

UN EJEMPLO DE ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO

Fidel Martín Cillero

SUMARIO:

Como en el lenguaje literario se nos recomienda leer los "grandes" autores, para mejor disfrutar o comprender las grandes obras, Vidrio, en el lenguaje cinematográfico, puede ser algo semejante y enseñarnos a usar y disfrutar del lenguaje del séptimo arte, tan utilizado por los Medios en los tiempos en que nos ha tocado vivir.

SUMMARY:

In the same way literary language recommends us to read the "great" authors in order to enjoy or understand great works, Vidrio, in film language can be somewhat similar and show us how to use and enjoy the language of the seventh art, much used by the media in present day

Nota: para una mejor comprensión de este artículo existe a disposición del lector un CD con el video comentado. Si está interesado en él, mándenos su petición a la dirección de Escuela Abierta.

Género del film

Por el título pensamos que es un documental. Pero quizás no sea así. Cuando Alain Resnais se le encarga un film sobre las materias plásticas, creó *Le chant du styrène*, y cuando Edmond Bernhad fue invitado a describir un lugar histórico, rodó *Beloeil*.

Un poeta, aun cuando trabaja bajo órdenes, no puede esconder su visión personal de las cosas. Así le pasó a Bert Haanstra cuando rodó y montó *Vidrio*.

Orden de las secuencias

Título: *Glas* (Vidrio)... en diversas lenguas.

El artista

1.- Un punto se desplaza sobre la pantalla: es un globo de vidrio que sale del horno de fusión. Esta toma de comienzo, sirve luego como leit-motiv y como paso.

Un obrero sostiene la caña, la gira, sopla y da de esta manera la forma deseada al globo.

Varios obreros trabajan del mismo modo sobre diversos objetos de vidrio.

La máquina encuadra sus rostros, sus manos y el vidrio al extremo de la caña.

Muchas cabezas de obreros.

2.- *El horno de vidrio*

Algunos obreros sacan del horno un globo de vidrio fundido y lo trabajan de manera que coincidan las dos mitades.

Siempre cabezas, cañas, objetos que son redondeados cada vez más.

3.- *El horno de vidrio*

Un globo más grande de vidrio fundido es sacado del horno. Un gran molde en tierra. Gira la caña y sopla.

4.- **Horno: algunos detalles**

Una gran masa de vidrio comienza a tomar forma. Luego continuará el trabajo en un molde mayor. Cabezas de obreros.

5.- **El horno de vidrio. Florituras.**

El trabajo va hacia su fin. Un candelabro, un florero. Siempre cabezas, manos. Cañas que giran entre las manos de los obreros. El trabajo se hace pesado: seis manos giran la misma caña grande.

Los objetos se terminan.

La máquina

1.- El horno. Globos de vidrio fundido son echados sobre moldes que la máquina mantiene en movimiento. Salen botellas, de leche en fila. Del mismo modo se fabrican ceniceros etc...

2.- En otro molde son fabricadas botellas posiblemente de cerveza.

3.- Las botellas son levantadas y transportadas por una tenaza automática, mientras un aparato contador susurra: 4331,4332...

4.- Una botella con el cuello roto origina la interrupción del funcionamiento normal de la máquina y la rotura de otras botellas.

5.- Un obrero grita a uno de sus compañeros: "Guarda"... se normaliza la máquina.

El juego de las manos

Una veintena de tomas sobre las manos que resbalan sobre las cañas durante la formación del vidrio. Son como las manos del pianista...

De paso: unas manos lían en cigarro.

Conclusión

La máquina de las botellas, los moldes, nuevas cabezas de obreros, soplando, que se suceden cada vez más rápidamente.

Una corona como fin: una larga panorámica de derecha a izquierda sobre una serie de botellas.

El horno

Repetición del título: Vidrio... y los colaboradores del film.

ANÁLISIS CINEMATográfico

Las Tomas

Bert Haanstra no usa el campo total. No era su intención hacer un film sobre la fabricación del vidrio en general. Ni tampoco usa el campo medio, excepto el de la maquina que reproduce botellas en serie.

El film comienza y termina con la mirada sobre la puerta del horno donde comienza la inteligencia creativa del obrero.

Muchas tomas de caras en plano americano o en plano medio y primer plano, esto independientemente de las manos. Las tomas en plano americano representan una acción técnica, pero los primeros planos tienen su valor propio de expresión: la tensión de los músculos, la precisión de la mirada, la representación de la voluntad.

Las manos siempre en primerísimo plano que expresan su movimiento, su gracia, su habilidad.

Las masas de vidrio que son trabajadas, los objetos que se realizan, son tomados siempre muy de cerca pero sin exageraciones. El director no desea una atención especial hacia el vidrio.

Este pequeño estudio de las diversas tomas, nos muestra el fin de Haanstra: no es tanto la composición del vidrio, las diversas fases de su fabricación, ni siquiera los objetos refinados que presenta sino el *trabajo del hombre*.

Los movimientos de la cámara

Son verdaderamente muy buenos. No tienen ni un solo tirón. Las tomas estáticas logran llamar la atención de las caras, de los gestos, de los obreros. Algunas panorámicas descriptivas: seis manos intervienen

en la fabricación de un florero, una vista general sobre las botellas al final.

