

CINETRIP

1930-1960

ALAN CROSLAND "EL CANTOR DE JAZZ" (1927) - VICTOR FLEMING "EL MAGO DE OZ", "LO QUE EL VIENTO SE LLEVO" (1939)
- WALT DISNEY "BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS" (1937) "PETER PAN" (1953) - GENE KELLY, STANLEY DONEN "CANTANDO BAJOLA LLUVIA" (1952) - JOHN FORD
"CENTAUROS DEL DESIERTO" (1956) - HOWARD HAWKS "RÍO BRAVO" (1959) - JOHN HUSTON "EL HALCON MALTÉS" (1941) - ORSON WELLES "CIUDADANO KANE" (1941)
- MICHAEL CURTIZ "CASABLANCA" (1942) - A. HITCHCOCK "CON LA MUERTE EN LOS TALONES" (1950) - VITTORIO DE SICA "EL LADRON DE BICICLETAS" (1948)
- A. KUROSAWA "LOS SIETE SAMURÁIS" (1954) - S. KUBRIK "SENDEROS DE GLORIA" (1957) - KING KONG (1933) - LEO McCAREY "SOPA DE GANSO" (1933) -
FRANK CAPRA "QUÉ BELLO ES VIVIR" (1946) - BILLY WILDER "EL CREPÚSCULO DE LOS DIOS" (1950) "CON FALDAS Y A LO LOCO" (1959) -

CINETRIP: ORÍGENES 1930-1960.
Un proyecto expositivo de la ACC

EXPOSICIÓN

Comisarios, diseño, redacción de textos y cartel:
Franjavi Quesada y Gonzalo Miralles - @dissenya2

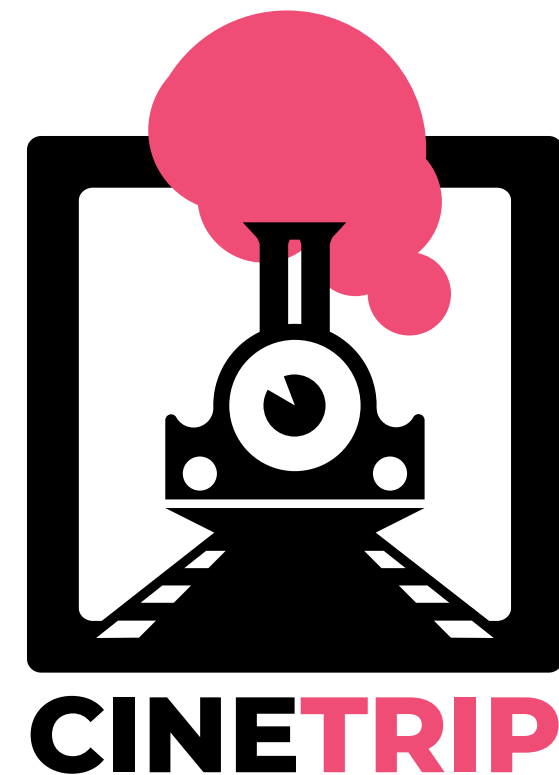
Maquetación de vinilos, fotos, página web y publicidad:
Roque A. Ortiz - www.roque-av.com

Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó
Del 14 de julio al 23 de septiembre de 2022

CATÁLOGO

Concepto, dirección de arte, redacción de textos e ilustraciones:
Franjavi Quesada y Gonzalo Miralles

Diseño y maquetación:
Roque A. Ortiz.

UN PROYECTO EXPOSITIVO DE LA ACC

Por segundo año consecutivo, la Asociación Creadores de Crevillent se embarca en este ambicioso proyecto coordinado por dos de sus socios: Gonzalo Miralles y Franjavi Quesada.

En esta segunda edición damos un gran salto en el tiempo y nos sumergimos en una época de grandes cambios. Las tecnologías y las inversiones económicas hacen que nuevas técnicas revolucionen la industria: el sonido le da palabras a los personajes y nace el género musical, el color ofrece infinitas posibilidades a los directores de fotografía, las pantallas de cine son cada vez más grandes y panorámicas otorgando un nuevo nivel épico a las películas, especialmente a las históricas.

Aunque es difícil agrupar tantas cosas en una sola exposición, la labor de documentación y redacción que acompaña a las obras hará que tanto niños como adultos conozcan una apasionante historia mientras que aquellos que ya la conocían pueden redescubrirla a partir de las obras expuestas.

Estas obras son el resultado del trabajo de nuestros socios y una muestra de las diferentes técnicas que utilizan. Todas ellas, obras originales que han sido realizadas expresamente para esta exposición.

Nos alegra que el Ayuntamiento de Crevillent haya vuelto a apostar por este viaje que el tren del cine emprendió hace ya un año y que sigue viajando en busca de nuevas estaciones en diferentes municipios como ya ha hecho en Sant Joan d'Alacant. Mientras tanto, al tiempo que el tren hace todas estas visitas, la ACC seguirá trabajando en los años de la historia del cine que todavía están por contar...

