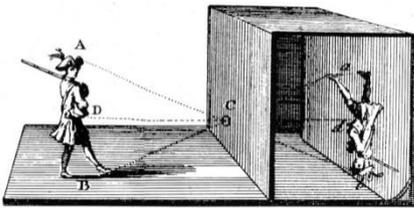

125 AÑOS

HISTORIA DEL CINE

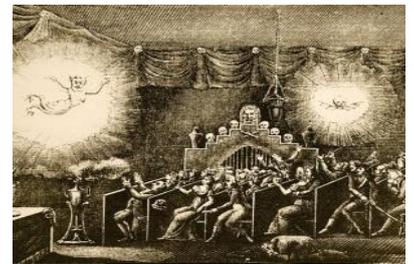
MAQUINAS ANTERIOES AL CELULOIDE

CAMARA OSCURA

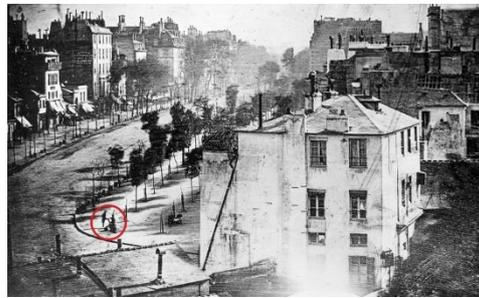
LINTERNA MAGICA

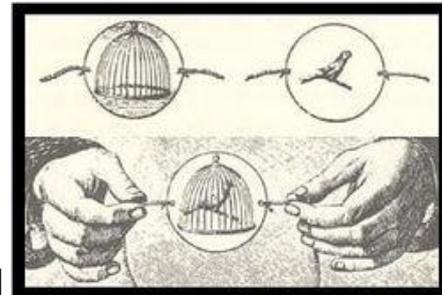
FANTASMAGORIAS

PRIMERA FOTOGRAFIA DE LA HISTORIA 1826

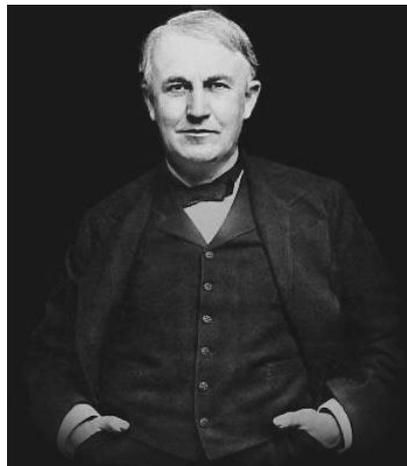
PRIMERA FOTOGRAFIA CON PERSONAS 1838

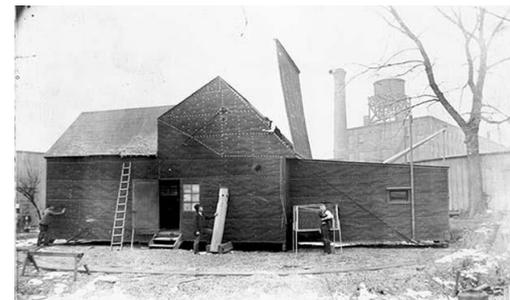
TAUMATROPO

ZOTROPO

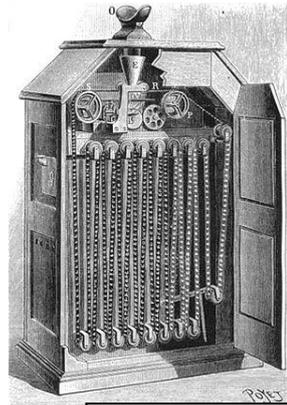
TOMAS ALBA EDISON Gran inventor
Funda en EEUU el primer estudio de cine

