

ACTIVIDAD Nº 9

HAMAL - DIYS - FADU - UBA

CINE CUBANO

“LA REVOLUCIÓN ES LA EXPRESIÓN MÁS ALTA DE LA CULTURA”



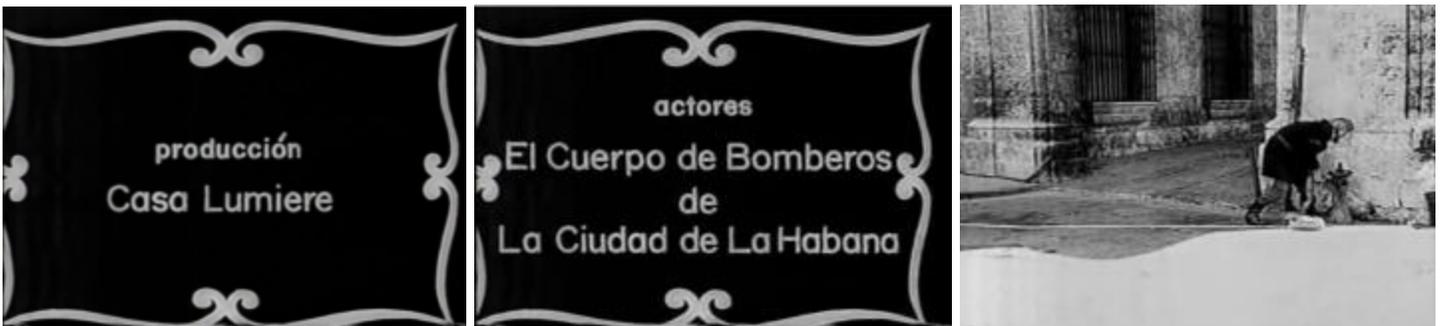
ALUMNA: MELINA MICAELA CATANIA

DNI: 36.816.546

EVOLUCIÓN DEL CINE CUBANO

ANTES DE LA REVOLUCIÓN

Las primeras proyecciones cinematográficas empezaron el 24 de Enero de 1897 por encargo de los hermanos Lumière, cuando Cuba era todavía una colonia de España. Así también se dieron los primeros rodajes en Cuba, como "Simulacro de un incendio" del francés Gabriel Veyre.



En esta época el cine era mudo y monocromático. El film, antes mencionado, trataba justamente de un simulacro de incendio, consta de planos generales que muestran las acciones del bombero, y planos generales largos que muestran el lugar. Mediante el montaje, con superposición de imágenes caricaturescas, se muestra el supuesto despliegue que se haría en caso de incendio. Luego con fotos fijas se da a conocer el lugar, el equipo y el equipamiento.

El cine mudo abarca la época de 1887 a 1937. Desde 1937 ya los adelantos tecnológicos permitieron el cine sonoro.

En 1898 se filmó "Luchando con nuestros muchachos en Cuba", esta película, al ser producida por norteamericanos, mostraba a sus soldados como héroes que liberaban a la isla del yugo español, omitiendo que había un ejército patriota que luchaba por su independencia. Como cita Peter Schumann, en "Historia del cine Latinoamericano"; "En los años anteriores a la revolución, el cine [...] formaba parte de la totalidad del instrumental colonial destinado a llevar adelante una política global de falsificación y de deformación de nuestra historia nacional y de nuestra identidad nacional".

En el período previo a la revolución, las producciones nacionales eran realmente pocas y de baja calidad formal y de contenido. Los avances tecnológicos sólo eran aplicados en películas pornográficas.

En el año 1906 había una producción de cine esporádica, de dos cortometrajes al año de carácter turístico o publicitario. Los estudios cinematográficos que se fundaban, desaparecían luego de publicar pocos trabajos, y sus nombres daban cuenta de la alienación de parte de la industria, ya que siendo cubanas se llamaban por ejemplo "Estudios Golden Sun Pictures".

En la época del cine sonoro se utilizó la música cubana adaptada al gusto del turista, en estas películas se daba la imagen de que la isla estaba compuesta por un pueblo simple y feliz, sin problemas, que bailaba y cantaba. Pero las mayorías de las películas se encargaban de imitar mal

las películas del extranjero, conduciendo a una degeneración del cine nacional. Por lo tanto, Cuba quedó ligada al cine con sus estudios de sincronización y para ser usado como estudio natural por sus paisajes, siendo un escenario barato para producciones extranjeras, siendo esto otra muestra de la explotación que padecía la isla, culturalmente a parte de política y económicamente.

Sin embargo, en el contexto de las provisiones del régimen barista, se constituye la Sociedad Cultural de Nuestro Tiempo, cuya premisa era “acercar el arte al pueblo” y sus integrantes Tomas Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa y Santiago Álvarez.

