
3. Influencias Cinematográficas

3.1 Cine Negro

Una de las principales influencias que podemos encontrar en la obra cinematográfica de Quentin Tarantino proviene del género denominado Cine Negro, un término que se utilizó para describir un ciclo de películas norteamericanas que empezó con la aparición de *El Halcón Maltés* dirigida por John Huston en el año de 1941 (Fig. 4).

Se considera que el Cine Negro nació de una fusión de las películas de terror de los años treinta y el subgénero de ladrones y policías, contando con influencias también, del cine de *gángsters*. Las películas de este género tienen un aire de pesimismo fatalista y transcurren en una sociedad violenta, corrupta y falsa que amenaza al héroe y a veces también a otros personajes; incluso cuando el protagonista logra sobrevivir, persiste una sensación de derrota.

El héroe de las historias de cine negro fue siempre un "personaje complejo, ambiguo, anarquizante, ferozmente individualista y regido por un código moral propio; aunque algo lo salvaba de la negatividad completa, algo lo identificaba a los valores de la sociedad norteamericana, su romanticismo que lo rescataba en última instancia y que lo motivaba por encima del egoísmo y el rencor" (Gubert, 1993:60).

El cine negro mostraba la rapidez en la que un hombre puede perderlo todo, cuando se desviaba de su camino. La presencia de la mujer fatal era recurrente en las historias de cine negro y una de las principales obsesiones del protagonista, la mujer peligrosa o aparentemente peligrosa, a menudo era apoyada por otro hombre joven y guapo, aparte del protagonista.

En cuanto a las características técnicas visuales, las películas del cine negro se caracterizaban por una iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas por calles de pavimento húmedo y resbaladizo, el uso de sombras para lograr resaltar la psicología de un carácter, o resaltar la situación narrativa mediante sombras en forma de reja que daban la sensación de estar atrapado, resaltando un marco claustrofóbico y composiciones desequilibradas.

Varios factores incidieron en el éxito del género, aún contando con historias sórdidas para narrar; éstos fueron una inseguridad interna en Estados Unidos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, una inseguridad amenazada por una neurosis colectiva, las historias mostraban el reflejo pesimista de la realidad social que se estaba viviendo.

El cine negro recoge el ambiente de crisis moral que se vive en la Norteamérica de posguerra, despedaza el viejo, respetado y tranquilizante esquema del bien enfrentando y derrotando al mal, mostrando a sus personajes con una absoluta ambigüedad moral.

Otro de los factores que influye en el auge del cine negro, es el papel de la mujer en la sociedad durante y después de la guerra. Durante la guerra la mujer sale de la rutina y se ve obligada a mantener su hogar buscando trabajo fuera de su casa para participar en la producción y después reintegrarse al trabajo del hogar como cualquier soldado al regreso de la guerra. Por esta razón el papel de la mujer en las obras cinematográficas fue adquiriendo peso y se refleja claramente en las historias del cine negro; donde no solo se presentaba como un personaje secundario sino que empezó a realizar los protagónicos de estas

películas. Por último, la flexibilidad de la censura ayudó a que el cine negro fuera uno de los géneros cinematográficos más importantes de los años cincuenta.

De la filmografía del cine negro, las películas más sobresalientes fueron *El Halcón Maltés* (1941) de John Huston, la cinta que iniciara con este género, *Almas en Suplicio* (1945) de Michael Curtiz, *Gilda* (1945) de Charles Vidor, *Sed de Mal* (1958) de Orson Welles, la cuál se dijo era una de las últimas cintas representativas del cine negro (Fig. 5).

En la actualidad los factores alternos a la producción de cine negro son la ausencia de censura en la industria, una desilusión generalizada por la pérdida de valores morales y humanos, el estado de la sociedad, la política y el sueño americano.

La representante de esta situación norteamericana se refleja claramente en la película *Terciopelo Azul* (1986) de David Lynch (Fig. 6), en donde puede apreciarse la relación entre los Estados Unidos "normales" y su oscuro submundo, una cinta en donde se reflejan rasgos característicos del cine negro. *Taxi Driver* (1976) de Martin Scorsese, *Manhunter* (1986) de Michael Mann también contienen las características del género.

Quentin Tarantino representa en sus películas *Reservoir Dogs* (1992) y *Pulp Fiction* (1994), ese oscuro submundo donde no se distingue el bien del mal, y los protagonistas son personas oscuras regidas por un código moral propio, cuyo principal valor a seguir es la lealtad a ese código. Pero analizaremos la relación de la obra de Tarantino y el Cine Negro con más detalle en un Capítulo posterior.