Roque A. Ortiz, presidente de la ACC, 2022

AJUNTAMENT DE CREVILLENT

Regidoria de Cultura

Des que el món es vera sorprés per l'invent dels germans Lumière, el cinema s'ha especialitzat a contar històries nodrint-se de les arts per a oferir una experiència inigualable.

Gràcies al bon fer de l'ASSOCIACIÓ DE CREADORS DE CREVILLENT, que l'any passat ens va sorprendre amb la seua particular visió dels orígens del cinema a bord de la seua icònica locomotora, enguany ens delecten amb un nou període històric que completa aquest apassionant viatge de coneixement d'innegable valor didàctic.

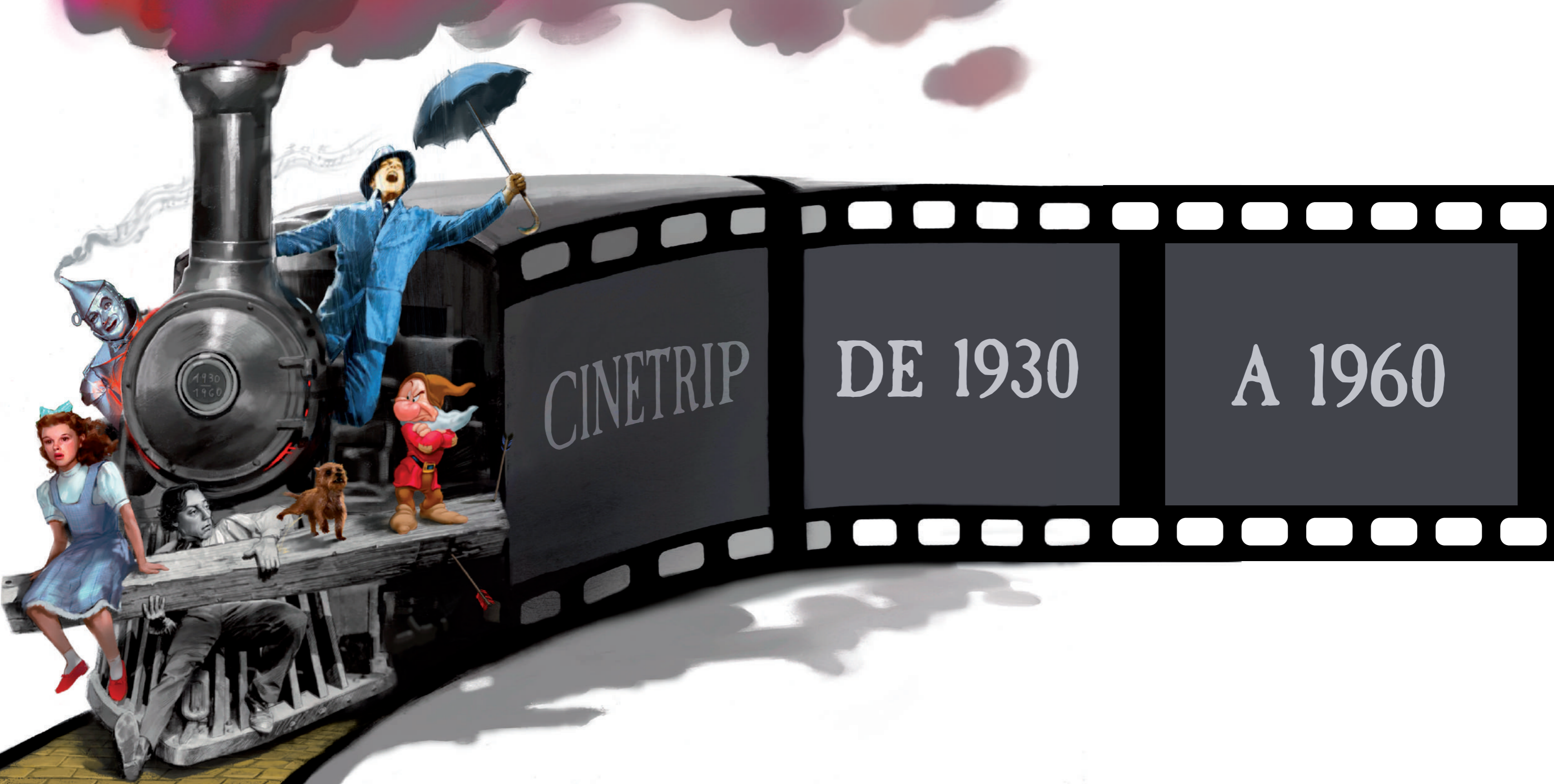
L'arribada del color o l'aparició del so cobren vida en els fotogrames que els membres d'aquesta associació han realitzat, des de cadascuna de les seues disciplines, per a oferir la seua particular visió d'aquest context històric 1930-1960 en què s'emmarca la temàtica triada per al Certamen de curts de Crevillent en la seua tercera edició: el gènere musical.

