

LA TRASCENDENCIA DEL SÉPTIMO ARTE

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS

Jorge Luis García Santiesteban

Alejandro Pérez Ravelo

102, Facultad de Tecnologías Educativas , Universidad de las Ciencias Informáticas, Carretera a San Antonio de los Baños, km 2 ½, Boyeros, La Habana, Cuba, jorges@estudiantes.uci.cu

102, Facultad de Tecnologías Educativas , Universidad de las Ciencias Informáticas, Carretera a San Antonio de los Baños, km 2 ½, Boyeros, La Habana, Cuba, aravelo@estudiantes.uci.cu

Mayo, 2024

RESUMEN

El cine, como medio de expresión artística y entretenimiento, tiene una historia fascinante que se remonta a finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de una película en 1895, marcando el inicio de esta forma de arte. Este trabajo tuvo como objetivo evidenciar la importancia y trascendencia del séptimo arte en el mundo, pues a lo largo del siglo XX, el cine evolucionó rápidamente, desarrollando diferentes géneros y estilos. Los primeros años del cine se caracterizaron por películas cortas y mudas, como los cortometrajes de los hermanos Lumière. Posteriormente, surgieron géneros como el western, el melodrama y la comedia. Géneros como el musical, el cine negro y el cine bélico ganaron popularidad. Directores como Alfred Hitchcock, Orson Welles y John Ford dejaron su huella en la historia del cine. En las décadas siguientes, el cine se diversificó aún más, con el surgimiento del neorrealismo italiano, la nouvelle vague francesa y el cine independiente estadounidense. Géneros como la ciencia ficción, el terror y el cine de acción se consolidaron, atrayendo a grandes audiencias. Hoy día, el cine sigue evolucionando, adaptándose a los avances tecnológicos y a las cambiantes preferencias del público. Sin embargo, su esencia como forma de arte y entretenimiento permanece intacta, ofreciendo una ventana al mundo de la imaginación y la emoción.

Palabras clave: arte, cine, cinematógrafo.

RESUMEN

Film, as a medium of artistic expression and entertainment, has a fascinating history dating back to the late 19th century. The Lumière brothers held the first public screening of a film in 1895, marking the beginning of this art form. This work aimed to demonstrate the importance and significance of the seventh art in the world, since throughout the 20th century, cinema evolved rapidly, developing different genres and styles. The early years of cinema were characterized by short, silent films, such as the Lumière brothers' shorts. Later, genres such as western, melodrama and comedy emerged. Genres such as musicals, film noir and war films gained popularity. Directors such as Alfred Hitchcock, Orson Welles and John Ford left their mark on film history. In the decades that followed, cinema diversified further, with the rise of Italian neorealism, French

New Wave and American independent cinema. Genres such as science fiction, horror and action films were consolidated, attracting large audiences. Today, cinema continues to evolve, adapting to technological advances and changing audience preferences. However, its essence as a form of art and entertainment remains intact, offering a window into the world of imagination and emotion.

Palabras clave: *art, cinema, cinematograph.*

INTRODUCCIÓN

La historia del cine es un fascinante viaje a través de la evolución de una de las formas de arte más influyentes y populares del siglo XX. Desde sus humildes comienzos en el siglo XIX con inventores como Thomas Edison y los hermanos Lumière, el cine ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en una poderosa herramienta de expresión artística y cultural. Los primeros trabajos cinematográficos, como "El regador regado" de los hermanos Lumière, sentaron las bases para lo que se convertiría en una industria multimillonaria y una forma de entretenimiento global. A lo largo de los años, el cine ha explorado una amplia variedad de géneros, desde el drama y la comedia hasta la ciencia ficción y el terror, reflejando así la diversidad de intereses y emociones humanas. Directores visionarios como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick y Steven Spielberg han dejado una marca indeleble en la historia del cine, creando obras maestras que han desafiado las convenciones y han inspirado a generaciones de cineastas. Los géneros cinematográficos han evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos, pero siempre manteniendo su capacidad única para transportar al espectador a mundos imaginarios y emociones profundas. Debido a que la historia del cine es un testimonio de la creatividad humana y su capacidad para trascender fronteras y conectar a personas de todo el mundo a través de la magia de la pantalla grande, este trabajo tiene como objetivo argumentar lo que hace al séptimo arte tan especial y trascendente.