PRIMER ESTUDIO CONSTRUIDO POR
EDISON 1893

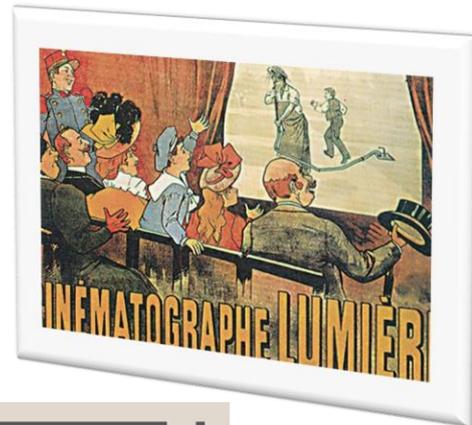
Llegamos a los hermanos Lumière. Hijos de Antoine Lumière y de Jeanne Joséphine Costille, Auguste y Louis nacieron en Besançon (Francia), pero crecieron en Lyon. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso de fotografías estáticas. .A partir de 1892, empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. De su viaje a Paris

kinetoscopio.

Antoine Lumière trajo un **kinetoscopio**. Los hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un proyecto que harían realidad, partiendo de los inventos ya existentes

Por fin, en el mes de febrero de 1895, los hermanos Lumiere, presentan y patentan su gran invento, el **cinematógrafo**, pero, no es hasta el mes de diciembre del mismo año cuando se realiza la primera proyección para el público, por lo que es entonces, el 28 de diciembre de 1895 cuando se dice que nace el cine.

“La sortie de l’usine Lumière à Lyon” **La salida de la fábrica Lumiere en Lyon**”, es el primer documental mudo, con una duración de 45 segundos en **soporte celuloide**.

En este mismo año los Lumière estrenan otro cortometraje: **“El regador regado”**. Está considerada como la primera película, con una duración de 48 segundos y 17 metros de película, ya presenta un argumento cómico, no es simplemente un documental, se proyectó en el café de Paris, pusieron 100 sillas de las que solo llenaron 36 personas y por primera vez se cobra un franco.

Durante los diez siguientes años se realizan 1400 películas entre 10 y dos minutos de duración.

Marie Georges Jean Méliès: Nace en 1865 en Francia, su habilidad en

la manipulación y creación cinematográfica, fue capaz de realizar lo que pudo llamarse el primer estudio, allí empezó a utilizar múltiples exposiciones, la cámara rápida y el color. Intenta trabajar con los Lumière, cosa que no consigue, pero su ilusión y

deseo de hacer muchas más cosas, le llevan a comprar su propia máquina y en 1896, comienza a realiza sus propias proyecciones, en su pequeño estudio. En 1902, se estrena su película **“Viaje a la luna”** la película fue un éxito mundial, aunque su creador no pudo beneficiarse. En EEUU se hicieron miles de copias. Pero la historia del cine la ha considerado como una de sus mejores películas. Al no poder distribuirla y con la llegada de la primera guerra mundial, se arruina completamente y uno de sus acreedores, quema toda sus producción, pues, los carretes contenían algo de plata. En 1913 Méliès decide no volver a tener contacto con el cine. Muchos años después, ya casado y vendiendo juguetes en la tienda de propiedad de su mujer, es reconocido por León Druhot, director de la revista de cine “Cinê-Journal” y reivindica su figura, en 1931 se le otorga la máxima condecoración de Francia, la Legión de Honor. Muere en el año 1938.

Pero el gran cine y el llamado el 7º arte, podemos decir que comienza en EEUU. y sobre todo en .....

El 31 de agosto de 1897 casi al mismo tiempo que los hermanos Lumiere en Francia, Thomas Alva Edison presenta en EEUU (Nueva York), un aparato que permitía ver imágenes en movimiento: el kinetoscopio. Edison patentaba este invento que sustentaría las bases de los futuros proyectores de cine.