Una vegada més, la qualitat i l'exigència d'aquesta associació en qualsevol de les seues propostes ens brinda, al poble de Crevillent i a les seua benvolguda gent, l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència col·lectiva, igualment fascinant. Des d'estes línies vull reconèixer l'esforç que des de la Regidoria de Cultura i especialment el personal de la Casa Municipal de Cultura realitza, perquè totes les iniciatives culturals que se'ls proposen isquen avant.

Crevillent, 1 de juliol de 2022

José Manuel Penalva Casanova

Alcalde-president de l'Excm. Ajuntament de Crevillent

CINETRIP

DE 1930

A 1960

AVANCES TÉCNICOS: El sonido y el color

LA LLEGADA DEL SONORO

Desde finales del XIX varios físicos y empresarios venían esforzándose en introducir el sonido en el cine mudo, pero la mala calidad en los primeros intentos y los problemas de sincronización con las imágenes retrasaron su objetivo.

A principios del nuevo siglo, en los años 20, varios inventores -cuyas patentes contribuyeron a su perfeccionamiento- habían resuelto estos problemas grabando el sonido directo sobre el rollo de película. Pero la falta de financiación para adaptar los estudios y salas de cine a este nuevo sistema de proyección volvieron a retrasar su llegada.

Por fin, en 1926 se estrenó en Nueva York *Don Juan*, con música y efectos sonoros sincronizados, aunque no sería hasta el año siguiente cuando una película ofreciera los primeros sonidos y diálogos grabados de la historia del cine sonoro. Esta película era *El*

cantor de jazz (1927), considerada la primera película sonora de la historia del cine acabando así con 35 años de cine mudo. La primera frase que pudieron escuchar los espectadores en aquella proyección fue premonitoria: "Esperen, esperen. Aún no han oído nada".

Aquello supuso toda una revolución, y aunque al principio surgieron complicaciones ante el nuevo avance, sus ventajas se impusieron. La interpretación se llenó de matices, los diálogos se convirtieron en una parte fundamental del guion, que se volvió más rico y complejo. Y apareció la música capaz de enfatizar un momento narrativo abriendo una vía directa con la emoción del espectador, lo que sentaría las bases para un futuro género musical.

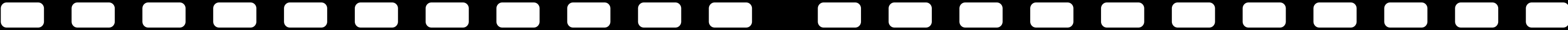
LA SUPERACIÓN DEL BLANCO Y NEGRO: EL TECNICOLOR

Desde sus orígenes, el cine en blanco y negro había empezado también a flirtear con el color mediante técnicas rudimentarias como el pintado manual de los fotogramas, con resultados desiguales. Pero en 1916 inició su andadura un proceso químico fotográfico con el propósito de transformar la industria y capturar el color llevándolo directamente sobre el celuloide.

Como todo proceso de innovación, la técnica requirió de un periodo de desarrollo y perfeccionamiento que tardó décadas en ofrecer un resultado aceptable. El nuevo sistema de filmación descomponía las imágenes en tres bobinas distintas, registrando un solo color en cada una de ellas, para más tarde proyectar el verde, el rojo y el azul simultáneamente sobre una pantalla, logrando ofrecer a la vista todo el espectro cromático. Aquel sistema revolucionario, que acabaría llenando de color las pantallas de todo el

mundo, se bautizó como Technicolor. Y aunque su primera proyección fue un absoluto fracaso -por la dificultad que entrañaba casar las imágenes de distinto color de las tres bobinas-, a medida que se fue perfeccionando supuso toda una revolución.

Una de las primeras películas en hacer gala de este sistema, además de ofrecer una hermosa metáfora del cambio que se avecinaba, fue la película de Victor Fleming *El mago de Oz (1939)*. En ella, los espectadores que acompañaron a Dorothy hacia un mundo de fantasía comenzaron su viaje con imágenes en blanco y negro para, a continuación, verse sorprendidos por un camino de baldosas amarillas. "Ya no estamos en Kansas" escuchó decir Judy Garland a su llegada a ese nuevo mundo. Y en efecto, aquel mundo de color que envolvió a Errol Flynn en *Robin de los bosques (1938)*, o a Vivien Leight en *Lo que el*

El paso atrás del sonoro

No todos los cambios que trajo el sonoro fueron positivos. Es verdad que se crearon nuevos puestos de trabajo, o que los guiones y el montaje se hicieron más ricos y complejos. Pero en el mundo de los actores también cundió el pánico, ya que tuvieron que someterse a "pruebas de voz" que algunas grandes estrellas del cine mudo no superaron, y acabaron cayendo en el olvido.

Los nuevos equipos de filmación requerían que el operador de cámara rodara desde una cabina insonorizada, donde no se enteraba de gran cosa. El dinamismo y la creatividad que se habían adquirido en tiempos del cine mudo se vio mermado con las nuevas condiciones de rodaje.

Peor aún era la necesidad de que los actores hablaran cerca de los micrófonos, camuflados convenientemente en los floreros, las cortinas o en sus propias pelucas. Los actores veían así limitados sus movimientos, y no era raro verlos interpretar sus papeles pegados a un paragüero, por ejemplo.

