

El Cine Neorrealista Italiano

Francisco Fernández Verdeal

Biblioteca de Derecho UAM

Índice

Corrientes del cine italiano de posguerra	3
Neorrealismo italiano	4
Principios del Neorrealismo	5
Características técnicas	6
1) Estéticas:	6
2) Punto de vista narrativo:	7
El fin del Neorrealismo	8
Fondos disponibles en la Biblioteca de Derecho de la UAM	9

Corrientes del cine italiano de posguerra

Durante la década de los 40, ante las transformaciones mundiales del momento, emergen nuevas tendencias artísticas en el mundo del arte. En el mundo del cine estas tendencias van marcadas por una fuga formalista que niega la realidad de la época. Prácticamente el conjunto de directores, autores y libretistas, ya sea a través de acciones individuales o colectivas, marcaron la estética diferenciadora del cine fascista que hasta entonces había.

De todas estas corrientes surgidas el denominador común es el propagandístico, éstas estaban clasificadas en grupos como los llamados “calígrafos”. Esta **primera línea**

se denominó así por su rechazo a la mediocridad comercial y propagandística y orientaron su trabajo a producciones de adaptaciones literarias antiguas, sobre todo del S. XIX. (“Giacomo el idealista” Alberto Lattuada (1942), “Pequeño mundo moderno”

obra literaria del escritor Antonio Fogazzaro y dirigida por Mario Soldati en 1941).

La segunda línea es la llamada “Objetividad Documental” precisamente por la crítica objetiva de la época y marcada por la figura del héroe.

Estos activistas se congregaban alrededor de la figura de Grierson. (Grierson fue uno de los primeros y más influyentes documentalistas de la historia del cine, y durante el conflicto bélico produjo una serie de documentales de carácter

propagandístico y patriótico para Canadá). Destacamos de esta facción “La nave blanca” (1941) de Rossellini, dónde documenta a la marina italiana durante la 2ª Guerra Mundial y lo combina con una historia de amor entre un soldado y una enfermera.

Finalmente, **la tercera y gran línea** que es posible identificar es la corriente llamada “Neorrealismo italiano”. Es la más importante de todas y la que ha arrojado los mejores resultados artísticos.

Neorrealismo italiano

La definición exacta de esta tendencia artística surge de la idea del director de cine y profesor del Centro Experimental Umberto Barbaro. El Neorrealismo se basaba en la corriente “realista poética” que enfocaba la realidad de distintas formas y donde los hechos cotidianos, los dramas, las cosas, estaban descritos con la

sensibilidad de la poesía. Barbaro analiza la película “El muelle de las brumas” (1938), de Marcel Carné , reconociendo en este film francés un ejemplo del camino a seguir por la cinematografía italiana. Y así fue, el Neorrealismo terminó por ser estrictamente italiano, vinculado al alma italiana, y en cada una de sus obras se respira italianidad, no solo en el estilo de los directores, sino en el retrato de los hechos sociales de la Italia que acababa de morir o de la que acababa de nacer.

Existen dos consideraciones referentes al Neorrealismo, ¿es una “escuela” o es un movimiento? Los partidarios de que es una escuela cinematográfica, defienden la teoría de que es un tipo de cine de conciencia y de acción colectiva, en las que varios directores se inscriben voluntariamente como partes de un camino único. Los que defiende esta teoría, fundamentan la idea de una escuela, una zona de operaciones, una ética delimitada de actuación, principios y maestros. En cuanto a los seguidores del movimiento, basan sus objeciones en un conjunto de intereses e ideas común, pero sin que esto signifique en modo alguno una actuación conjunta. Así, entre los grandes directores del primer neorrealismo encontramos maestros (De Sica, Zavattini, Visconti y Rossellini), antecesores (Blassetti y Camerini), cultores (Zampa, Germi, Castellani, De Santis y Vergano, entre otros).

El Neorrealismo Italiano no fue la única tendencia cinematográfica en la producción transalpina, se harán otras películas que tendrán menor calado comercial y artístico, pero sin duda, fue la tendencia identificativa de este periodo que influyó en las demás artes y el resto de cinematografías internacionales.

Principios del Neorrealismo

La proposición neorrealista y su forma de hacer cine, consta de unos principios fundamentales que se basan en:

- Una nueva mirada a la realidad, un cine marcado por la situación de Italia en esos años, lo que también condicionará su propio lenguaje.
- Nuevos modos de producción: las películas surgen en un contexto de miseria y precariedad dentro de esa industria: fuera de los estudios, con pocos recursos, urgentes...
- Nueva relación entre el artista y la sociedad. No sólo hay una meta de captar la Italia de posguerra, sino que también hay un compromiso moral entre los directores y la realidad: el cine puede cambiar las cosas, hay que ayudar a Italia. Es un cine que quiere dar testimonio y con una posición ética muy clara.
- La estética neorrealista está basada en una motivación ética con respecto a la realidad. Dentro de este movimiento existen diferentes posiciones:
  - Más realista y católica: De Sica.
  - A la mucho más politizada, más cercana al marxismo: Visconti.
- En el surgimiento de este movimiento hay elementos que ya estaban en el cine italiano anterior, y otros que rompen.
- Como antecedentes: Hay un cine realista que trataba de ser popular, un cine rural

de los años 30, dramas o comedias, como las de A. Blasetti: “Tierra Madre” (1931). Utilizan los dialectos regionales. También hay una comedia urbana que se centra en los problemas de las clases

populares, como las de Camerini. Los primeros trabajos de Rossellini se moverán en ese entorno. Documentales a veces dramatizados, por ejemplo las condiciones de vida de los soldados: “La nave blanca” (1941), “Un piloto regresa” (1940) . Estuvieron patrocinados por el ejército italiano de la época de Mussolini.

