. Disponen de estructuras de producción, distribución y redes de salas.
 - Paramount.
 - Metro Goldwin Mayer.
 - 20Th Century Fox.
 - Warner Bros.
 - RKO.
- Little Three.- No poseen salas propias.
 - United Artist.
 - Universal.
 - Columbia.
- Independientes.-
 - Walt Disney.
 - Estudios de Poverty Road, especializados en filmes de serie B.
 - Productores, actores y directores independientes, con estudios y financiación propia (David O. Selznick)

Studio System

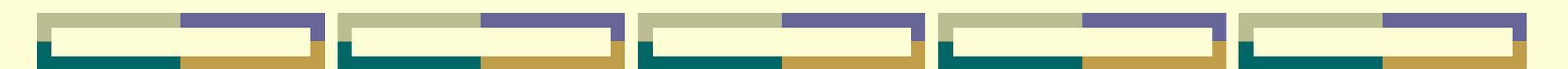
- Los estudios aspiran a controlar toda la cadena de distribución del filme: de la producción a la venta de palomitas en las salas.
- Los estudios llevan a cabo una política muy férrea de “fichajes” de directores, actores, guionistas, etc...
- Los estudios imponen una serie de normas de lo que debe ser una película de éxito.
 - Rasgos de género.
 - Apoyadas en un texto literario.
 - Basado en el lucimiento de la “estrella”.
 - Código de autocensura.
 - Final feliz.

Star System

“Los actores célebres hacen espectáculos célebres”

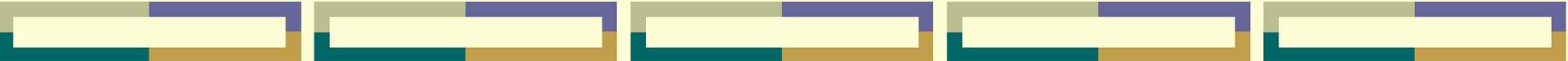
- El cine clásico de Hollywood (1910-1960) tiene uno de sus pilares fundamentales en el sistema de estrellas: Es necesario crear estrellas para atraer público a las salas.
 - La creación de la estrella se apoya en una importante campaña publicitaria a través de diferentes vehículos de comunicación: revistas, club de fans, etc...
 - “La estrella es el producto de una dialéctica de la personalidad: un actor impone su personalidad a sus héroes y sus héroes imponen su personalidad al actor. De esta sobreimpresión nace un ser mixto: la estrella” (Edgar Morin: 1970)
 - El tratamiento de la estrella en las películas clásicas debe someterse a unos principios:
 - La estrella de la película debe ser inmediatamente reconocida como tal.
 - El personaje interpretado por la estrella debe mantener al principio de la película algo de indefinición o misterio que se irá aclarando a lo largo del filme.
 - Por principio, la estrella debe aparecer lo antes posible, pero es necesario escoger el momento justo en que más resalte, en que sea más cautivadora para el espectador.
 - Los procedimientos para introducir una estrella varían dependiendo de su carácter, papel y género de la película.
 - En muchos casos, se opta por retrasar la aparición de la estrella para provocar en el espectador una especie de “necesidad”, de deseo.
-

Cine de Género

“El género se define por lo obligatorio y lo prohibido; algunos elementos deben aparecer para que el género sea reconocido como tal, mientras que otros deben estar ausentes para no transgredir la ley del género”

- En la época clásica, la casi totalidad de las películas rodadas en Hollywood pertenecen al cine de género.
 - Razones de la existencia de un cine de género:
 - a) La concepción industrial del cine.- Hacer películas de género es más rentable, económicamente hablando, porque reutilizas el material en numerosas películas.
 - b) Especialización de actores y directores, sobre todo, en diferentes géneros.
 - ¿Por qué desaparece el cine de género?
 - a) Al perder los estudios el control de las redes de distribución y exhibición, deja de ser necesario producir películas de bajo presupuesto para los “programas dobles”.
 - b) El mercado de las series de TV absorbe el espacio que antes ocupaba el cine de género.
 - c) Influencia sobre el cine de Hollywood de la modernidad europea, representada por los “nuevos cines”.
 - ¿Renace el cine de género?
 - Algunos géneros han resistido perfectamente el paso del tiempo, caso del terror-fantástico o la ciencia ficción.
 - Muchos cineastas actuales han vuelto al cine de género, aunque con la intención de revivirlo y enfrentarse críticamente a los mismos (caso de Spielberg, Coppola, Brian de Palma...)
 - El mercado del video doméstico vuelve a exigir la existencia de películas de bajo presupuesto.
-

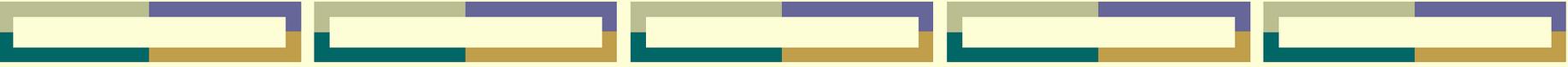
Rasgos narrativos del cine clásico de Hollywood (I)

- La elipsis.-
 - La elipsis fue un procedimiento narrativo básico de estas películas como consecuencia de las exigencias de economía de recursos y rapidez a la hora de narrar.
 - Todos los elementos del relato deben contribuir a la comprensión de la historia y a la caracterización de los personajes.
 - Todos los elementos que no son indispensables deben ser eliminados.
 - Montaje rápido.-
 - Desde 1920 se recomienda a los guionistas de Hollywood que construyan sus historias mediante tomas cortas para así aumentar la emoción del espectador.
 - Las tomas deben responder, exclusivamente, a tres funciones:
 - a) Enunciar la cuestión.
 - b) Retrasar la respuesta.
 - c) Resolver la cuestión
-

Rasgos narrativos del cine clásico de Hollywood (II)

- El suspense.-
 - La mayoría de las historias narradas en el cine clásico utilizan el suspense, entendido como la creación de incertidumbre en el espectador que se pregunta qué le reserva la historia a continuación.
 - La regla del deadline (fecha u hora límite fijada por la acción) es muy utilizada por los filmes del período.
 - El flash-back.-
 - Fue muy utilizado en el cine de los años 40 y 50.
 - Puede ser empleado con diferentes funciones:
 - a) Para analizar la psicología del personaje.
 - b) Para crear un deadline.
-

Rasgos narrativos del cine clásico de Hollywood (III)

- La autocensura.-
 - Entre 1930 y 1968 las productoras de Hollywood se aplican a sí mismas un código de normas morales que deben cumplir las películas. A este se le llamó Código Hays.
 - El Happy End.-
 - El final de una película viene determinado por una serie de factores:
 - a) El género, que tiene sus imperativos: una comedia musical no puede terminar con un baño de sangre, por ejemplo.
 - b) El productor, que sabe que con el final de la película se juega parte del éxito.
 - c) El censor, que exige un final que se adapte a los principios morales vigentes.
 - d) El espectador, que espera un final acorde con sus expectativas.
 - El Happy End es un recurso muy poderoso de este tipo de cine, ya que...
 - a) Impone un fin al relato.
 - b) Puede poner en entredicho toda la sensación de realismo o verosimilitud.
-