

CINEMATECA UTE Y CHILEFILMS
Presentan

MEDIO SIGLO DE CINE

de LUMIÈRE a
ROSSELLINI

Noviembre-diciembre 1972
Edificio de la Cultura Gabriela Mistral

Materiales de Cinemateca

Sección Cine y TV-UTE.
Chile Films.

Cine Experimental U. de Chile.
Servicio Alemán de Documentación.
Instituto Chileno-Francés.

SC
SECRETARÍA NACIONAL
DE EXTENSION Y COMUNICACIONES
SECCION CINE Y TV

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO.

"LUMIERE" (afiche)

CINE

A

arte del Siglo XX, Arte Moderno. Pero su realización también quiere decir Industria, Tecnología. Cine: Arte de Masas, Arte Popular. Cientos de miles de personas lo buscan y lo encuentran diariamente. Entrega y recibe influencias: literatura, música, artes plásticas, etc. Tiene su lenguaje propio, específico, sin embargo. Sus imágenes visuales, y también sonoras después de los años 30, se vinculan firmemente con las grandes experiencias del hombre de nuestro tiempo con su época. Experiencia que se asimila y se expresa de diferentes modos:

PRIMITIVOS (1895-1913):

Los hermanos Lumière perfeccionan descubrimientos anteriores de numerosos investigadores. Son los primeros en presentar en público (1895), verdaderas películas de cine. Sus films abren paso a un cine realista, documental. Georges Méliès, antiguo prestidigitador y mago escénico, aprovecha las posibilidades técnicas de esta reciente invención: logra numerosos trucos, crea sus propios decorados, haciendo progresar enormemente la narrativa cinematográfica. Instauro la fantasía y la ficción. Su obra se opone inconscientemente al realismo primitivo de los Lumière. Mientras tanto, cineastas alemanes, franceses e italianos manifiestan sus afanes moralistas; los daneses una inusitada libertad en los temas amorosos; los norteamericanos inician los "western" y las series cómicas.

EXPRESIONISMO ALEMAN (1920-1926):

El Expresionismo, a principios de siglo, se extiende a todas las artes. Su cine sufre una fuerte influencia del teatro. De éste toma escenografías enlazadas con los estados de ánimo de los protagonistas. Deformación y estilización en el tratamiento de personajes y situaciones, una fotografía al servicio de las imágenes y de la actuación, un ambiente en función de la luz, sirven aquí para mostrar, crudamente, las grandezas y limitaciones del hombre.

SURREALISMO (1923-1930):

Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos: creación al margen de todo principio estético y moral, la fantasía onírica, el humor desaprensivo y cruel, el erotismo lírico, la deliberada confusión de tiempos y espacios diferentes. Sus realizadores lo utilizan para escandalizar y exterminar a una sociedad burguesa mezquina y sórdida. Le otorgan a las imágenes un valor en sí mismas, recurriendo a los fundidos, acelerados, "cámara lenta", uniones arbitrarias entre planos cinematográficos y secuencias, etc.

EPOPEYA SOVIETICA (1925-1930):

Desplazamiento de grandes multitudes, sus luchas, sus significativos gritos y silencios. Lo individual y lo colectivo mostrados en el combate del pueblo soviético por afianzar la Revolución de Octubre. Sus cineastas hermanan brillantemente Arte y Visión Político-Social. Aún más, Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko, Kulechov y Vertov, revolucionan práctica y teóricamente el lenguaje cinematográfico, en especial las leyes y principios que estructuran el montaje.

NEORREALISMO ITALIANO (1945-1952):

El encuentro con una Italia destrozada por la guerra, la presencia de un cine fascista acartonado, plantean la necesidad de volver a un nuevo realismo. Había falta de material técnico, carencia de estudios para el rodaje, pero también existía el deseo de liberación de hombres con diferentes ideologías. La sencillez temática, casi documental, el uso de actores no profesionales, las filmaciones en la calle o en escenarios naturales, caracterizan a esta cinematografía. Ella se transforma en un instrumento de denuncia sobre los problemas que afectaban a las clases populares: cesantía, falta de viviendas, la desmedrada condición social de la mujer, las consecuencias de la guerra sobre la infancia.

PROGRAMA

PRIMITIVOS (1895-1913):

"FILMS" (1895-1903) de Augusto y Luis Lumière
"FILMS" (1896-1913) de Georges Méliès

Viernes 10 y sábado 11
de noviembre: 19 horas

EXPRESIONISMO ALEMAN (1920-1926):

"EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI" (1919) Robert Wiene
"EL ULTIMO DE LOS HOMBRES" (1924) de Friedrich Wilhelm Murnau
"METROPOLIS" (1926) de Fritz Lang

Domingo 12 nov. 16 horas
Domingo 19 nov. 16 horas
Lunes 20 nov. 19 horas

SURREALISMO (1923-1930):

"REGRESO A LA RAZON" (1923) de Man Ray
"ENTREACTO" (1924) de René Clair
"LA CARACOLA Y EL CLERIGO" (1926) de Germaine Dulac y Antonin Artaud
"EL PERRO ANDALUZ" (1928) de Luis Buñuel y Salvador Dalí