En 1903 se proyecta la primera película en Hollywood, lo que sería más tarde y hasta nuestros días, la Meca del Cine, "Asalto y robo al tren" película que inició el género del western. Puede ser considerada como la primera obra importante, con argumento de ficción, del cine americano. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo y aunque la acción suele transcurrir de cara al

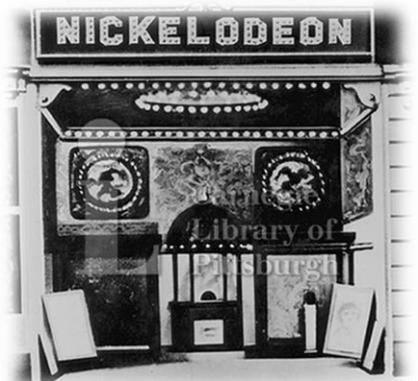
espectador, se observa un uso narrativo de la profundidad. Su última escena, un primer plano de un pistolero disparando sus armas hacia el espectador,

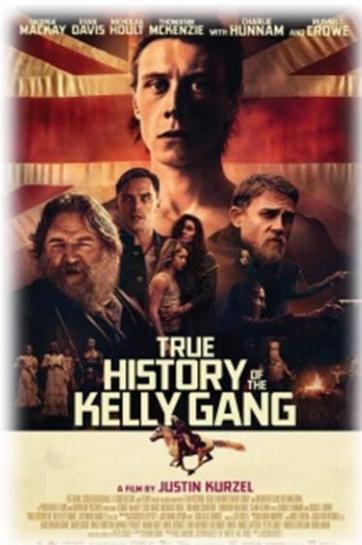

causó una impresión parecida a la que pudo hacer en su día el tren de los hermanos Lumière. La película fue un gran éxito para Edwin S. Porter, Edwin S. que trabajaba en los estudios Edison, es considerado como el primer director del cine norteamericano.

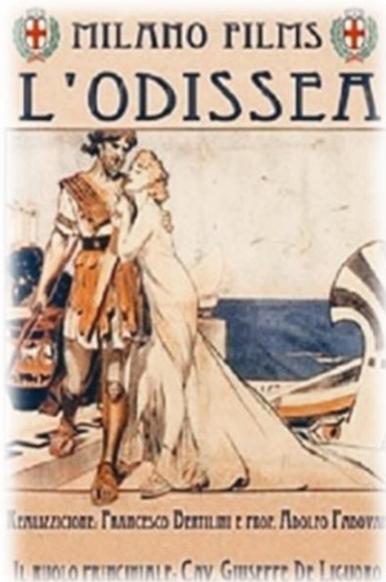
En 1905 se crean los primeros espacios dedicados exclusivamente a proyectar películas y se cobra por la entrada, los **Nickelodeones** su nombre a partir de Nickel, el nombre de la moneda de cinco centavos de Estados Unidos, y la antigua palabra griega Odeón, un teatro, con techo, este último creado de forma indirecta a través del famoso Odéon en París.

En 1906 el cine llega a Australia tuvo sus inicios con la producción de “The Story of the Kelly Gang” “Historia de Kelly Gang”, el primer largometraje, que duraba 70 minutos. Desde entonces, los equipos australianos han producido muchas películas, algunas de las cuales han recibido reconocimiento internacional.

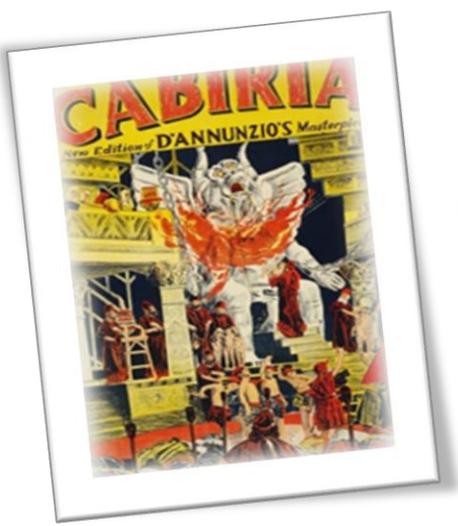
En Italia el cine comenzó apenas algunos meses después de que los hermanos Lumière hubieran descubierto el medio, cuando el papa León XIII fue filmado por algunos segundos mientras bendecía la cámara fotográfica.