En 1913 surge el primer film de argumento de la mano de Enrique Díaz Quesada con “El rey de los campos de Cuba”. Según Peter Schumann, “fue el único realizador que veía en el cine un medio susceptible de cumplir una función social”.

En 1955, García Espinosa realiza “El Megano”, inaugurando el nuevo proceso de denuncia y crítica social. Cuenta con una banda sonora compuesta principalmente de dos ritmos, ambos instrumentales sin letra: Uno de cuerdas, con armonías suaves. El otro, aparentemente, de instrumentos de aire y cuerdas con más ataque. Los tamaños de planos varían, consta de un plano subjetivo, la mayor parte de las cámaras son de angulación normal, salvo en algunos planos detalles. La fotografía es naturista y el formato es en blanco y negro.



Este tipo de cine se coincide con sus reflexiones sobre la función del arte como estímulo y agente de excitación constante para adoptar una actitud de cambio frente a la vida, y será el que tendrá lugar luego de la Revolución. De aquí se desprenden las definiciones de **arte Desinteresado** y **arte Interesado**. Según García Espinosa, el arte está dentro de la vida de los hombres y estos no se realizan como artistas sino como hombres.

DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN

En 1959, el gobierno de Fulguencio Batista es derrocado por la oposición comunista encabezada por Fidel Castro y El Che Guevara. Entre las medidas que tomó el nuevo mandato, se encontraba la expropiación de territorios y empresas extranjeras, lo que provocó que EEUU le hiciera a Cuba un bloqueo económico y cultural. Sin embargo, la isla recibe el apoyo de los países comunistas de Europa. Este contexto político y económico va de la mano de un cambio también cultural y da las condiciones para la creación de la primera ley relacionada con el arte. Esta ley es

la que dará nacimiento al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC). La idea en esta nueva etapa sería “hacer un cine que sea arte y no una mera mercancía”.

Lopez Mohedano, llama la atención sobre el hecho de que la fomentación del cine haya sido de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno revolucionario. Hay que tener en cuenta que la población cubana era en su mayoría analfabeta y pobre, y un gran sector se encontraba en sectores marginados en donde los valores practicados representaban un obstáculo para la inclusión de esa población al proceso revolucionario el cine fue una de sus principales, por lo que el cine resultaba una muy útil herramientas política. Esto también explica medidas del ICAIC, como la creación de Unidades Móviles que permitieron la exhibición de películas en los lugares más alejados de la isla.

En el cine cubano, desde un primer momento, los realizadores más destacados fueron Tomás Gutiérrez Alea y García Espinosa. Ambos estudiaron guion en Roma con Cesare Zavattini, por lo que tuvieron una fuerte influencia en sus films del neorrealismo italiano.

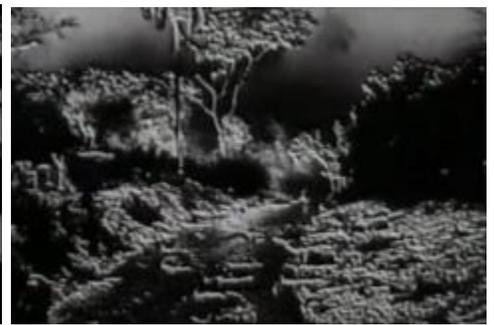
Uno de los planteos de Julio García Espinosa era hacer una revolución cultural. Esta implicaba que el arte no fuera ejercido sólo por especialistas y que fuera una actividad desinteresada, el arte no puede ser considerado como un trabajo.

En el año 1961, el ICAIC comenzó con las expropiaciones de las empresas cinematográficas, con lo cual pudieron poner los equipos técnicos al servicio del cine cubano.

En la primera década después de la revolución, predominaban los films de animación y trucaje, las películas pedagógicas y los cortometrajes documentales. Estos últimos trataban sobre todo de la realidad prerrevolucionaria de la zona rural. Algunos otros sobre las tradiciones culturales o la historia nacional.

En ese mismo año, el ICAIC creó una comisión evaluadora, con lo que se dio el primer caso de censura. El afectado fue Sabá Cabrera con su corto PM, que fue considerado ‘demasiado superficial y carente de una actitud crítica’ y su temática no respondía a los intereses de la población cubana. Esto marcaría una tendencia a abandonar ese tipo de cine.