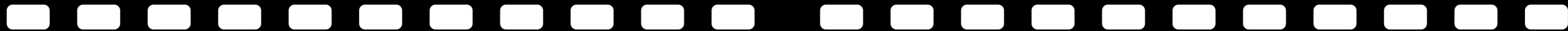
Otro problema que no tardó en aparecer fue el del idioma, pues no existía en el cine mudo, y que intentaron solucionar empleando subtítulos, lo que causó rechazo entre el público de la época. Se optó entonces por rodar la misma película en distintos idiomas y a menudo con otros actores que hablaran el idioma en cuestión, pero claro, esto era demasiado caro y la industria optó por la solución del doblaje.

Título: **Tarzán**
Autor: Vicente Pedro Quesada
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Tarzán de los monos"

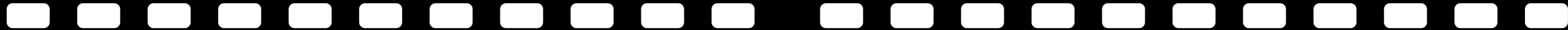
Título: **Marilyn**
Autor: Alfredo Mas Valero
Técnica: Acrílicos sobre tela
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Los caballeros las prefieren rubias"

Título: **Robin Hood**
Autor: Vicente Pedro Quesada
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Robin de los bosques"

Título: **Angry Tink**
Autora: Mónica Giménez Mas
Técnica: Ilustración digital
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Peter Pan"

WALT DISNEY

La animación hecha arte

Uno de los precursores en emplear el Technicolor –antes de *El Mago de Oz*– fue un dibujante y empresario llamado Walter Elias Disney (1901-1966). Este emprendedor afincado en Hollywood en 1923 fundó la compañía con su hermano Roy, y desde entonces volcó sus esfuerzos en elevar de categoría a la animación.

Disney empezó a destacar realizando pequeños cortometrajes animados cargados de emotividad y talento, tratando de llegar con ellos al corazón de los espectadores. Pero no fue hasta 1934 cuando su obsesión por encumbrar esta disciplina y convertir sus películas en verdaderas obras de arte lo impulsó a poner en marcha un largometraje; un proyecto soñado que impulsó numerosos avances para dotar de mayor realismo a sus personajes. Durante tres años reunió un equipo de dibujantes a los que formó para estudiar el movimiento corporal y que este se viera reflejado de una forma naturalista en su película. Novedosas técnicas de entintado y de filmación también se pusieron al servicio del largometraje, como la cámara multiplano: un invento desarrollado inicialmente para el cortometraje *El viejo molino* (1937) que permitía crear un efecto de profundidad descomponiendo el fondo en pane-

les de cristal. Al situar cada parte de la escena a una altura distinta, algunos elementos quedaban desenfocados y otros perfectamente nítidos, consiguiendo la ilusión de introducirse en la escena.

Tras casi cuatro años trabajando a contrarreloj, el 21 de diciembre de 1937 Walt Disney estrenó el primer largometraje de animación en Technicolor: *Blancanieves y los siete enanitos*.

La película costó 1,5 millones de dólares de la época y acabó recaudando 8 millones, salvando a Disney de la quiebra y asentando un modelo de producción que repetiría en futuros largometrajes. La calidad indiscutible de la animación –a todo color–, la emotividad de las historias, y la narración construida a base de canciones engalanando su banda sonora lo catapultaron al éxito.

Sentaba las bases de un género musical que iría ligado a sus largometrajes durante las décadas venideras. Prueba de ello son algunos ejemplos como *Pinocho* (1940), *Fantasia* (1940), *Bambi* (1942), *Cenicienta* (1950), *Alicia en el País de las Maravillas* (1951), *Peter Pan* (1953), *La Dama y el Vagabundo* (1955), o *La Bella Durmiente* (1959).

Título: **Roombianievs**
Autor: Gonzalo Miralles
Técnica: Acrílico y lápiz sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Blancanieves y los siete enanitos"

Título: **Alicia**
Autor: Gonzalo Miralles
Técnica: Oleo sobre tela
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Alicia en el país de las maravillas"

Título: **7 Notas**
Autor: José Cuerda
Técnica: Impresión digital de lettering manual a tinta
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: El género musical

EL GÉNERO MUSICAL

Melodías inolvidables

Desde que el cine sonoro estuvo llamado a reinventar la forma de contar historias, la conjugación de imágenes y sonidos abría un universo por explorar.

Impulsada por el concepto de espectáculo tan ligado a la sociedad norteamericana, especialmente en los teatros de Broadway donde brillaban sus números musicales, la narración fílmica fue acompañándose de canciones además de los diálogos, de algunos bailes apoyados en coreografías, y pronto esos temas pegadizos se convirtieron en melodías inolvidables que supusieron su mayor reclamo. Había nacido el género musical.

Gracias a los avances en sincronización de sonido e imagen, la técnica cinematográfica abrió la puerta a que las grandes melodías de Cole Porter, George Gershwin o Irving Berlin se trasladaran de los teatros elitistas de las grandes ciudades a las modestas salas de cine.

