

educ@upn.mx
ISSN 2007-2686
educa.upn.mx@gmail.com
Universidad Pedagógica Nacional
México

Para citar:

De Quevedo, Lourdes, (20 de abril de 2012). "El artista en la gran pantalla". [Versión electrónica]. educ@upn.mx, *Revista Universitaria*, Medios, núm. 09, recuperado el 26 de enero de 2016.
<http://educa.upnvirtual.edu.mx/educapdf/rev9/quevedo-009.pdf>

educ@upn.mx, *Revista Universitaria*: es una revista indizada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: [Latindex](http://www.latindex.org).

El artista en la gran pantalla

Lourdes de Quevedo

Maestra en Comunicación. Imparte cursos en las licenciaturas de Psicología educativa y Pedagogía de la UPN. Pertenece al Área 3: Enseñanza y Aprendizaje en Ciencias, Humanidades y Artes. Responsable del Cuerpo Académico: Arte, Educación y Medios. Cualquier comentario dirigirlo al correo electrónico de la autora: ldequevedo@yahoo.com.mx. También ha escrito en esta revista: Intermedio 2.1: [Dr. House](#), (Medios, núm.2, diciembre, 2009; [Intermedio 3.1 La historia oficial: los guiños en los medios](#), (Medios, núm. 3, abril, 2010); Intermedio 4.1: [Juan Robledo: Fotógrafo de paraísos abstractos](#), (Medios, núm. 4, agosto, 2010); Intermedio 5.1: [Nosotros. Los nuestros](#), (Medios, núm. 5, diciembre, 2010); Intermedio 6.1: [Cadalso en la radio](#), (Medios, núm. 6, abril, 2011); Intermedio 7.1: [El poder y la zanja: el enamoramiento romántico](#) (Medios, núm. 7, agosto, 2011). Intermedio 8.1: [Indignados: ¡Otro mundo es seguro!](#) (Medios, núm. 8, diciembre, 2011).

Resumen

En el presente artículo, la profesora Lourdes de Quevedo hace un análisis de la película francesa *El artista*.

Abstract

In this article, Professor Lourdes de Quevedo makes an analysis of the French movie *The Artist*.

Palabras clave

película, cine, el artista.

Keywords

film, cinema, artist.

La esencia del cine es el silencio.

Charles Chaplin

¿Quién es el artista en la película francesa silente y en blanco y negro, que lleva tal nombre, galardonada en el 2011 con múltiples premios internacionales, entre ellos, cinco Oscar?

Al parecernos obvia la pregunta, la respondemos en automático: el protagonista, ¿o no?

Podemos superar lo evidente y cuestionarnos: ¿a quién representa el artista?

Hagamos una lectura simbólica del inicio de la película para encontrar otras intenciones. La resolución del comienzo de un film, en muchos casos, sintetiza la visión general de su creador y esconde claves a descifrar.

En este caso, la primera imagen, nos ubica en el año: 1927. En seguida, las escenas en blanco y negro muestran lo que quieren revelar: el mundo fantástico de la linterna mágica, una industria boyante, creadora de públicos consumidores.

[Trailer de la película *El artista*.](#)

Frente a una pantalla desplegada en un suntuoso teatro, lo vemos abarrotado de un público vestido de gala. En el foro o foso, una gran orquesta. Es la imagen del cine dentro del cine. El desdoblamiento de la realidad en ilusión.

Detrás de la pantalla vemos al actor principal con su cabello negro y engomado, a la actriz rubia y al equipo de trabajo. Es la imagen de la industria del cine detrás de la pantalla.

La escena inicial de la película proyectada en el teatro, muestra al héroe torturado. La cámara da el detalle de su boca abierta, emitiendo un grito inaudible. Los sonidos de la orquesta lo interpretan. Luego vemos al héroe escapar con su amada, en una escena que nos recuerda el vuelo de Charles Lindbergh. Final feliz.

¿Cómo se revela el arte en esta primera secuencia?

Construyendo la historia en la Historia. Cuatro tiempos simultáneos: el de la recreación del estreno de una película proyectada en 1927; el del escenario próspero abarrotado por un público elegante, que deja salir sus emociones frente a una pantalla; el de los realizadores, productores y actores de la invención narrativa silente, en espera de la reacción ante su obra;

y, el nuestro, espectadores del siglo veintiuno, habituados al despliegue de efectos en el diseño sonoro cinematográfico.

Ochenta y cinco años nos separan de aquella realidad que alude a Hollywood. Sin embargo, la película nos cautiva en su homenaje a la edad de oro del cine no hablado.