Viernes 24 y sábado 25
de nov. 19 horas

EPOPEYA SOVIETICA (1925-1930):

"EL ACORAZADO POTEMKIM" (1925) de Sergei Eisenstein
"OCTUBRE" (1927) de Sergei Eisenstein
"LA TIERRA" (1930) de Alexander Dovjenko
"HOMBRE CON LA CAMARA" (1929) de Dziga Vertov
"LA MADRE" (1926) de Vsevolod Pudovkin

Domingo 26, 16 horas
Sábado 2 de dic. 19 horas
Domingo 3 de dic. 16 horas
Viernes 8 dic. 19 horas
Sábado 9 dic. 19 horas y
Domingo 10 dic. 16 horas

NEORREALISMO ITALIANO (1945-1952):

"PAISA" (1946) de Roberto Rossellini
"LADRONES DE BICICLETAS" (1948) de Vittorio de Sica
"ROMA CIUDAD ABIERTA" (1945) de Roberto Rossellini

Viernes 15 dic. 19 horas
Sábado 16 dic. 19 horas
Domingo 17 dic. 16 horas

"POTEMKIM"

"LADRONES DE BICICLETAS"
(neorrealismo)

"LA MADRE" (pudovkin)

"METROPOLIS" (expresionismo)

Arte del Siglo XX, Arte Moderno. Pero su realización también quiere decir Industria, Tecnología. Cine: Arte de Masas, Arte Popular. Cientos de miles de personas lo buscan y lo encuentran diariamente. Entrega y recibe influencias: literatura, música, artes plásticas, etc. Tiene su lenguaje propio, específico, sin embargo. Sus imágenes visuales, y también sonoras después de los años 30, se vinculan firmemente con las grandes experiencias del hombre de nuestro tiempo con su época. Experiencia que se asimila y se expresa de diferentes modos:

CINE

"LUMIERE" (afiche)

PRIMITIVOS (1895-1913):

Los hermanos Lumière perfeccionan descubrimientos anteriores de numerosos investigadores. Son los primeros en presentar en público (1895), verdaderas películas de cine. Sus films abren paso a un cine realista, documental. Georges Méliès, antiguo prestidigitador y mago escénico, aprovecha las posibilidades técnicas de esta reciente invención: logra numerosos trucos, crea sus propios decorados, haciendo progresar enormemente la narrativa cinematográfica. Instaura la fantasía y la ficción. Su obra se opone inconscientemente al realismo primitivo de los Lumière. Mientras tanto, cineastas alemanes, franceses e italianos manifiestan sus afanes moralistas: los daneses una inusitada libertad en los temas amorosos; los norteamericanos inician los "western" y las series cómicas.

EXPRESIONISMO ALEMÁN (1920-1926):

El Expresionismo, a principios de siglo, se extiende a todas las artes. Su cine sufre una fuerte influencia del teatro. De éste toma escenografías enlazadas con los estados de ánimo de los protagonistas. Deformación y estilización en el tratamiento de personajes y situaciones, una fotografía al servicio de las imágenes y de la actuación, un ambiente en función de la luz, sirven aquí para mostrar, crudamente, las grandezas y limitaciones del hombre.

SURREALISMO (1923-1930):

Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos: creación al margen de todo principio estético y moral, la fantasía onírica, el humor desaprensivo y cruel, el erotismo lírico, la deliberada confusión de tiempos y espacios diferentes. Sus realizadores lo utilizan para escandalizar y exterminar a una sociedad burguesa mezquina y sórdida. Le otorgan a las imágenes un valor en sí mismas, recurriendo a los fundidos, acelerados, "cámara lenta", uniones arbitrarias entre planos cinematográficos y secuencias, etc.

EPOPEYA SOVIÉTICA (1925-1930):

Desplazamiento de grandes multitudes, sus luchas, sus significativos gritos y silencios. Lo individual y lo colectivo mostrados en el combate del pueblo soviético por ahanzar la Revolución de Octubre. Sus cineastas hermanan brillantemente Arte y Visión Político-Social. Aun más, Eisenstein, Pudovkin, Dovjokin, Kulechov y Vertov, revolucionan práctica y teóricamente el lenguaje cinematográfico, en especial las leyes y principios que estructuran el montaje.

NEORREALISMO ITALIANO (1945-1952):

El encuentro con una Italia destruida por la guerra, la presencia de un cine fascista acartonado, plantean la necesidad de volver a un nuevo realismo. Había falta de material técnico, carencia de estudios para el rodaje, pero también existía el deseo de liberación de hombres con diferentes ideologías. La sencillez temática, casi documental, el uso de actores no profesionales, las filmaciones en la calle o en escenarios naturales, caracterizan a esta cinematografía. Ella se transforma en un instrumento de denuncia sobre los problemas que afectaban a las clases populares: cesantía, falta de vivienda, la demediada condición social de la mujer, las consecuencias de la guerra sobre la infancia.

DISEÑO: E. MUÑOZ
TALLER GRAFICO UTE

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO.

DISEÑO: E. MUÑOZ
TALLER GRAFICO UTE