La aceptación de este género emergente entre un público entregado convenció a la industria de que el musical había venido para quedarse, y pronto los productores ampliaron su oferta con títulos tan memorables como La melodía de Broadway, primer musical en ganar el Óscar a la mejor película en 1929.

En la década de 1930, Busby Berkeley revolucionó el género alejándolo del teatro con títulos como The Go Getter o La calle 42.

Por su parte, la RKO llevaba al estrellato a la pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers, en películas como Sombrero de copa o El desfile del amor, que ya forman parte de la historia del cine.

Una década más tarde hizo su aparición Gene Kelly, que dominó el género gracias a su talento como coreógrafo, actor, bailarín, productor y director, sacando los rodajes a exteriores y ofre-

ciendo títulos tan inolvidables como Un día en Nueva York (1949), junto a Stanley Donen.

Una vez alcanzada la mayoría de edad, el género musical estaba ya instalado entre el gusto del público tanto como el drama, el western o el cine negro.

En los años 50 el musical vivió su época dorada con nombres como Elvis Presley en Viva Las Vegas o King Creole; el trío formado por Frank Sinatra - Bing Crosby - Grace Kelly con títulos como Alta sociedad; Vicente Minnelli, quien combinó con maestría comedia y musical en Un americano en París o Melodías de Broadway, y de nuevo a Gene Kelly, esta vez chapoteando y Cantando bajo la lluvia.

La música de las películas

Se conoce como **música diegética** a aquella que pertenece a la narración y que vemos reproducirse dentro de la película. Así ocurre en *Casablanca* (1942) con un famoso tema interpretado al piano por el personaje de Sam. Sin embargo, la **música extradiegética** es aquella que no pertenece a lo mostrado en pantalla pero sí acompaña o realza el tono emocional de la escena.

Título: **Rock Star**
Autor: Pedro Piñero Planelles
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "El Rock de la cárcel"

Título: **Ironman**
Autor: José Cuerda
Técnica: Cerámica esmaltada
Inspirado en: "El mago de Oz"

El cine se vuelve negro

El cine negro estuvo muy influenciado por la estética oscura del expresionismo alemán, igual que los filmes de terror de la Universal Pictures como *Drácula* (1931) o *La momia* (1932), debido al alto número de directores alemanes que migraron de Europa a los EE.UU. huyendo del auge del nazismo.

Título: **Refugiados**
Autor: Enrique Rosell
Técnica: Modelismo
Dimensiones: 33,5x33,5x22
Inspirado en: "Rojo Atardecer"

Título: **Halcón Maltés**
Autor: Francisco Javier Quesada
Técnica: Acrílico sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: El Halcón Maltés

OTROS GÉNEROS: El western y el cine negro

WESTERN

El western es considerado el género clásico americano por excelencia, y suele enmarcarse en la conquista del Oeste Norteamericano del siglo XIX.

El denominador común es un personaje errante similar a los caballeros de los antiguos cuentos europeos, enfrentando villanos, rescatando mujeres en peligro y transgrediendo las normas sociales sin traicionar su honor. Su caracterización incluye la vestimenta típica de un vaquero, su revólver, y su fiel compañero el caballo.

El género comenzó ya en el cine mudo con obras como *Asalto y Robo al Tren* (1903) de Edwin Porter. Pero sería John Ford quien plasmaría en *El Caballo de Hierro* (1924) un estilo romántico y épico que sentaría la estética del western clásico.

Autor de *La Diligencia* (1939), *Pasión de los fuertes* (1946), *Centauros del desierto* (1956) o *El*

hombre que mató a Liberty Valance (1962), John Ford encumbró el género en su época dorada, 1940-1960, junto a otros directores como Howard Hawks con sus *Río Rojo*, *Río Bravo*; William Wellman con *Caravana de mujeres*; Budd Boetticher con *Los cautivos*, o Anthony Mann con *Winchester 73*. Otros títulos destacados son: Murieron con las botas puestas, Solo ante el peligro, Johnny Guitar, Flecha rota o Veracruz.

EL CINE NEGRO

El cine negro, *Film noir* para el cine norteamericano, es un género que narra sucesos relacionados con gánsters y detectives poco corrientes que tratan de resolver crímenes, a menudo reflejo de la sociedad de los años 1940 y 1950.

En sus películas hay una crítica social a la facilidad con que los individuos se corrompen, son sobornados o se convierten en criminales. Un lado oscuro apoyado en un estilo visual donde sombras y claroscuros crean la atmósfera idónea para aportar dramatismo, y donde encajan per

fectamente los elementos propios del género: escenarios urbanos y nocturnos, humo, mujer fatal, tramas complejas, diálogos cortantes y cínicos...

Entre las películas que no se consideran cine negro, la que mayor influencia tuvo en el desarrollo del género fue *Ciudadano Kane* (1941), dirigida por Orson Welles. Su complejidad visual y su estructura narrativa de voz en off se repiten en docenas de clásicos del cine negro.