DESARROLLO

Cuando hablamos de cine nos referimos, al mismo tiempo, a una técnica, una industria y a una forma de arte, cuyo rasgo central es la capacidad de recrear la ilusión del movimiento a partir de la captura y exhibición de fotografías (fotogramas) continuas a una velocidad mayor a la que el ojo puede detectar. La palabra “cine” es la forma abreviada de cinematografía, palabra formada por las voces griegas *kiné* (“movimiento”) y *graphos* (“escritura” o “inscripción”), y que es como se conoce a esta técnica particular, inventada en el siglo XIX.

El origen del cine se remonta a fines del siglo XIX, cuando se creó el cinematógrafo, la máquina capaz de grabar y reproducir imágenes para crear la sensación del movimiento. Hubo muchos antecedentes a esta invención, que iba de la mano de los primeros pasos formales en la técnica de la fotografía. Quizás, el más importante de ellos haya sido el “kinetoscopio” de los estadounidenses William Dickinson (1860-1935) y Thomas Alba Edison (1847-1931), cuyas funciones eran aún muy limitadas, en comparación con el cinematógrafo patentado en 1895 por los famosos hermanos Lumière, Auguste Marie (1862-1954) y Louis Jean (1864-1948), hijos del fotógrafo Antoine Lumière; quienes, un 28 de diciembre de 1895 en París, llevaron a cabo la primera proyección pública de cine. Consistió en una serie de, por llamarlos de alguna manera, documentales: tomas de obreros trabajando o de un tren aproximándose a la estación de La Ciotat. Justamente la filmación del tren causó un impacto tan grande en los espectadores, que muchos huyeron despavoridos de la sala. Algún tiempo después, los Lumière fueron también los primeros en hacer ficción cinematográfica, adaptando una tira cómica de Hermann Vogel en dos cortometrajes humorísticos, conocidos hoy como “El regador regado” (*L'arroseur arrosé*).

“Se dice que el cine nació un 28 de diciembre de 1895 en París. Ese día fue la primera representación pública del cinematógrafo” («Historia del Cine ⇒ Web sobre la Historia del Séptimo Arte» 2024).

Inicialmente, estas exhibiciones se llevaban a cabo en sótanos, clubes nocturnos y cafés, con asistencia masiva y no duraban más que unos pocos minutos. Se trataba de un cine aún rudimentario, mudo y en blanco y negro, que acompañaban lecturas, música y mucha participación de la audiencia. Sin embargo, estos humildes inicios demostraron ser sumamente rentables, y una nueva industria surgió a lo largo de los siguientes 30 años, lista para invertir en la producción fílmica, pero también en la innovación de sus aparatos y materiales. Así nació la industria del cine.

El cine mudo desde sus inicios alrededor del año 1930, ha sido todo un desafío no solo para los directores, sino para todo el equipo en general. Si regresamos al pasado podemos deducir fácilmente que la calidad para las películas no era la misma que hoy, por lo tanto, era difícil (Luisa 2021b).

Gracias a ello, desde inicios del siglo XX tuvieron lugar los primeros intentos de un cine a color, cuyos primeros resultados formales aparecieron alrededor de 1915. Sin embargo, esto no sería algo popular hasta mediados del siglo. En cuanto al sonido, los primeros filmes eran acompañados en cada proyección por músicos en vivo, o, a lo sumo, con grabaciones musicales que acompañaban la atmósfera del relato. En 1927 apareció en los Estados Unidos el primer largometraje con un diálogo

sincronizado, grabado en un disco aparte con cada carrete de la película, y que debían reproducirse al unísono. Se trató de “El cantante de Jazz” (*The Jazz Singer*).

“Conquistados el color y el sonido, en 1930 tuvo lugar la “Edad dorada” del cine. El séptimo arte había llegado para quedarse” («Cine - Concepto, origen, historia, géneros y elementos» [sin fecha]).