En 1969, Manuel Octavio Gómez realiza “La primera carga al machete”, cuya temática era la lucha de independencia desde los comienzas abordada con el recurso de reportaje histórico, así va reconstruyendo la historia, interrumpiendo algunas veces para explicar el contexto o hacer comentarios, así como también con un coplero o letreros. *“La estructura de las estructuras narrativas lineales y el empleo de elementos distanciadores llevan al espectador a una actitud consiente de reflexión. Esta película está muy lejos de aquella calculadora táctica emocional que suele emplear el cine comercial cuando se disfraza de historicista”:*



Con este tipo de películas se abrió un nuevo camino estético en el cine cubano, lo cual en un principio parecería bueno, pero al enfocarse tanto en la nueva búsqueda estética esta se terminó convirtiendo en un fin en sí mismo y se perdió la transparencia con relación a su presente llegando a ser sólo una anécdota histórica cada uno de sus relatos, como por ejemplo en: “Páginas del diario” de Martí y “Una pelea cubana” de Gutiérrez Alea, ambas de 1971.

En este período se abre una crisis no sólo en el ámbito cinematográfico sino también en el económico y político de Cuba, por la cual se toman diferentes medidas para un proceso de nueva consolidación, como el establecimiento de una Constitución en 1976.

En esta época había un distanciamiento entre las artes elevadas y profesionales y el arte de los aficionados, que era ampliamente apoyado por el gobierno, lo que agudizó los conflictos de integración de la elite intelectual en la sociedad artística. García Espinosa, hace una reflexión interesante a cerca de este tipo de clasificaciones. Para él, como señala Lopez Mohedano, **arte de elite** es ‘parasitario’, que se ejerce de los especialistas para los especialistas. Luego el **arte popular**, que tiende a confundirse con el de masas, es el que necesita y desarrolla el gusto personal e individual del pueblo, y es en esencia antidogmático y antielitista. La idea de este tipo de arte sería que el rol de creador y el de receptor fueran intercambiables. Y por último el **arte de masas**, que es lo contrario, ya que necesita de un pueblo sin un gusto propio, que es realizado por unos pocos para una masa consumista y espectadora.

Según el autor, “No puede haber arte «desinteresado», no puede haber un nuevo y verdadero salto cualitativo en el arte, si no se termina, al mismo tiempo y para siempre, con el concepto y la realidad «elitaria» en el arte, Tres factores pueden favorecer nuestro optimismo: el desarrollo de la ciencia, la presencia social de las masas y la potencialidad revolucionaria en el mundo contemporáneo.”

Después de la crisis, se abre una nueva búsqueda del lenguaje cinematográfico original. Por ejemplo con “Girón”(1972), de Manuel Herrera. En su película, por ejemplo, los combatientes se salen de la interpretación para contar su propia experiencia.

En 1974, aparece en el escenario cinematográfico Sara Gomez, que realizó el largometraje “de Cierta manera”, en 1974, aunque no pudo finalizarlo por su muerte prematura. En su película, a partir de los problemas individuales de algunos personajes investiga la conciencia de ellos. Toma como base la relación entre un obrero y una maestra.

En 1975, Humberto Solás realizó “La Catantata de Chile”, donde para fijar los momentos más importantes de la lucha usó una mezcla estilística de alegoría y realismo, similar a un ‘realismo mágico’.

Las películas con más éxito de los años ’70 fueron “Memorias del subdesarrollo”, “Las aventuras de Juan Quiquín” y “Lucía”.

Santiago Álvarez fue un referente del cine cubano documental y de La épica en el cine documental. Hizo películas, algunas de más de dos horas, que como tema principal tenían a los viajes de Fidel Castro. Aunque en 1983, fracasó en su intento de hacer cine argumental en “Los refugiados de la cueva Muerto”.

Lisandro Duque Naranjo destaca que una nueva poética para el cine deberá ser ‘interesada’, ya que un arte ‘interesado’ es un cine imperfecto, en cambio el arte ‘desinteresado’, como plena actividad estética, sólo podrá hacerse cuando sea el pueblo quien haga el arte.

“Hoy en día **un cine perfecto** —técnica y artísticamente logrado— es casi siempre un cine reaccionario. La mayor tentación que se le ofrece al cine cubano en estos momentos —cuando logra su objetivo de un cine de calidad, de un cine con significación cultural dentro del proceso revolucionario— es precisamente la de convertirse en un cine perfecto.”[...] “**El cine imperfecto** entendemos que exige, sobre todo, mostrar el proceso de los problemas. Es decir, lo contrario a un cine que se dedique fundamentalmente a celebrar los resultados. Lo contrario a un cine autosuficiente y contemplativo. Lo contrario a un cine que «ilustra bellamente» las ideas o conceptos que ya poseemos”[...] “El cine imperfecto se propone un cambio en todas las estructuras, romper con la industria dada, con las formas exhibidas, con el papel del autor y del espectador, así como de los temas tratados y la forma de tratarlos.” (Esto me costó bastante entenderlo porque por momentos sentía algo contradictorio)