Para algunos estudiosos, la primera película que se establece totalmente dentro del género fue *El Halcón Maltés* (1941) de John Huston con Humphrey Bogart como protagonista. Otras películas destacadas de la época son *El sueño eterno* (1946) de Howard Hawks, *La jungla de asfalto* (1950) de John Huston, *Atraco perfecto* (1956) de Stanley Kubrick, *Los sobornados* (1953) de Fritz Lang, *Sed de Mal* (1958) de Orson Welles y *Perdición* (1944) de Billy Wilder.

Título: **Solo ante el peligro**
Autor: Vicente Pedro Quesada
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Solo ante el peligro"

Título: **John Wayne**
Autor: Alfredo Mas Valero
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Río Grande"

ALFRED HITCHCOCK

El maestro Hitchcock

Alfred Hitchcock influyó en múltiples directores y realizadores como Guillermo del Toro, Scorsese, Spielberg o Truffaut, quien lo entrevistó concienzudamente y dio lugar a un libreto imprescindible del que se extraen todas sus enseñanzas: El cine según Hitchcock.

Uno de los aciertos del director británico fue el de aliarse con el diseñador Saul Bass para incorporar las secuencias de créditos animadas a sus películas. Influyó en títulos de otros directores como Pedro Almodóvar, David Fincher, o las películas de James Bond.

Por último, es justo señalar que parte del genio del realizador se ocultaba tras las cámaras en las tareas de producción que asumía su esposa, Alma Reville, encargada también de las reescrituras de guion.

Hitchcock configuró un estilo distintivo que aún hoy es motivo de estudio en escuelas de cine de todo el mundo, conjugando forma y fondo a la perfección, es decir, la manera de realizar o estructurar la narrativa con aquello que se quiere contar con ella. Él mismo se postulaba en este sentido acerca del guion: "No me interesa el tema narrado, sino la forma de tratarlo. Para mí, el cine es pura forma".

La estructura de buena parte de su filmografía podría ser la de un sujeto que es acusado de un crimen que no cometió, rodeado de objetos y circunstancias que lo incriminan.

Uno de los elementos de los que se sirvió para construir su narrativa, bautizado por el propio director, era el conocido como *Mc.Guffin*: un elemento cargado de misterio que hace avanzar la trama pero que no es esencialmente importante para la historia. Gracias a sus innovaciones técnicas y al uso magistral de este recurso, se le llegó a conocer como el maestro del suspense.

Desde sus primeros trabajos demostró sobradas aptitudes en las tres etapas que recorren su

filmografía: inglesa, estadounidense bajo el mandato de Selznick, y finalmente independiente, donde pudo gozar de la libertad creativa que le permitió brillar como nunca.

De su método es sabido que tuvo buena mano en la dirección de actores y actrices (rubias, preferentemente) y que evitaba improvisar, guiándose por una planificación rigurosa que plasmaba con sus propios dibujos en un *storyboard*. Pero la clave de su virtuosismo a la hora de rodar era su dominio absoluto de los movimientos de cámara. Su capacidad para imitar la mirada del espectador, obligándolo a participar de cierta forma de voyeurismo, provocan en él ansiedad, miedo o empatía mientras el director se deleita en sorprender y confundir las expectativas, aumentando el suspense hasta alcanzar el clímax.

Algunos ejemplos en el marco de esta exposición son *Rebeca* (1940), *La ventana indiscreta* (1954), *Vértigo* (1958), *Con la muerte en los talones* (1959) o *Psicosis* (1960). Hitchcock es el precursor de lo que el cambio de siglo convertirá casi en un género: la película «de giro argumental».

Título: **Maestro del suspense**

Autora: Chris Romero

Técnica: Acrílico sobre tela

Dimensiones: 60x80

Inspirado en: "Psicosis"

AUTORES QUE HACEN HISTORIA

Título: **"Profundidad"**
Autor: Roque A. Ortiz
Técnica: Edición en Photoshop
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Ciudadano Kane"

ORSON WELLS (1915 - 1985)

Era pionero, ambicioso y técnicamente audaz. Su barroco estilo creó un denso universo moral en el cual cada acción trae enredadas, y con frecuencia trágicas, repercusiones.

Orson Welles revitalizó el teatro, reinventó la radio y filmó algunas de las mejores películas de la historia.

Su uso de la "profundidad de campo" le permitió crear, en algunas escenas, efectos dramáticos logrados por la composición más que por el uso del montaje. Esto se consiguió manteniendo enfocados tanto los primeros términos como los más alejados. Así, el espectador podía ver todo lo que se quería mostrar en un mismo plano.

No solo utiliza a los actores para relatar la historia. También se basa en los movimientos de cámara, la composición de los encuadres, el uso de la cámara subjetiva, y la utilización de espejos para la desfragmentación de los personajes.

Entre su filmografía se encuentran obras como: *Ciudadano Kane* (1941) Y *El tercer hombre* (1949).

AKIRA KUROSAWA (1910 - 1998)

Descendiente de auténticos samuráis, empezó su relación profesional con el cine en 1938. En 1943 tiene su primera gran oportunidad dirigiendo *La leyenda del gran judo*.