La suya, es una remembranza con toques de comedia y dramatismo, que va atravesando distintos momentos de la cinematografía. Por ejemplo, la escena donde por primera vez aparece la sombra del perro, cuyo amo es el actor-galán, se construye con la iluminación del arte expresionista. La repetición de la escena del tropiezo y el baile de la pareja, alude a los gags del cine del gran actor y director, Charles Chaplin, experto en construir el vínculo romántico de la pareja protagonista con gran emotividad.

La película *El artista* está salpicada de genialidad humorística. La escena de la irrupción del sonido en el cine, ajena a la pantalla (ocurre en el camerino del actor y en los corredores del estudio), es metáfora que nos coloca fuera de lugar, haciéndonos sonreír en la complicidad de la invención creativa.

El arte es capaz de generar sensaciones. El artista transmite, sobre todo, la frescura de la espontaneidad. Se expresa en las relaciones de los cuerpos y de las expresiones faciales y en la interacción con la mascota del actor-galán.

Por todo esto, el artista no es sólo el personaje, va más allá. Es la relación del director con actores, camarógrafos, guionista, técnicos, musicalizadores, sonidistas, editores, etcétera. En la pantalla sólo vemos su resultado y olvidamos lo que lo anima: el espíritu de la creatividad humana actuando en solidaridad.

El artista está también en la línea que demarca el antes, con toda la fuerza expresiva del cuerpo y de los gestos, sin el habla. Contexto de la economía en crecimiento.

Está en el después: la palabra que se escucha en la pantalla con inflexiones, volumen, ritmo y entonación, en medio de la crisis económica de Wall Street de 1929 y que conduce al derrumbe. Una vez más, la imagen se desdobra: la tortura ficticia cobra fuerza narrativa en el drama vivido por el desempleo del actor principal. La metáfora visual que sintetiza esta imagen es la toma de la escultura de los tres changos usando sus manos para decirnos: no veo, no oigo, no hablo. Orgullo que rechaza el cambio.

Recordemos que en Hollywood, la casa productora Warner Bros. fue una de las primeras que introdujo las películas sonoras, por temor a la bancarrota.

En la desolación del drama, resurge la esperanza.

Gracias a la invención narrativa audiovisual, en el 2011 el cine francés recrea el pasado con una película que se erige como ritual del renacimiento. Así nos muestra, una vez más, que el arte requiere alimentarse de sus raíces. El artista factura su obra con la imaginación que brota de la mente y del corazón.

Visto de este modo, esta película sugiere con su título un horizonte que rebasa lo inmediato.

Ficha técnica:

Origen	Francia
Director y Guionista	Michel Hazanavicius
Protagonistas	Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell y Malcolm McDowell
Productora	Wildbunch / La Petite Reine / Studio 37 / La Classe
Género	Comedia romántica y drama
Fotografía	Guillaume Schiffman (B&W)
Película	Blanco y negro
Duración	100 minutos
Año	2011
Premios	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Oscar: Mejor película; director, Michel Hazanavicius; actor, Jean Dujardin; música original y diseño de vestuario. 10 nominaciones. • 3 Globos de Oro: Mejor película comedia/musical, actor (Dujardin) y BSO. 6 nominaciones. • 7 premios BAFTA, incluyendo mejor película, director, guión original. 12 nominaciones. • Premios César, incluyendo mejor película y director. 10 nominaciones. • Festival de Cannes: Mejor actor (Jean Dujardin). • Independent Spirit Awards: Mejor película, director, actor y fotografía. 5 nominaciones. • Critics Choice Awards: 4 premios, incluyendo mejor película. 11 nominaciones. • Festival de San Sebastián: Premio del público. • Premios del Cine Europeo: Mejor banda sonora. 4 nominaciones, incluyendo mejor película. • Premios Goya: Mejor película europea. • Satellite Awards: Mejor dirección artística. 5 nominaciones, incluyendo mejor película. • Producers Guild of America: Mejor película. • Premios de la Crítica de Washington (WAFCA): Mejor película. • Directors Guild of America (DGA): Mejor director. • Screen Actors Guild: Mejor Actor (Dujardin) Nominados Actriz secundaria, reparto. • Circulo de criticos de Nueva York: Mejor película y director. • Festival de Hampton: Mejor película (Premio del público). • Festival de Sevilla: Premio del público.

Nota del editor: Las imágenes de esta columna han sido extraídas del *trailer* de la película, y corresponden a los protagonistas: George Valentin (Jean Dujardin) y Peppy Miller (Bérénice Bejo).