

El Expresio- nismo en el Cine Mudo Alemán

Agosto de 1966

Ciclo organizado con la colaboración del Instituto Goethe

**Centro de Experimentación Audiovisual del
Instituto Torcuato Di Tella, Florida 936, Tel. 31 4721/26**

1

1918

Die Augen der Mumie Ma
(Los ojos de la momia Ma)

Productora: P.A.G.U.

Director: Ernst Lubitsch

Libreto: Hanns Kräly, Emil Rameau

Director de fotografía: Alfred Hansen

Dirección artística: Kurt Richter

Intérpretes: Pola Negri (bailarina egipcia), Emil Jannings (sacerdote), Harry Liedtke (el pintor), Max Laurence.

Ernst Lubitsch nació en Berlín el 28 de enero de 1892. Este director, años después uno de los más célebres realizadores de la pantalla norteamericana, comenzó su carrera como dependiente en la tienda de su padre. Luego siguió un curso de arte dramático con un alumno de Max Reinhardt, Victor Arnold. A los 19 años fue incorporado al elenco de Max Reinhardt. Actuó en comedias, dramas y películas cinematográficas. Pronto pudo dirigir algunos filmes para la compañía P.A.G.U., como «Blinde Kuh», «Der schwartz Moritz» y «Der Blusekönig». La compañía estatal U.F.A. sobre la cual se basaba la P.A.G.U. le encomendó la dirección de la comedia dramática «Die Augen der Mumie Ma».

Allí actuó por primera vez bajo las órdenes de Lubitsch Pola Negri, célebre actriz polaca que poco después sería un paradigma de la vampiresa cinematográfica. Emil Jannings, carente de la sobriedad que más tarde lo caracterizara, acompañaba a Pola Negri.

Los decorados eran numerosos pero mediocres, pues debido a la guerra la U.F.A. ocupaba estudios cinematográficos gigantes que carecían de materias primas esenciales.

1919

Das Kabinett des Dr. Caligari
(El gabinete del Dr. Caligari)

Productora: Decla-Bioscop

Productor: Erich Pommer

Director: Robert Wiene

Libreto: Carl Mayer, Hans Janowitz

Director de fotografía: Willy Hameister

Dirección artística: Hermann Warm, Walter Röhring, Walter Reinmann

Intérpretes: Werner Krauss (Dr. Caligari), Conrad Veidt (Césare, el sonámbulo), Lil Dagover (Johanna), Friedrich Feher, (Franz), Hans Heinz Twardowski (Alan), Rudolph Lettinger (Dr. Olsen), Rudolph Klein-Rogge (un criminal).

Intencionadamente o no, «Caligari» expone las vacilaciones del alma entre la tiranía y el caos, enfrentando una situación desesperada: cualquier escape de la tiranía parece terminar en el caos.

Lógicamente el filme expande una ilimitada atmósfera de horror. Como el mundo del nazismo, «Caligari» está lleno de milagros siniestros, actos de terror y explosiones de pánico.

La ecuación del horror y la desesperanza alcanza su punto culminante en el episodio final que pretende restablecer la normalidad de la vida. Exceptuando la ambigua figura del director y las borrosas de los miembros de su equipo, la normalidad se realiza a través de la multitud de locos que deambulan por el patio. Lo normal es un manicomio: la frustración no pudo haber sido retratada de un modo más definitivo.

Y de este filme, lo mismo que del «Homunculus» se libera un fuerte sadismo y un desmesurado apetito de destrucción.

2

1928
Überfall
(Asalto)

Productora: Deutscher Werkfilm
Libreto: Ernö Metzner, Grace Chiang
Director: Ernö Metzner
Director de fotografía: Eduard von Borsody
Intérpretes: Heinrich Gotho, Eva Schmid-Kayser, Alfred Loretto, Sybille Schmitz, Hans Ruys, Rudolph Hilberg, Heinrich Falconi, Tibor von Halmay, Imre Raday, Hans Casparius, Ernö Metzner.

En esta película semidocumental y experimental, Erno Metzner, que ya era conocido y estimado como escenógrafo, expone un estudio sico-sociológico de un hombre injustamente perseguido y golpeado. Lo curioso es que Metzner, quien se había desenvuelto plásticamente en medio de decorados minuciosamente elaborados, y luces dispuestas con precisión asombrosa, busca en la calle, en el registro directo de la realidad cotidiana el ambiente más adecuado para la directa expresión de sus ideas. Pero Metzner no ahorra, por cierto los recursos —en esos momentos típicos del expresionismo—, que proveen la imagen deformada por espejos, las violentas diagonales (Kurtz afirmaba que la diagonal desencadena, por su violencia expresiva, una reacción insólita en el alma del espectador, y Hans Richter sostenía que una diagonal podía expresar por sí misma el grado sumo de una emoción).