Siete años tras su primer film, estrenó *Rashômon*, ganadora del León de Oro en la Mostra de Venecia y de un Óscar honorífico (dicen que fue la razón de crear la categoría de "mejor película de habla no inglesa").

Empleaba las lentes de teleobjetivo por la manera en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones.

Otras peculiaridades del estilo de Kurosawa eran el uso de varias cámaras al mismo tiempo, el empleo de los elementos meteorológicos y su perfeccionismo, que le llevaba a tener unas formas muy autoritarias como director.

Entre sus obras anteriores a los años 60 destacan: *El perro rabioso* (1949), *Rashômon* (1950), *Vivir* (1952) Y *Los siete samuráis* (1954).

Kurosawa: un puente entre oriente y occidente

Siempre pendiente de la cinematografía y la cultura occidental, admirador confeso de John Ford, Kurosawa no ocultó su inspiración en el western americano para algunas de sus obras, como los siete samuráis. Pero lo más curioso es que esta misma película, a su vez, inspirará a John Sturges en uno de los western más populares: *Los siete magníficos* (1960) y al estudio Pixar en la obra de animación *Bichos* (1998). Otro director que encontró inspiración en la filmografía de Kurosawa fue George Lucas, quien se sirvió de películas como *La fortaleza escondida* (1958) para dejar huella en su trilogía de *Star Wars* (1977-1983), donde por cierto también aparecen muchos elementos propios del western. El círculo se cierra.

EL CINE MÁS ALLÁ DE HOLLYWOOD

Título: **Seven Samuráis Fake Musical**

Autor: Francisco Javier Quesada
Técnica: Acrílico y lápiz sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Los siete samuráis"

NEORREALISMO ITALIANO

Movimiento surgido en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por basarse en historias realistas, rodadas en exteriores y protagonizadas muchas veces por actores no profesionales pertenecientes a la clase baja de la sociedad, mostrando la precaria situación económica de la Italia de la posguerra.

Cinecitta era el centro de cinematografía nacional que durante la etapa fascista había producido películas de temática afín al régimen de Mussolini. Tras ser bombardeada durante la Guerra, los cineastas, faltos de recursos, se vieron avocados a grabar en exteriores y a utilizar actores no profesionales, lo que le daba un aire de autenticidad. Como no podían llevar los pesados equipos de sonorización al exterior se impuso el doblaje, pero también permitió una mayor agilidad y libertad de movimiento a la cámara.

Entre los principales exponentes tenemos a los directores Roberto Rosellini, *Roma, Ciudad Abierta* (1945); Luchino Visconti, *Obsesión* (1943); Vittorio de Sica, *El limpiabotas* (1946) y

Ladrón de bicicletas (1948); Federico Fellini, *Los inútiles* (1953), *La Strada* (1954). Esta corriente cinematográfica, a pesar de ser italiana, tuvo un enorme impacto en otros países. Por ejemplo, siendo precursora de la Nouvelle Vague.

NOUVELLE VAGUE

Esta corriente artística que surgió en Francia a mediados del siglo XX pretendía romper con la forma imperante de hacer cine que existía hasta ese momento. Sus integrantes no dudaron en denunciar el deterioro que percibían en el cine convencional realizando en la década de los 50, lo que convirtió a esta revolución en uno de los movimientos cinematográficos más influyentes de la historia del séptimo arte.

Entendían que el cine debía ser más consciente de su propia naturaleza y no actuar como un medio superfluo que no tuviera nada que decir al espectador. Por eso, sus principales características fueron la búsqueda artística de la verdad humana, mostrada con la mayor sinceridad posible. *Los 400 golpes* o *Hiroshima mon amour*, ambas de 1959, son buen ejemplo de este cine.

La autocensura de Hollywood

Durante su época dorada, las películas de Hollywood debieron acatar una serie de reglas que tenían por objetivo que la industria cinematográfica fuera un negocio rentable. Para eso, lo que se veía en pantalla debía ser apto para todo tipo de público y mantenerse alejado de cualquier polémica, escándalo o boicot.

Hacia finales de los años 20, como consecuencia de la presión de las ligas puritanas y las pérdidas económicas que podían significar películas de "moral dudosa", la asociación de productores de Estados Unidos redactó un código de autocensura con las normas que todos los estudios de cine debían seguir. Estas reglas se conocieron como el Código Hays, por William H. Hays, el productor republicano que las redactó.

El Código Hays se proponía controlar el terreno de lo "inmoral", entendiendo por tal a los vicios, la violencia y la sexualidad, pero también las burlas a la autoridad, las blasfemias y cualquier tipo de morbo; incluso se llegó a regular lo que debía durar un beso en pantalla: tres segundos.

A partir de los años 50, debido a la Guerra Fría, en Estados Unidos se desató el pánico al comunismo y se promulgaron varias leyes que limitaban o censuraban la participación en partidos o actos comunistas, de la mano del senador Joseph McCarthy (lo que se conoce como macartismo). Esta persecución pronto se extendió a los artistas cinematográficos.