- Como rupturas: los directores neorrealistas se oponen de manera frontal a algunas de las convenciones del cine italiano de antes de la guerra: grandes epopeyas, ambientes literarios del siglo XIX, sobre todo en su vertiente melodramática, y, sobre todo, el conocido como cine de los teléfonos blancos.
- La película que sirve de precedente básico para el neorrealismo es una adaptación de la novela “El cartero siempre llama dos veces”, y se llama “Obsesión”, de Visconti (1943).
- Pero la que supuso el inicio del movimiento fue *Roma, ciudad abierta* (*Roma, città aperta*), de Roberto Rossellini (1945) . Es una película nacida de la urgencia de testimoniar lo que sucedía en la Roma ocupada por los nazis, cómo el pueblo tenía que vivir en esas condiciones y cómo se gestaban los movimientos de resistencia. Es una historia coral, que exalta la resistencia a los nazis. Se rodó en escenarios naturales.
- *El ladrón de bicicletas*, de De Sica (1948)

Características técnicas

Las características técnicas de las producciones neorrealistas están marcadas por la precariedad de recursos, a los que tenían que sortear muchas veces, con ideas y apaños artesanales.

1) Estéticas:

- La puesta en escena y realización están marcadas por la precariedad técnica, no existían estudios (Cinecitta estaba arrasado). Se recurre fundamentalmente a escenarios naturales: calles, casas, espacios públicos. Se reduce la iluminación al mínimo.

- Pocas veces se trabaja con equipos de sonido. Esto permite más movilidad de la cámara. No se recoge sonido directo, sino que están doblados.
- El estilo fotográfico es bastante rudo (especialmente en *Roma*, que es la más precaria).
- Se empiezan a ver movimientos de cámara en mano.
- Se improvisa, aunque se respetan las normas de continuidad.
- Se recurre a actores no profesionales o conviven.
- No hay una gran elaboración de la caracterización de los personajes, no hay un diseño de producción. Eso le proporciona verismo documental, de acercamiento a la realidad, a la vez que más flexibilidad en la puesta en escena.

2) Punto de vista narrativo:

Supone una reacción contra los intrincados argumentos del cine de antes de la guerra.

- Tendían a abordar las historias con menos rigor desde el punto de vista causal (tenían menos en cuenta las reglas del guión). Todas las causas tienen que ver con las condiciones de vida de las personas, y eso los convierte en representantes de la sociedad.
- Introduce finales infelices o ambiguos, no hay finales felices.
- Se renuncia a la omnisciencia de las películas clásicas (no lo sabemos todo ni se nos muestra toda la realidad, sino que sólo vemos fragmentos).

Rosellini continuará con la estela de *Roma* en otras dos películas: “Paisá” (1946) y “Alemania, año cero” (1948). Continuará haciendo cine:

“Strómboli” (1950) , “Te querré siempre”... Es cine muy humanista y se preocupa por la relectura de la historia.

El fin del Neorrealismo

Aunque estas películas son fundamentalmente dramáticas y no comerciales, sí que obtuvieron el favor del público italiano de la época. Pero a partir de la década de los 50 el movimiento empieza a disgregarse y los directores

empiezan a hacer un cine más personal: Visconti, por ejemplo plasma en la gran pantalla obras literarias como: “Senso” 1954,

basada en la novela de Camillo Boito y con la participación en el guión del mismísimo Tennessee Williams; o como “Noches blancas” (1957), novela de Fedor Dostoievski.

También surgen nuevos directores: Fellini, “Los inútiles” (1953), Antonioni, y “Amor en la ciudad” (1953).

Sus primeras películas aún tienen elementos neorrealistas, analizando conflictos personales con tinte psicológico.

Hay otras circunstancias que condicionarán el fin del movimiento:

- Italia es reconstruida, las cosas empiezan a mejorar. En 1949 llega al poder la democracia cristiana. El nuevo gobierno no ve bien algunas películas del movimiento. Se reconstruye Cinecittà.
- Se comienza a hacer un cine más comercial y con una producción a gran escala.
- Los historiadores ponen como fecha final del movimiento 1951, cuando De Sica hace “Umberto D”. La película fue mal recibida por público y crítica.

"El neorrealismo no es nada, tan sólo una idea, un punto de vista, una actitud moral".

Esta definición de Cesare Zavattini explicaba con claridad que el neorrealismo fue más un medio para documentar una realidad social -utilizando principalmente el cine y la fotografía- que una corriente artística. La supuesta realidad tendía a ser pretenciosa, y la oposición interna por parte del sector cultural de ideología izquierdista, se opuso a un estilo oficialista realista. Por ésta y otras críticas, el Neorrealismo pasa a la historia; el nuevo germen del cine italiano pedía paso, se dejaba de lado la pura crónica desnuda y volvía a resurgir la novela y la narración artística.

Fondos disponibles en la Biblioteca de Derecho de la UAM

En la biblioteca tenemos un escogido repertorio de películas de este periodo de la historia del cine. Estas películas, aparte de su contenido artístico, reflejan muchas situaciones y condiciones humanas que están dentro del estudio jurídico y político. Estos son nuestros títulos:

Ladrón de bicicletas. D/DVD/9

El techo. D/DVD/299

Roma, ciudad abierta, Roberto Rosellini (1945)

Ferrando García, Pablo. D/A/20/2/[36]

Alemania, año cero. D/DVD/298

La tierra tiembla. D/DVD/623

Umberto D. D/DVD/300