Luces y colores

La luz sobre el rostro y sobre las manos subraya el color de la piel, que tiene aquí un color de fuego, a causa del reflejo del fuego del horno. Ha sido el director ciertamente quien ha valorado este efecto. El tejido escocés de las camisas de los obreros añade más imaginación a la escena.

Todo lo que se refiere en el Film a la maquina, tiene un color verdoso mezcla de golpes de luz y vidrio en fusión.

De este modo se llega a un ritmo siguiendo el color principal, que está combinado con la estructura cinematográfica, y estrechamente ligado a la música: I fuego, II verde, III fuego, IV cambio rápido de los dos.

La banda sonora

Sería mejor hablar de partitura sonora. La banda sonora es como una fuga en cuatro movimientos que corresponden a las cuatro partes del film:

I.- Música de jazz del quinteto Jacobs.

II.- Nada de música: sólo los ruidos de la maquina, chirridos, y luego cada vez más fuerte la voz de la maquina que cuenta siempre imperturbablemente...433 I,4332,etc...

III.- Piano-solo, jazz.

IV.- Quinteto como en el I.

El montaje audiovisual

La primera parte, que se refiere a las imágenes, al juego de las caras, las manos, las cañas, los moldes, los objetos de vidrio que giran, vienen acompañados por una partitura brillante de jazz, en la que el

clarinete parece reproducir la vibración del vidrio... mientras la flauta y el oboe nos hacen sentir el gesto del soplador como un acto creativo. La música es casi una prolongación de la imagen, la completa, la da su pleno significado.

El contraste del silencio y los ruidos de la segunda parte, subrayan el aspecto deshumano, automático e imperturbable de la máquina. La voz monótona del contador refuerza aún más dicha impresión.

La botella se rompe, la máquina continúa su trabajo sin tregua, regularmente, estúpidamente, hasta que una voz humana interviene y todo comienza de nuevo con normalidad.

La tercera parte, solamente tiene música ligera de piano-jazz, completamente adaptada a los primerísimos planos de las manos que hacen sonar las cañas. Las imágenes y los acordes van en perfecta armonía. Las manos de los obreros son como las del pianista que crean. Tiene dos temas que se completan entre sí. La música subraya el arte del soplador y las manos del soplador nos recuerdan al pianista.

El final del film es un verdadero final. Todos los temas subrayan una vez más las imágenes: la máquina, el horno; las caras de los sopladores están acentuadas por el sonido del trombón o tuba.

Al final una especie de cola veloz en la que el quinteto toca de forma muy rítmica. Aquí las imágenes parecen recibir el ritmo de la música y se adaptan muy bien a la misma. Una corona musical se prolonga en la panorámica de las botellas expuestas.

Montaje

Selección y orden de las tomas.

Haanstra quiere mostrarnos solamente aquellas fases de la fabricación del vidrio donde interviene el hombre. En efecto, no vemos nada sobre la preparación de la masa del vidrio.

Partiendo del horno, unas veces encuadra las caras, otras las manos de los sopladores... de vez en cuando los objetos..Lo que le interesa no es la fabricación del vidrio, sino el gesto humano, las caras, las manos que trabajan y sobre ellas se para...

De la maquina le interesa solamente la regularidad, el automatismo, no el funcionamiento. Se para sobre el brazo-tenaza que incansablemente toma las botellas por el cuello.

En la tercera parte, toma sólo las manos, en primer plano, manos que hacen sonar las cañas como si tocaran en las teclas del piano o en una flauta. Cualquier otra imagen es eliminada. Como única variación se nota la composición lineal de la imagen: la línea de fuerza es la caña, que sucesivamente, de modo horizontal, vertical u oblicuo, entra en la imagen.

La cuarta parte es una variación siempre más rápida de las tomas de caras de los obreros y de la maquina.

La larga panorámica tiene una función evidentemente irónica. Todos estos esfuerzos tienen un solo fin: poner en fila siempre las mismas botellas

Duración de las tomas

1 Tomas bastantes cortas, sin flas o tomas brevísimas. Reproduce el trabajo normal que requiere precisión, sin precipitación o prisa

2 El principio, tomas bastante cortas, después más largas...de la maquina automática, privada de inteligencia.

3 Tomas bastante largas para hacer resaltar el juego con las manos. (Una veintena).

4 tomas cortas que se hacen cada vez mas cortas y aceleran así el movimiento general; después, en un contraste total, la larga panorámica.

Significado del film

Todo en este film, el montaje, la estructura audiovisual, los ángulos de toma, la luz, el color, el sonido, hacen de GLAS (Vidrio) una poesía homenaje al hombre, a su poder sobre la maquina, a su fuerza y a su capacidad creativa.

Su inteligencia, su habilidad, producen un trabajo personal, obra de arte. La maquina trabaja estúpidamente, ciegamente, incapaz de pararse en el momento del incidente.

¡Qué gracia, qué belleza, qué variantes, qué dignidad en las manos de los hombres si se comparan con los movimientos mecánicos y repetitivos de la maquina! Los hombres y la maquina trabajan juntos. Resultado: centenares de botellas. ¿Conviene pues terminar de este modo, irónico, un poco deslucido?

El film no termina con estas imágenes de las botellas. Mientras la música continúa sonando, vemos de nuevo el título y al lado el nombre del Director Bert Haanstra y también el de los sopladores y el de los músicos: homenaje del director a sus colaboradores y demás artistas.