El senador McCarthy puso en el punto de mira a guionistas, actores y directores de Hollywood "sospechosos", para ser sometidos a juicio por el mencionado comité y pasar a formar parte de una lista negra. A esta persecución se le conoce como la Caza de Brujas de Hollywood.

Título: **Atrapado en Harpo**
Autor: Sergio Davó
Técnica: Óleo sobre tela
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: Los hermanos Marx

A través de estos códigos QR podrás acceder al catálogo de la pasada edición y a una serie de actividades y contenidos adicionales destinados a fomentar la curiosidad y el interés por el cine.

ACC
ASOCIACIÓN CREADORES
DECREVILLEN

www.creadorescrevillent.com

Catálogo
Cinetrip I

Adivina la
película

Movimientos
de cámara

El Dolly
Zoom

El caso español

En los años 30, la industria cinematográfica española comenzaba a afianzarse. El público era muy receptivo al género costumbrista, las comedias y los musicales sobre zarzuelas, que cosecharon grandes éxitos. En este periodo bélico, prácticamente todo se redujo al cine documental. Pero mención aparte merece *Morena Clara* (Florián Rey, 1936) que se convirtió en la película más taquillera del cine español hasta entonces.

En la posguerra se retomó la producción cinematográfica fuertemente marcada por la censura. Se introdujo el noticiero NO-DO al comienzo de las películas. El mismo Francisco Franco, muy aficionado al cine, escribió bajo seudónimo el argumento de la película *Raza*.

Destacan en este periodo directores de la talla de Edgar Neville, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem.

EL OCASO DEL CINE CLÁSICO

Título: **Lucha libertad**
Autor: Pedro Piñero Planelles
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 60x80
Inspirado en: "Ben-Hur"

La etapa clásica o dorada de Hollywood se enmarca entre 1910 y 1960 y nos evoca un periodo de glamorosas estrellas y grandes películas, donde cada estudio tenía su propio equipo creativo, así como su propio estilo y toque personal. El objetivo no era otro que la producción de películas en masa aplicando fórmulas conocidas (*Star System*, géneros cinematográficos).

Esta época comportó el auge de las distribuidoras, pero tras la Segunda Guerra Mundial el poder de las grandes productoras comenzó a desvanecerse al perder el control sobre los técnicos, artistas y salas de exhibición.

La televisión fue otra de las razones por las que la Edad de Oro decayó, ya que el entretenimiento audiovisual ya no pertenecía sólo a la industria cinematográfica. El número de películas producidas disminuyó, al igual que los presupuestos destinados a ellas. Pero la falta de resultados obligó a un cambio de estrategia: los estudios debían producir historias espectaculares. Historias que no pudieran ser emitidas por televisión para atraer al espectador a las salas de cine.

A menudo los estudios apostaban por producciones muy costosas pero que luego no resultaban rentables, dejándolos prácticamente en la ruina (*Cleopatra*, 1963).

Todo parecía augurar un futuro incierto para Hollywood, hasta que en las siguientes décadas aparecieron un grupo de jóvenes directores, con ideas frescas y perspectivas de renovación, que cambiarían las reglas del juego.

De ellos, y de mucho más, hablaremos en la próxima parada en una galaxia muy, muy lejana...

PARTICIPANTES

JOSÉ CUERDA

IRON MAN
7 NOTAS

SERGIO DAVÓ

ATRAPADO EN HARPO

MÓNICA GIMÉNEZ MAS

ANGRY TINK

ALFREDO MAS VALERO

JOHN WAYNE
MARILYN

GONZALO MIRALLES

ALICIA
ROOMBANIEVES

ROQUE A. ORTIZ

PROFUNDIDAD

PARTICIPANTES

PEDRO PIÑERO PLANELLES

ROCK STAR
LUCHA LIBERTAD

FRANCISCO JAVIER QUESADA

HALCÓN MALTÉS
SEVEN SAMURÁIS FAKE MUSICAL

VICENTE PEDRO QUESADA

TARZÁN
ROBIN HOOD
SOLO ANTE EL PELIGRO

CHRIS ROMERO

MAESTRO DEL SUSPENSE

ENRIQUE ROSELL

REFUGIADOS

Albacete

Villena

Sax

Elda

El Pinós

Novelda

Murcia

Crevillent

Almoradí

Orihuela

Alcoy

Ibi

Xixona

Sant Vicent del Raspeig

Elche

Santa Pola

Guardamar del Segura

La Nucia

Finestrat

Villajoyosa

El Campello

Sant Joan d'Alacant

ALICANTE

Benissa

Calpe

Altea

L'Alfàs del Pi

Benidorm

MAR MEDITERRANEO

Próxima parada...

AJUNTAMENT
DE **CREVILLENT**

Regidoria de Cultura

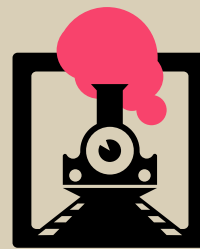

CASA DE CULTURA DE CREVILLENT

JOSÉ CANDELA LLEDÓ

ACC

ASOCIACIÓN **CREADORES**
DE **CREVILLENT**

CINETRIP