En 1911 se proyecta lo que se consideró como primera película “La Odisea” con una duración de 70 minutos. Adaptación del grandioso poema épico de Homero, una historia de amor, muerte, pasión y destrucción. Ulises parte de Ítaca para luchar en la guerra de Troya. En su ausencia, su mujer Penélope se ve asediada por múltiples pretendientes. Acabada la guerra, Ulises se dispone a regresar, pero se verá envuelto en múltiples dificultades y aventuras.

En 1913 en Francia comienzan los seriales. Uno de los más populares personajes en la historia de la novela de folletín de crimen francés, **Fantômas** y apareció en un total de 32 volúmenes. Ha sido el tema de varias adaptaciones al cine, televisión e historietas. Su importancia en la historia de la novela de folletín de crimen y la ficción no puede ser subestimada, pues representa la transición entre los villanos de la novela gótica y los asesinos en serie modernos.

En 1914 en Italia se estrena lo que ya sería una gran producción con una duración de 120 minutos. “**Cabiria**”. Cuenta la historia de Cabiria, niña de la nobleza romana, que, junto a su aya, sufre esclavitud por parte de los cartagineses y que, tras muchas peripecias, es liberada al tiempo que Cartago es derrotada por Roma.

Entre 1913 al 1915 se reúnen en Hollywood tres grandes del cine mudo

Harold Clayton Lloyd (nace 1893 y muere 1971) fue un actor cinematográfico estadounidense, considerado uno de los más grandes

cómicos de la historia del séptimo arte.

Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los veinte fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Es conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían proezas físicas como trepar por los muros de altos edificios.

Charles Spencer «Charlie» Chaplin: Nace en Londres en 1889 y muere en Suiza en 1977. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Se le considera la primera y gran estrella del cine mudo.

Making a Living (Se trata de la primera aparición cinematográfica de Charlie Chaplin. En su segunda película **Kid Aut o Races at Venice** interpretó a un vagabundo de anchos pantalones, zapatos deformados, bigote, bastón y bombín. **Había nacido Charlie Chaplin.** "El bastón representa la dignidad de la persona, el bigote la vanidad y los zapatos deformados las preocupaciones".

Joseph Frank "Buster" Keaton: Nace en 1895, muere en 1966, fue un actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico.

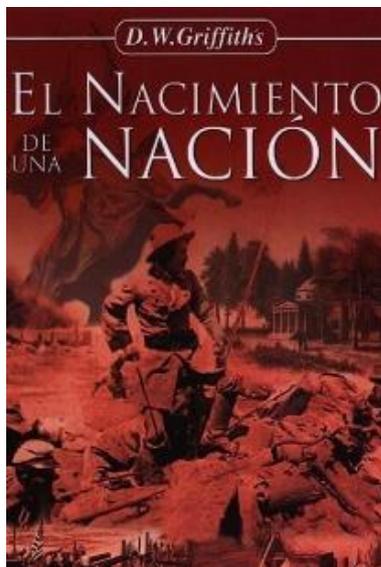
Su película *El maquinista de la General* (1927) figura en el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas del American Film

Institute y en el puesto 34 de las mejores películas de todos los tiempos.

Harold Clayton Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin forman el «triumvirato» de grandes cómicos del cine mudo y, como ellos, su carrera continuó en el período sonoro.

