

NUEVOS CINES

CURSADA COMPLEMENTARIA DE HISTORIA DEL CINE 2
MATERIAL DE CLASES

NUEVOS CINES INTRODUCCIÓN

Es un fenómeno que comprende culturas y cinematografías muy diversas.

NOUVELLE VAGUE, FREE CINEMA, NEW AMERICAN CINEMA, NUEVO CINE, CINEMA NOVO, ETC

Desde el punto de vista productivo tuvo un protagonismo en los 60, a partir de discusiones que se dieron en los 50.

- *"Ontología de la imagen fotográfica"* (1945) de André Bazin
- Revistas de cine - *Cahiers du Cinéma*
- Análisis y críticas de cine
- Cinematecas - cines clubs
- Festivales de cine
- Escuelas de cine
- Cultura audiovisual

Repaso de las características del CINE CLÁSICO

David Bordwell:
Narración Clásica

Noël Burch:
Modelo de Representación Institucional

MONTERDE, José Enrique (1996): "La modernidad cinematográfica". En MONTERDE, J. E. y RAIMBAU, E. (Coord.), *Historia General del cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959)*. Madrid: ed. Cátedra, Signo e imagen.

- Predominio de la narratividad;
- Apertura y habitabilidad del espacio profílmico;
- Composición del encuadre en función del lugar privilegiado del sujeto espectador, caracterizada por la profundidad, el centramiento, el dinamismo interno;
- La planificación variable sobre un eje, que permite controlar la cantidad de información visual del plano;
- La ocularización múltiple, determinante de un montaje en continuidad espacio-temporal y basado en el raccord;
- La transparencia diagética derivada de la invisibilidad del dispositivo por borrado de las marcas de enunciación y de la conversión del discurso en historia, siempre a favor de un verosímil fuerte;
- La consolidación de unas prácticas espectatoriales definidas por los procesos de identificación o proyección;
- Un modelo industrial constituido por la interrelación entre el Sistema de Estudios, los géneros y el star system.

Características del CINE MODERNO según Monterde

- *Vanoye:*

- personajes problemático (*no tiene motivos y objetivos claros, sin voluntad precisa y con personalidad ambigua o ambivalente*),
- opaco (*vacío de característica psicológica... actúa poco y pasa de un estado a otro sin que se subrayen las relaciones de causa-efecto que motivan sus cambios*),
- no personaje (*no pueden formularse hipótesis sobre ellos, ni siquiera experimentarse ningún tipo de sentimiento*).

- *Tipo de personaje ajeno a cualquier identificación espectral*

Características del CINE MODERNO según Monterde

- La narrativa rompe con el valor mimético de la representación (*naturalidad*)
- Ruptura del découpage: discontinuidad narrativa (causal-tiempo-espacio)
- Importancia del azar, estructuras itinerantes, episódicas, ausencia de clímax a favor de situaciones triviales o cotidianas.

Características del CINE MODERNO según Monterde

- Presencia implícita o explícita de marcas de enunciación
- Conciencia del carácter discursivo del relato
- Importancia del aspecto estilístico en lo que refiere a la puesta en escena (más que pretensiones naturalistas)
- Concepto de *AUTOR*
- *El film como puesta en forma de un universo mental preconcebido por el cineasta*

Análisis del los NUEVOS CINES

MICCICHÈ, Lino (1995): "Teorías y poéticas del Nuevo Cine". En MONTERDE, J. E. y RAIMBAU, E. (Coord.), *Historia General del cine. Volumen XI. Nuevos Cines (años 60)*. Madrid: ed. Cátedra, Signo e imagen. (pp 15-30)

En el texto "Teorías y poéticas del Nuevo Cine" podemos encontrar niveles de análisis:

- a) En el nivel de las estructuras narrativas
- b) En el nivel de los procedimientos rítmicos
- c) En el nivel de lo <fílmico>
- d) En el nivel de los mensajes ideológicos
- e) En el nivel de las estructuras productivas

Análisis del los NUEVOS CINES

VELLEGGIA, Susana (2009): "La problematización del realismo de la mano de los movimientos de ruptura". En *La Máquina de la mirada*. Buenos Aires: Altamira. (pp 81-87)

"La red de interrelaciones que entretejen estos movimientos gira en torno a un eje: el abordaje cinematográfico de la realidad histórica de sociedades en crisis, desde una perspectiva crítica y adoptando como punto de partida el principio de autenticidad, antes que el de verosimilitud... el rasgo común a todos ellos es la ruptura con la institucionalidad cinematográfica forjada por la industria, principalmente la de Hollywood".

- a. *Relación teoría-práctica y la impugnación del modelo de cine hegemónico*
- b. *Cambios a nivel del discurso fílmico; la historia como tema y problema*
- c. *Cambios en el rol del director y en la relación cine-sociedad*
- d. *Cambios en los modos de producción*

NEORREALISMO ITALIANO

- Directores:

- Roberto Rossellini
 - *Roma, ciudad abierta* (1945)
 - *Paisá* (1946)
 - *Alemania año cero* (1948)
- Luchino Visconti
 - *La terra trema* (1948)
 - *Bellísima* (1951)
- Vittorio De Sica
 - *Lustrabotas* (1946)
 - *Ladrones de bicicletas* (1948)
 - *Umberto D* (1952)

NEORREALISMO ITALIANO

- Influencias:

- Cine soviético
- Escuela documental británica
- Realismo poético francés

- Características:

- Nuevo modo de producción.
- Verismo documental: escenarios naturales y actores no profesionales.
- Sobre el hombre como ser social: sectores populares frente a la crisis italiana de posguerra.
- *En vez de representar un real ya descifrado, el neorrealismo apuntaba a un real a descifrar, siempre ambiguo...*

- Final: *Democracia Cristiana, Plan Marshall* y recuperación económica.

NOUVELLE VAGUE

- *Cahiers du Cinéma*:

- Jean Luc Godard, Francois Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol.
- *Una cierta tendencia del cine francés.*

- Contra el cine de *Qualité*:

- Estética de estudio
- Basado en obras literarias
- Realismo psicológico
- Exponentes:
 - Claude Autant-Lara
 - Christian-Jaques

- Inspirado en la *Camera-Stylo* de Alexander Astruc.

Proponen un *Cine de Autor*:

- Robert Bresson
- Jean-Pierre Melville
- Jacques Tati
- Jean Renoir

NUEVO CINE FRANCÉS

- Jean Luc Godard
 - *Sin aliento / A bout de souffle* (1959)
- Francois Truffaut
 - *Los 400 golpes / Les quatre cents coups* (1959)
- Eric Rohmer
 - *El signo del león / Le Signe du Lion* (1959)
- Jacques Rivette
 - *París nos pertenece / Paris nous appartient* (1961)
- Claude Chabrol
 - *Los primos / Les cousins* (1958)
- Alain Resnais
 - *Hiroshima, mon amour* (1959)
- Agnès Varda
 - *Cléo de 5 à 7* (1962)