1924
Das Wachsfigurenkabinett
(El gabinete de las figuras de cera)

Productora: Neptun
Director: Paul Leni
Libreto: Henrik Galeen
Director de fotografía: Helmar Lerski
Dirección artística: Paul Leni, Ernst Stern
Vestuario: Ernst Stern
Intérpretes: Wilhelm Dieterle (Rinaldo Rinaldini, el joven poeta), Olga Belajeff (Eva, hijo del buhonero), John Gottowt (dueño de la botica), Emil Jannings (Harún-al-Raschid), Conrad Veidt (Iván el Terrible), Werner Kraus (Jack, el Destripador).

“Si el decorador sólo imitara la fotografía para construir un decorado, el filme quedaría sin rostro, sin nota personal. Se debe tener la posibilidad de hacer resaltar los atributos esenciales de un objeto para que dé a la imagen estilo y color... ..Esto es especialmente necesario en las películas que se desarrollan desde un comienzo en un mundo irreal. Traté de crear para mi filme «Das Wachsfigurenkabinett» decorados estilizados de tal manera que no se pudiera desprender de ellos ninguna idea de realidad.

Permítaseme recordar películas como «Caligari» o el «Golem», donde Hans Poelzig ha creado la imagen monumental de una ciudad. Me interesa destacar cuánto debe alejarse el decorador del mundo que vemos en forma cotidiana para lograr el verdadero nervio del mundo...

...Se ve que un decorador no debe construir decorados “bellos”. Debe tocar el corazón de las cosas más allá de su superficie. Debe crear atmósfera (Stimmung) aunque deba salvaguardar su independencia frente al objeto visto solamente por los ojos de todos los días. Y es eso lo que hace de él un artista. De otra manera no llego a comprender por qué no se lo reemplaza por un hábil aprendiz de carpintería”. (Paul Leni).

3

1924

Der letzte Mann

(La última carcajada)

Productora: Decla Film

Director: Friedrich Wilhelm Murnau

Libreto: Carl Mayer

Director de fotografía: Karl Freund

Dirección artística: Robert Herlth, Walter Röhrig

Música: Giuseppe Becce

Intérpretes: Emil Jannings (portero del hotel), Ma'ly Delschaft (su hija), Max Hiller (el novio), Emilie Kurz (su tía), Hanz Unterkirchen (administrador), Olaf Storm (un joven), Hermann Valentin (otro joven), Emma Wyda (vecina), Georg John (sereno).

1924 corresponde al apogeo del filme mudo. El culto de la imagen había conducido a una cumbre de exquisitez formal y a una seguridad casi mágica en el empleo de las luces. Se podía crear imágenes tan explícitas y sugerentes que se consideraba factible no depender de los títulos aclaratorios. «Der letzte Mann» es un ejemplo de lo anterior.

Murnau hace estallar las apariencias realistas de su película por la perfección brillante y la extremada riqueza del estilo: todos recordamos la asombrosa movilidad de la cámara en «Der letzte Mann», la profundidad de los decorados, las perspectivas intensificadas, los cielorrasos, las sobreimpresiones y los efectos de lentillas deformantes en la secuencia del sueño...

...Pero hay más: hasta ese momento sólo las comedias norteamericanas habían aprehendido y expresado el mundo de los objetos, y los habían integrado con la acción dramática.

Murnau, desde otro punto de vista, confiere un papel a los objetos. El porta-tambor, el uniforme del portero, el reloj, los grandes planos de bocas abiertas que se convierten en grandes planos de objetos. El actor se convierte en objeto no por efecto de la dirección de intérpretes sino porque la cámara actúa en su lugar... la cámara vive.

4

1921-22

Nosferatu, eines Symphonie des Grauens
(Nosferatu, el Vampiro)

Productora: Prana

Director: Fridrich Wilhelm Murnau

Libreto: Henrik Galeen, basado en la novela «Drácula», de Bram Stoker

Director de fotografía: Fritz Arno Wagner

Dirección artística y vestuario: Albin Grau

Música: Hans Erdmann

Intérpretes: Max Schreck (Graf Orlok, Nosferatu el Vampiro), Alexander Granach (Knock, agente inmobiliario), Gustav von Wangenheim (Hutter, su empleado), Greta Schroeder (Ellen, mujer de Hutter), G. H. Schnell (Harding, un armador), Ruth Landshoff (Annie, su mujer), John Gottowt (profesor Bulwer), Gustav Botz (profesor Sievers), Maw Nemetz (capitán del "Empusa"), Wolfgang Heinz (primer marinero).

El título completo de «Nosferatu» es «Una sinfonía del horror». Y, en efecto, volviendo a ver en estos momentos este filme, uno no puede dejar de advertir lo que Bela Balasz ha llamado "las corrientes de aire helado del más allá".