En 1915 se estrena “**El nacimiento de una nación**” (título original: *The Birth of a Nation*) es una película muda estadounidense dirigida por D. W. Griffith. Cuya duración fue de tres horas. Narra los acontecimientos más importantes de la creación de los Estados Unidos de América: la guerra civil, el asesinato de Lincoln, etc. Ha sido tachada de racista por su glorificación del Ku Klux Klan, pero tiene el mérito de ser la primera película que cuenta una historia de modo coherente: hasta ese momento una película era un conjunto de escenas con muy poca relación entre sí. Obtuvo un enorme éxito en su tiempo

Del cine mudo se han perdido muchísimas películas.....pero quiero recordaros algunas que fueron importantes y otras que han llegado a nuestros días.

El acorazado Potemkin Basada en hechos reales ocurridos en 1905, narra como la tripulación del acorazado Príncipe Potemkin de Táurida se cansan del tratamiento vejatorio e injusto de los oficiales. El detonante de la situación es la carne podrida que éstos quieren que los marineros se coman. Con este motín comienza el reguero revolucionario por Odesa y toda Rusia.

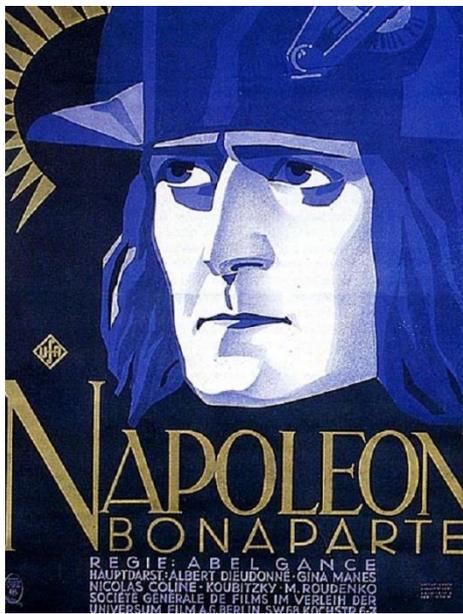
La quimera del oro es una película de comedia muda estadounidense de 1925 escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin. Es considerada como una de sus obras más célebres, y él mismo declaró varias veces que era la película por la que más quería ser recordado.

La pasión de Juana de Arco (en francés, La Passion de Jeanne d'Arc) es una película muda francesa de 1928 del director y guionista danés Carl Theodor Dreyer, protagonizada por Maria (ó Renée) Falconetti. Narra el procesamiento de la heroína francesa Juana de Arco ante la Inquisición.

El hombre mosca (título original en inglés: Safety Last!) es una película muda estadounidense de 1923 protagonizada por Harold Lloyd. Incluye una de las imágenes más famosas de la era del cine mudo: Lloyd colgado de las agujas de un reloj en lo alto del edificio.

- La idea para la película surgió alrededor de 1922 luego de que Lloyd presenciase a Bill Strother, quien tendría un rol en el filme, subir un edificio en Los Ángeles.

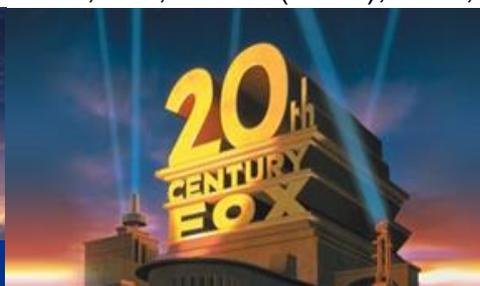

- **Napoleón** es una película muda francesa escrita, producida y dirigida por Abel Gance en 1927. Es considerada, debido a sus innovadoras técnicas cinematográficas, como un clásico del cine mudo. La película trata de la primera parte de la vida de Napoleón Bonaparte, desde 1781, cuando está en la academia militar, hasta 1796, cuando, ya nombrado general, emprende la batalla de Montenotte.

Los años 20 serán **la época dorada** del cine y en ellos nacen los grandes estudios cinematográficos. Con el año 1927 llega el sonido al cine y un poco más tarde en el año 1929 se hace entrega por primera vez, de la estatuilla tan preciada para todos, los premios Oscar, que han llegado hasta nuestros días.