Séptimo arte es el apelativo por el cual se denota a la cinematografía desde hace más de cien años. Este término fue acuñado en 1911 por el poeta italiano Riccioto Canudo, y nació a partir de la clásica enumeración de las diferentes artes, que viene desde la antigüedad, y que hasta el momento solo contaba con seis. Canudo definió al cine como un “arte plástico en movimiento”, por lo que le pareció que este debía estar enumerado en la lista de las artes. Por ser una expresión de información, valores y sentimientos, el cine se gana este título (al igual que las demás artes).

El nacimiento de los géneros cinematográficos

“En los inicios del cine no existían géneros cinematográficos como en la actualidad. Lo que se hacía era dar a los espectadores elementos que los ayudaran a comprender la trama” (Luisa 2021a).

Aunque los tipos de tramas de las películas no estaban divididos en géneros cinematográficos, los que existían en los primeros años del cine eran la tragedia y la comedia. En este último se mostraban situaciones cotidianas, y en la tragedia se planteaban situaciones trascendentales y dilemas éticos. Los espectadores se conformaban con estos dos géneros, pues las películas eran algo nuevo. Sin embargo, eso cambió con el tiempo y después de las guerras mundiales los expertos en el cine se dieron cuenta de que se necesitaba una transformación. Lo mejor que se podía hacer era adaptarse a las nuevas circunstancias y aplicar varios métodos. A partir de la década de 1950 comenzaron a surgir películas con géneros que captaron la atención de las personas.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los dos géneros que existían comenzaron a cambiar, hasta ser mezclados. Además, los experimentos que habían realizado los directores antes de 1950 en las tramas de las películas dieron lugar a los nacimientos de nuevos géneros.

Género de Acción

Fue reconocido como un género cinematográfico en la década de 1980, pero en los años 20 ya se habían realizado películas con esta temática. Las primeras en estrenarse estaban mezcladas con la comedia, es por eso que la acción tardó en ser considerada un género del cine. Después de la Segunda Guerra Mundial ganó más protagonismo, pues muchos films se inspiraron en las dos grandes guerras. Lo que más caracteriza a las películas de acción es que necesitan de un presupuesto mayor ya que detrás de cámara hay muchos especialistas, como dobles de riesgo.

Algunos ejemplos de este género son:

- “La marca del zorro” de 1920.
- “Regreso del infierno” de 1955.
- “Misión Imposible” de 1996.

- “Sin tiempo para morir” de 2020.

Género de Ciencia ficción

En este tipo de películas se unen elementos basados en fenómenos que no existen, como alienígenas y viajes en el tiempo. En ellas también se usan factores futuristas como robots. Se considera que el film “El viaje a la Luna” de 1902 es de ciencia ficción, en ese tiempo el género tenía fines humorísticos.

En la década de 1950, la ciencia ficción no fue muy tomada en cuenta, pues muchas de las películas tenían bajos presupuestos. Años después, a finales de la década de 1970 se estrenaron películas exitosas que formaban parte de este género, como “Encuentros en la tercera fase” y “Star Wars”. Otros ejemplos de ciencia ficción son:

- “The Terminator” de 1984.
- “Avatar” de 2009.

Género de fantasía

Uno de los géneros cinematográficos que más gusta a los espectadores es la fantasía, en él se presentan criaturas como hadas, dragones, vampiros y otros. Los elementos en los que se centran estas películas son fantasiosos. Uno de los primeros films de este género es “Drácula” de 1931.

Con los años surgieron otras películas, la mayoría son muy populares, algunas son:

- “El mago de Oz” de 1939.
- La trilogía de “El Señor de los Anillos”.
- La saga de “Harry Potter”.

Drama en los géneros cinematográficos

Las tramas de las películas dramáticas tienen el objetivo de presentar conflictos humanos, algunas tienen giros inesperados. Este es uno de los géneros que existían desde el origen del cine, muestra de eso es que en 1898 se estrenó “La vie et la passion de Jésus-Christ”.