3.2 La nueva ola francesa

Al igual que el cine negro, la *nouvelle vague* o nueva ola, es una de las principales influencias cinematográficas de Tarantino; en todo el mundo después de 1955 se revelan nuevas olas, una expresión acuñada en Francia que “se entiende aquí en su sentido amplio: promoción de un primer largometraje, de nuevos realizadores de madurez, tendencias y formaciones diversas, que se imponen al lado de los realizadores ya consagrados, y que renuevan, en cierta medida, el arte del cine” (Sadoul, 2000:472 - 473).

La nueva ola se origina a raíz de una profunda crisis económica de las industrias cinematográficas mundiales, entre ellas la promotora de la *nouvelle vague*, la industria francesa. Entre las varias razones de esta crisis, diferentes autores coinciden en que la principal fue la afirmación de la televisión como medio masivo. Según George Sadoul en la Historia del Cine Mundial; “el cine-industria, el cine-espectáculo tradicional se encuentra con que la televisión se apodera de los géneros populares anteriormente exclusivos del cine: el melodrama, los musicales, las aventuras, sustituyendo en gran parte el cine como espectáculo familiar” (Sadoul, 2000:472).

Más allá de la diversidad de los estilos, los nuevos cineastas, procedentes en su mayoría de la crítica de cine o del documental, rechazaban las estructuras generales del cine de la época, que juzgaban excesivamente académicas. En cambio, defendían la espontaneidad y el rodaje en exteriores, y también expresaban en la pantalla su cultura cinematográfica, incluso su talento de autodidactas, recurriendo a veces a la improvisación y siempre, a actores nuevos.

El éxito de estas películas, se debió al talento de los jóvenes realizadores, a su proximidad con las aspiraciones de un público en vías de rejuvenecimiento y a innumerables innovaciones en cuanto a hacer cine se refiere, además de un hambre por parte de los públicos y de los mismos realizadores por observar algo diferente.

Los principales representantes de la *nouvelle vague* fueron Francois Truffaut, Claude Chabrol y Jean-Luc Godard, éste último una de las principales influencias de Tarantino, de este cineasta retomó la idea de nombrar las historias de sus filmes, poniendo en cuadros los nombres de las partes de la historia de la película, que lo podemos observar en el largometraje *Pulp Fiction* (1994).

Jean-Luc Godard se definía como un cineasta "distante y directo, insolente e inquieto; tranquilo y violento" (Sadoul, 2000:473). Desde los inicios de su carrera, Godard no persiguió el éxito comercial, negándose radicalmente a adoptar la estética del cine narrativo convencional. En sus obras experimentales a menudo refleja los condicionantes del medio cinematográfico.

Otro de los representantes máximos de la nueva ola francesa fue Francois Truffaut, director y crítico de cine francés, que se caracterizaba por presentar en sus filmes una combinación bastante ecléctica, a veces acertada de comedia, suspenso y melodrama.

La *novelle vague*, al igual que el cine negro y el cine de artes marciales, son las principales influencias cinematográficas de Tarantino, su obra presenta los rasgos característicos de esta corriente cinematográfica, además de que Quentin es un autodidacta al igual que los principales representantes de la nueva ola.

3.3 Cine de Artes Marciales

Como mencionamos anteriormente, las películas de artes marciales son influencia también en la obra cinematográfica de Quentin Tarantino, en su guión de *True Romance* (1992) el personaje principal es fanático de este tipo de filmes y además, la última obra de Tarantino, tiene como referente principal de la historia la cultura de las artes marciales.

En 1920, Shanghai se convirtió en el centro de las producciones cinematográficas de China, aunque en Hong Kong se mantuvo una modesta actividad auxiliar. No obstante, el mercado chino de películas era sorprendentemente reducido (un delegado comercial del gobierno de Estados Unidos observó que en 1922 había menos de 100 salas de cine, la mayoría de ellas en las ciudades portuarias de la costa este), y el índice de bancarrota entre las compañías cinematográficas era alto. Por aquel entonces, del 80 al 90% de las películas proyectadas en China y Hong Kong se importaban de Estados Unidos. La producción propia de China en la década de 1920 se dividía claramente en dos tipos de películas: las que copiaban el modelo de Hollywood (principalmente melodramas, comedias y romances), y las que se basaban en la cultura popular China (principalmente narraciones sobre acontecimientos históricos y legendarios, así como fantasías de artes marciales sacadas de novelas baratas). Muy pocas cintas de este periodo han llegado hasta nuestros días.