Murnau crea la atmósfera de espanto por medio de los desplazamientos de los actores hacia la cámara: la forma horrible de un vampiro avanza, con lentitud exasperante, desde la profundidad de un plano hacia otro donde se convierte de pronto en un ser gigantesco. Murnau ha aprehendido toda la potencia visual que emana del montaje, y dirige con un virtuosismo verdaderamente genial esta gama de planos, dosificando el avance del vampiro, mostrando durante algunos segundos el efecto que produce su visión a un joven aterrorizado. En lugar de presentarnos gradualmente todo el trayecto, quiebra la aproximación mediante una puerta que se cierra bruscamente a fin de detener la terrible aparición. Y la vista de esta puerta detrás de la cual sabemos que el peligro nos acecha, nos corta el aliento.

5

1926
Metropolis (Das Schicksal einer Menschheit im Jahre 2000)
(Metrópolis)

Productora: U.F.A.

Director: Fritz Lang

Libreto: Thea von Harbou

Directores de fotografía: Karl Freund, Günther Rittau

Dirección artística: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht

Intérpretes: Alfred Abel (industrial Johann Fredersen), Brigitte Helm (María y la mujer robot), Rudolph Klein-Rogge (Rotwang, el sabio), Gustav Frölich, Fritz Rasp, Theodor Loos, Heinrich George, Erwin Biswanger, y 750 actores, 25.000 extras masculinos, 11.000 extras femeninos, 1.100 calvos, 750 niños, 100 negros, 25 chinos.

En «Metropolis», como en todas sus películas Fritz Lang gobierna en forma admirable su iluminación. La ciudad futura parece una soberbia pirámide, una acumulación de rascacielos que lanzan rayos de luz. Maravilloso artificio de proyectores y trucos, donde se dibujan como cuadrados negros y blancos de un tablero de ajedrez las ventanas iluminadas y los paneles de los muros en sombras...

...La luz ayuda a crear una impresión sonora: el chillido de la sirena de la fábrica es representado por cuatro faros cuyos rayos luminosos se enlazan como gritos...

...La luz también desempeña un papel de primer plano para la creación del robot, así como en la sinfonía de las máquinas, derivaba de las películas abstractas de Léger y Ruttmann...

...Las pocas veces que se relaja la sostenida atención que Lang acuerda a los efectos luminosos, uno advierte de pronto que esa máquina no tiene prácticamente ninguna razón de ser. Componen tan sólo una especie de fondo móvil, un acompañamiento, una suerte de murmullo de los corredores. En la hirviente orquestación visual de «Metropolis» —película muda—, se las oye casi como a las sirenas de la fábrica.

Los textos de este programa han sido tomados de diversos libros y trabajos de los siguientes autores: Lotte H. Eisner, Siegfried Kracauer, René Gilson, Georges Sadoul, Pierre Philippe, Paul Leni, Marcel Martin.

Recopilados por Víctor Iturralde Rúa.

Programa

Martes 9 de agosto a las 19
Primera Función de abono

1

Los ojos de la Momia Ma (1918). Ernst Lubitsch. 37'

2

El gabinete del Dr. Caligari (1919). Robert Wiene. 52'

Miércoles 10 de agosto a las 19
Segunda Función de abono

1

La esclusa (Cortometraje). 11'

2

Asalto. Informe Policial (1928). Ernö Metzner. 17'

3

El gabinete de figuras de cera (1924). Paul Leni. 63'

Jueves 11 de agosto a las 19
Tercera Función de abono

1

Rostros de confección (Cortometraje). 11'

2

La última carcajada (1924). F. W. Murnau. 78'

Viernes 12 de agosto a las 19
Cuarta Función de abono

1

Técnica de las comunicaciones (Cortometraje). 13'

2

La pistola (Cortometraje). 10'

3

Nosferatu, El Vampiro (1921). F. W. Murnau. 65'

Lunes 15 de agosto a las 19
Quinta Función de abono

1

Metrópolis (1926). Fritz Lang. 97'

Sábado 13 de agosto a las 19
Función Extraordinaria

1

La esclusa (Cortometraje). 11'

2

Asalto. Informe Policial (1928). Ernö Metzner. 17'

3

El gabinete de figuras de cera (1924). Paul Leni. 63'

Domingo 14 de agosto
4 Funciones Extraordinarias

15 horas:
Metrópolis (1926). Fritz Lang. 97'

17 horas:
La esclusa (Cortometraje). 11'
Asalto. Informe Policial (1928). Ernö Metzner. 17'
El gabinete de figuras de cera (1924). Paul Leni. 63'

19 horas:
Rostros de confección (Cortometraje). 11'
La última carcajada (1924). F. Murnau. 78'

21 horas:
Técnica de las Comunicaciones (Cortometraje). 13'
La pistola (Cortometraje). 10'
Nosferatu, El Vampiro (1921). F. W. Murnau. 65'

Entrada \$ 120.— Abono a 5 funciones \$ 500.—
Sala N° 125. Capacidad: 244 localidades

Librería de la Editorial del Instituto
Florida 946, Local 27
Abierto: lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 9 a 13

En venta: Publicaciones distribuídas por la Editorial del
Instituto, Ediciones completas de Eudeba, Revista "Desarrollo
Económico", Diapositivas de arte.