En la época dorada se crean los estudios cinematográficos. Los cinco grandes eran: Paramount, Fox, Loews (MGM), RKO, Warner Brothers

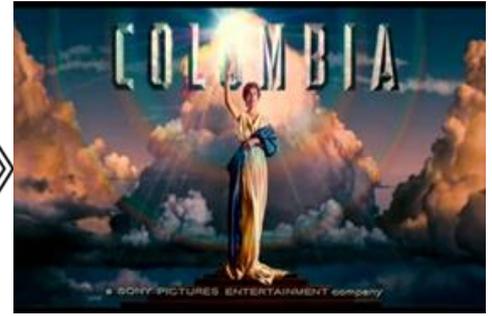
Estos eran los pequeños, que ahora son tan grandes como aquellos:

UNIVERSAL

UNITED ARTISTS

COLUMBIA

La gran diferencia entre unos y otros era que los cinco grandes controlaban todo, la producción, distribución y exhibición y los pequeños no podían distribuir ni exhibir sus películas, ellos tenían que contratar a los grandes estudios.

En estos momentos los grandes estudios son:

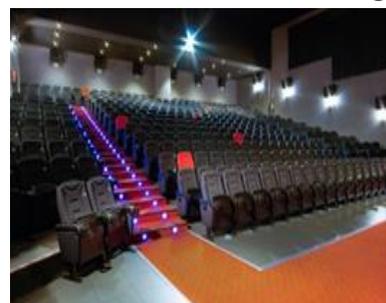

Y muchas más que veremos al final.

Antes de llegar a los premios, me gustaría comentaros que también las salas donde vemos las películas, han cambiado muchísimo. Ahora nos llega a casa todo, pero, si alguna tarde salimos para ir a un cine, me gustaría que recordarais como eran las salas.

Una sala pequeña de la actualidad 125 butacas.

Una sala un poco mayor que podemos disfrutar en los centros comerciales 330 butacas

La sala del cine Capitol, hoy teatro, que tenía 750 butacas.

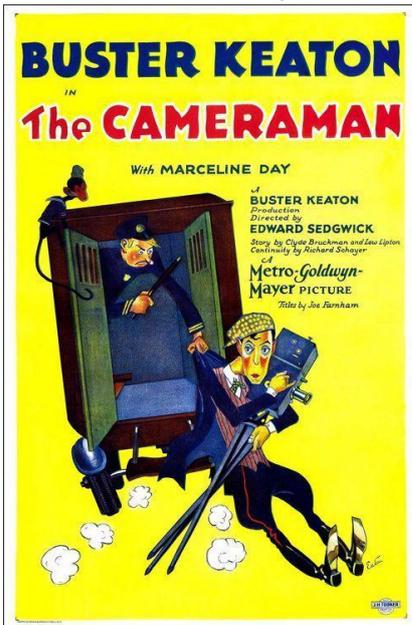
Pero quiero enseñaros una fotografía de las primeras salas, algunas llegaron a tener 3000 butacas, pero llegaron a tener 6000 o 6500 butacas.

La cantidad de acomodadores, aparcacoches, abrepuestas etc. Todo un ceremonial en los años 40.

Ahora nos vamos a situar en películas se proyectaban y veían en esos grandes cines.

Con esta breve introducción vamos a llegar a lo importante, cuando y como comienzan los premios OSCARS. Estos premios se fundan en el año 1927, pero la primera de las sesiones se realiza en el año 1929, con películas de los años 27 y 28.

El primer óscar se lo lleva la película “Alas” película todavía muda. Pero en aquellos años 27-28 hubo grandes películas como “El Cameraman” de Buster Keaton, otra “El Circus” de Charles Chaplin. En España teníamos “Un perro andaluz” dirigida por Luis Buñuel y codirigida por Salvador Dalí