Después de 1949, Hong Kong se convirtió en el centro más prolífico en lo que a producción de películas se refiere. Allí se unieron las compañías que

producían películas en dialecto cantonés con las que lo hacían en mandarín. Las producciones en éste dialecto siguieron siendo numerosas hasta la llegada de la televisión en 1967, y pasaron de las 125 películas al año durante la década de 1950 hasta alcanzar las 200 películas al año en 1960 y 1961. Las producciones en mandarín, aunque tuvieron un comienzo inseguro (6 películas en 1946, 15 en 1950), lograron alcanzar la cifra de 80 películas al año en la década de 1970.

Aunque ambas industrias cinematográficas contaban con facciones de disidentes comunistas partidarios de realizar un cine que mostrara temas sociales, la mayor parte de su producción estaba centrada en filmes de estilo *hollywoodense* con un cierto aire chino. El género más popular fue el de las películas de artes marciales. En 1970, con la aparición de las películas de *kung fu*, China consiguió su primer éxito cinematográfico internacional y Bruce Lee se convirtió en la primera estrella china famosa en todo el mundo. Este se volvió famoso en China por la serie televisiva “El Avispón Verde”, donde interpretaba el personaje de “Kato” el asistente del principal, un homenaje que se le rinde en *Kill Bill: Vol. 1* (2003).

Uno de los principales expositores contemporáneos del cine de artes marciales es el japonés John Woo, y también una de las principales influencias cinematográficas de Quentin Tarantino. Woo es un cineasta con un estilo único, especializado en rodar historias de asesinos a sueldo con gran sentido del honor, con movimientos coreografiados con el mismo estilo y cuidado que los combates de Bruce Lee.

Sus rasgos estilísticos, son el uso de la cámara lenta para acentuar el dramatismo. Ha probado fortuna en Hollywood y en el mercado televisivo, como director y productor.

Woo ha dirigido películas como *Código Flecha Rota* (1996) y *Contra Cara* (1997), en Hollywood, cintas que lograron un gran éxito comercial y que estaban repletas de secuencias de acción impresionantes. Al igual que Tarantino, ha fungido como actor, productor, director y guionista.

Sonny Chibba, un actor de películas escarposas de artes marciales y de los principales representantes de éste género, antes de acabar con sus enemigos, solía dar un discurso pseudo-justiciero; situaciones que podemos encontrar en el trabajo de Tarantino, especialmente cuando Jules, uno de los personajes principales de *Pulp Fiction* (1994), recita un pasaje de la Biblia antes de asesinar a uno de los hampones. En la última película de Tarantino, *Kill Bill*, podremos ver todas estas influencias del cine de artes marciales en todo su esplendor.

3.4 Cine Independiente Estadounidense

El cine de Quentin Tarantino nace en la cuna del llamado cine independiente, cine que se caracteriza por presentar situaciones realmente extremas, los personajes son muy bien definidos, con personalidades propias, el presupuesto para filmar este tipo de películas es de menos de 10 millones de dólares; por ejemplo, el rodaje de *Reservoir Dogs* (1992) costó 250 mil dólares; normalmente son películas intimistas, en la que los exteriores no asumen un papel destacado, su finalidad no es comercial, sino puramente artística. Normalmente la ideología de estas películas es de carácter progresista, que luchan contra el sistema establecido.

El término cine independiente nace en los años sesenta, donde ciertos grupos alternos, realizaban, lejos de Hollywood, algunas de las obras más vivas del cine norteamericano moderno.

En Nueva York, en donde existe una antigua tradición de cine independiente, se cristaliza el llamado, *New American Cinema Group*, que nace gracias a la revista *Film Culture* que dirige John Mekas.³

Este grupo lanza un manifiesto fundacional en Septiembre de 1960, que es a la vez una declaración de principios y un desafío que concluye con un contundente: “no queremos películas rosas, sino del color de la sangre” (Gubert, 1982:131). El manifiesto respaldaba a un número de películas que se rodaron al margen de la gran industria y con un espíritu de independencia creativa. Cintas como *Shadows* (1960) de John Cassavettes, otro gran impulsor del cine independiente.

En 1960 la industria *hollywoodense* languidecía produciendo 156 películas, en comparación con las 850 que se filmaron en 1928, mientras la producción de largometrajes de corte independiente, *anti-hollywoodense*, que hace sus películas sin contar con la gran industria, ni con los sindicatos, ni con los códigos de censura, ni con los grandes circuitos de exhibición, ni con las estrellas, ni con las modas, ni con los mercados; seguía produciendo a paso firme películas que hasta ahora son reconocidas e indispensables en la historia del cine.