En la década de 1960 los espectadores se centraron más en los filmes dramáticos, como “La jauría humana” de 1966 y “Matar a un ruiseñor” de 1962. Tanto los colores como la música juegan un papel importante en estas películas. El sonido ayuda a crear efectos dramáticos y el color añade realismo, los tonos fríos son los más usados.

Género Musical

Este es conocido porque en el desarrollo de las películas son presentados fragmentos en los que se canta e incluso baila. “La melodía de Broadway” de 1929 es considerado el primer film musical. En los años 50 y 60, el género ganó protagonismo, películas como “Cantando bajo la lluvia”, “Un americano en París” y “Mary Poppins” fueron exitosas. Luego, Disney incluyó los musicales en sus

películas animadas, lo que contribuyó al desarrollo del género. Algunos ejemplos modernos de musicales son:

- “Moulin Rouge” de 2001.
- La trilogía de “High School Musical”.
- “La La Land” de 2016.

Género Romántico

Como su nombre lo indica, en él hay tramas que se centran en el amor y en las relaciones románticas. La popularidad del género aumentó con el nacimiento del cine sonoro, en él existen otros sub-géneros y son los siguientes:

- Comedia romántica.
- Drama romántico.
- Thriller romántico.

Algunos ejemplos famosos del género romántico son: “Dirty Dancing” de 1987, “Titanic” de 1997 y “The Phantom of the Opera” de 2004.

Género de Suspense y terror

Uno de los géneros cinematográficos más conocidos es el terror, el objetivo es que el espectador sienta miedo, preocupación y hasta repugnancia. Una película considerada de terror (pero que tenía toques de comedia) es “La mansión del diablo” de 1896.

Por otro lado, el suspense es aquel en donde los espectadores tienen un estado de tensión o un sentimiento de incertidumbre. Lo anterior se logra mediante las acciones de los personajes y los desarrollos de las tramas. Entre los directores más destacados de este género se encuentra Alfred Hitchcock.

En su trayectoria cinematográfica dirigió unas 50 películas, muchas de ellas tenían tramas de espionaje o policiacas y eran de suspense. La mayoría siguen siendo conocidas en la actualidad, como “Vértigo” de 1958 y “Psicosis” de 1960. Otras películas conocidas de suspense y terror son las siguientes:

- “Psicosis” de 1960.
- “El exorcista” de 1973.
- “La matanza de Texas” de 1974.
- “Pesadilla en Elm Street” de 1984.
- “It” de 2017.

El cine cubano

El cine de Cuba o cine cubano, fue introducido a la isla a principios del siglo XX, con el inicio de la producción cinematográfica que produjo alrededor de 80 películas completas antes de la Revolución Cubana, en 1959; etapa conocida como la época de oro del cine cubano.

En los primeros días de 1959, se creó un departamento cinematográfico dentro de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, este departamento fue el antecesor de lo que se convertiría en el ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos), fundado en marzo de 1959, como resultado de la primera ley de cultura.

Cabe destacar que en 1968, fue un año emblemático por la producción de varios clásicos, se fue fraguando “la estética cubana” de cine, “Now” de Santiago Álvarez, o “El joven rebelde”, de García espínosa, hasta llegar a “Memorias del subdesarrollo”, “Lucía” y “La primera carga al machete”.

El origen del cine cubano resulta aún un tema desconocido para muchos. La producción cinematográfica pre-revolucionaria ha sido quizás eclipsada por las películas realizadas en lo que se conoce como “la época de oro del cine cubano”, que comenzó a partir de 1959 y la fundación del ICAIC. Las cintas producidas antes del triunfo de la Revolución permanecen sumergidas en el imaginario cultural cubano, bajo años de indiferencia y desatención (Ruiz 2014).

Día Mundial del Cine

Cada segundo sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Cine, para homenajear el poder que tienen las películas para inspirar y conectar a las personas en todo el mundo.

La *Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas* estableció el Día Mundial del Cine, para que los cinéfilos de todo el mundo celebren sus películas favoritas, así como fomentar un vínculo cercano con los miembros de la Academia y los cineastas, a través de las redes sociales.