La escuela de Nueva York, principal precursora de este modo de hacer cine, ha actuado como auténtico detonante para el cine norteamericano independiente,

³ Uno de los principales fundadores, exponentes y realizadores del llamado cine independiente norteamericano.

que se producía en todo el país. A mediados de los sesenta, salieron a la luz innumerables películas de variados formatos y con las técnicas más diversas, especialmente en los espacios universitarios; a ésta corriente se le llamó *underground*, por encontrarse fuera de los focos de la gran industria.

La obra de Tarantino sin duda, rescata lo mejor del cine independiente, que a finales de los años ochenta parecía languidecer, los últimos trabajos de calidad, que por esas fechas se produjeron, llegaron de parte del cineasta Stephen Soderberg con su cinta *Sexo, Mentiras y Video* en el año de 1989 (Fig. 7). El cineasta nos muestra una historia centrada en un joven con ciertas obsesiones sexuales, donde la personalidad de éste, es lo que más resalta en la trama de la cinta. Sorpresivamente, se llevo la Palma de Oro, en el festival de Cannes celebrado ese mismo año.

En 1992, Tarantino irrumpe el decaído cine independiente con su *Reservoir Dogs* (1992) y le dio un nuevo respiro a la producción de este tipo de películas; la casa productora Miramax también fue uno de los factores importantes para que se diera este resurgimiento. A partir de entonces innumerables cintas de corte independiente entran en la escena mundial cosechando éxitos. El cine independiente está de vuelta.

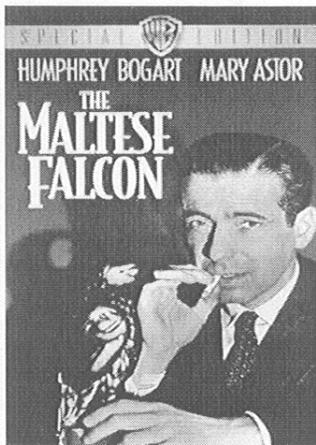

Figura 4: El Halcón Maltés, 1941. Cinta que marco el inicio del Cine negro.
Fuente: <http://www.imdb.com/>

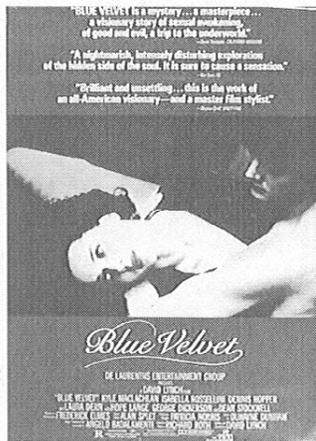

Figura 6: Terciopelo Azul, 1986. Cinta que representa el cine negro norteamericano.
Fuente: <http://www.imdb.com/>

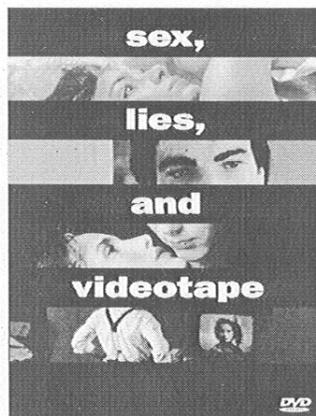

Figura 7: Sexo, Mentiras y Video, 1989.
Primera película de Stephen Sodenberg. Fuente: <http://www.imdb.com/>

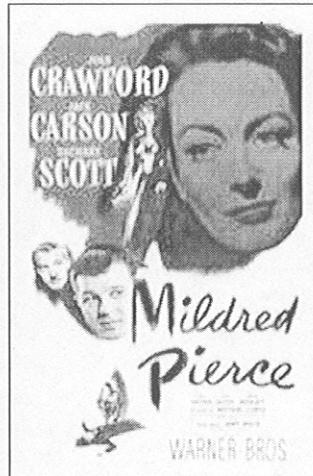
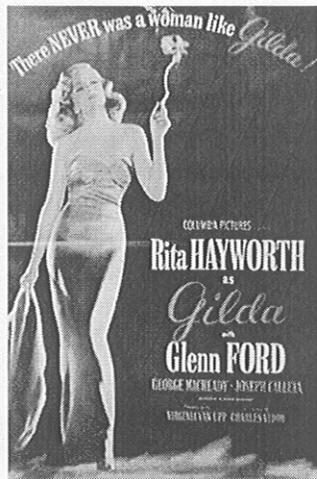

Figura 5: Las cintas más sobresalientes del cine negro. A) Gilda (1945), Almas en Suplicio (1945), y Sed de Mal (1958).

Fuente: <http://www.imdb.com/>