“Esto, debido a que el cine no solo entretiene, sino también educa e inspira, convirtiéndose en un pilar importante de la cultura global”.

““¡Luces, cámara, acción!” la magia del cine nos brinda una experiencia transformadora y personal, porque cada película es una lección aprendida, una inspiración y una emoción que nos toca la última fibra de nuestro ser”.

CONCLUSIONES

El cine ha sido una poderosa herramienta para capturar y transmitir la historia de la humanidad de una manera única y emocionante. A lo largo del tiempo, ha desempeñado un papel fundamental en la forma en que percibimos y entendemos nuestro pasado, presente y futuro.

1. Preservación Cultural

El cine ha sido crucial en la preservación de culturas, tradiciones y eventos históricos que de otra manera podrían haberse perdido en el tiempo. Películas históricas, documentales y biopics han permitido que generaciones futuras se conecten con el pasado y comprendan la diversidad cultural de la humanidad.

2. Creación de Conciencia Histórica

A través de la representación visual y narrativa, el cine ha contribuido significativamente a la creación de conciencia histórica en la sociedad. Muchas películas han educado al público sobre eventos cruciales de la historia y han generado debates importantes sobre temas como la guerra, la esclavitud y los derechos humanos.

3. Inspiración y Reflexión

El cine histórico ha inspirado a audiencias de todo el mundo, fomentando la reflexión sobre la condición humana, la lucha por la libertad y la justicia, y la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Películas como "Gandhi", "Braveheart" y "The King's Speech" han demostrado el poder transformador del cine en la sociedad.

4. Influencia en la Cultura Popular

El cine ha tenido un impacto profundo en la cultura popular, moldeando la percepción colectiva de la historia y creando íconos y referencias que perduran en la memoria colectiva. Películas como "Star Wars", "The Godfather" y "Casablanca" han trascendido el tiempo y se han convertido en parte integral de la cultura global.

En resumen, la trascendencia del cine en la historia es innegable, ya que ha sido una fuerza poderosa para educar, inspirar y entretener a audiencias de todo el mundo. Su capacidad para capturar la esencia de la humanidad y transmitir lecciones valiosas hace que el cine sea una herramienta invaluable para comprender nuestro pasado y forjar un futuro más consciente y empático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cine - Concepto, origen, historia, géneros y elementos. *https://concepto.de/* [en línea], [sin fecha]. [consulta: 23 abril 2024]. Disponible en: *https://concepto.de/cine/*.
- Historia del Cine ⇒ Web sobre la Historia del Séptimo Arte. *HistoriaDelCine.es* [en línea], 2024. [consulta: 23 abril 2024]. Disponible en: *https://historiadelcine.es/*.
- LUISA, 2021a. El nacimiento de los géneros cinematográficos | Brainstorming Films. *Brainstorming Films / Productora audiovisual* [en línea]. [consulta: 23 abril 2024]. Disponible en: *https://brainstormingfilms.es/el-nacimiento-de-los-generos-cinematograficos/*.
- LUISA, 2021b. Haciendo recorrido por el CINE MUDO | Brainstorming Films. *Brainstorming Films / Productora audiovisual* [en línea]. [consulta: 23 abril 2024]. Disponible en: *https://brainstormingfilms.es/recorriendo-el-cine-mudo/*.
- RUIZ, D.M., 2014. Cine cubano de los primeros tiempos. *Cubahora* [en línea]. [consulta: 23 abril 2024]. Disponible en: *https://www.cubahora.cu/cultura/cine-cubano-de-los-primeros-tiempos*.

ANEXOS

paginadelespanol.com

LOS GÉNEROS DEL CINE

 las películas del oeste o westerns	 los dramas	 los documentales
 las comedias	 las películas de aventuras	 las películas de animación
 las películas de acción	 las películas de fantasía	 las películas de suspense o misterio
 las películas de ciencia ficción	 las películas policíacas	 las películas históricas
 las películas de artes marciales	 las películas biográficas	 las películas románticas
 las películas bélicas	 las películas de terror	 los musicales