

Cinema Paradiso

En la quinta sesión se realizará el visionado de *Cinema Paradiso*. La última jornada estará dedicada a estudiar la importancia del proceso de exhibición en el desarrollo de un proyecto audiovisual. Para concluir el ciclo, los alumnos deberán reflexionar sobre la capacidad del cine de transmitir valores y sentimientos a través de sus historias.

Objetivos

- Analizar el proceso de exhibición.
- Reflexionar sobre el futuro de la exhibición en salas y las posibles alternativas.
- Observar la capacidad del audiovisual de transmitir valores y concienciar al espectador.
- Conocer las inquietudes del alumnado tras su paso por el ciclo.

Teoría

Cinema Paradiso es un clásico homenaje al cine dirigido por el italiano Giuseppe Tornatore que se estrena en 1988. Desarrollada en la Italia de la posguerra, este film de género dramático constituye toda una declaración de amor al audiovisual.

Su condición de metacine tiene que ver con el proceso de exhibición. El film refleja la importancia de esta fase dedicada a la comunicación pública de la película. La exhibición es el último eslabón de la cadena, donde el producto entra en contacto con el consumidor, materializándose el objetivo industrial del proyecto cinematográfico.

Las diferentes vías de explotación económica de una película se denominan ventanas. La exhibición constituye la primera ventana, con mayor tradición a lo largo de la historia. Esta ventana supone una gran repercusión mediática y, generalmente, económica. Además, aporta notoriedad y prestigio a la película y genera una experiencia de ocio con el espectador. El film se mantiene en cartelera durante el tiempo prudencialmente acordado entre la distribuidora y las salas.

El proceso de exhibición se produce únicamente durante la primera ventana, en la proyección del film en las salas de cine y permite unir al espectador con el producto final.

Cinema Paradiso refleja la importancia del proceso de exhibición en el cine de las últimas décadas del siglo XX. Una actividad que concentraba a todo el pueblo de Giancaldo, interesado por el cine como actividad de ocio. En verano, las proyecciones se trasladaban al exterior y se realizaban durante la noche.

La modernización que experimenta la maquinaria usada en la proyección de las películas es otra de las muestras significativas de *Cinema Paradiso*. De un proceso químico y mecánico durante los primeros años de vida del protagonista, Salvatore, al ejercicio electrónico generado por una computadora cuando, ya adulto, se convierte en un importante director de cine.

La evolución de las salas de cine también tiene su muestra en esta película italiana. En Giancaldo el lugar de exhibición de las cintas es un amplio espacio más parecido a un teatro, sencillo pero de estilo clásico y elegante. En Roma, la nueva ciudad del protagonista, se exhibe un espacio moderno, más sobrio y comercial.

El film también hace referencia al Registro de la Propiedad Intelectual de las películas. Este protege el hecho de su creación, permitiendo al titular reservar sus derechos y dar publicidad al producto. Del mismo modo, a través del concepto de cartelera, se muestra la importancia de la comunicación pública en la buena explotación comercial de las películas.

- **Futuro de la explotación comercial en el cine**

Siguiendo con el proceso de explotación comercial en el mercado cinematográfico, cabe destacar la existencia de otras dos ventanas además de la de las salas de exhibición. La segunda está destinada a la comercialización del film a través de soportes digitales (DVD, Blu Ray,...). La tercera tiene que ver con la televisión y las plataformas de pago digitales. En los últimos tiempos, la consolidación del fenómeno de internet ha supuesto toda una revolución en la explotación comercial de los productos audiovisuales. Actualmente son numerosas las posibilidades a través de las cuales estrenar una película. Los estrenos simultáneos mediante streaming o en plataformas digitales, así como la comercialización antes en internet que en las salas de cine permiten dar salida a pequeñas y medianas producciones que recaudan menores cantidades en los cines.

Por su parte, la televisión no lineal, cuyos máximos exponentes en la actualidad son las plataformas Netflix y HBO, propone un consumo bajo demanda (VoD) basado en la

suscripción a catálogos de productos que ha cambiado por completo el modo de consumir cine y televisión.

Todos estos nuevos métodos de comercialización surgen como oportunidades de negocio para autores y productores que buscan una vía para explotar sus proyectos audiovisuales con mayor la rentabilidad posible.

Así mismo, existe una parte del mercado dedicada a explotar la imagen comercial de la película a través del merchandising o la creación de productos publicitarios: videojuegos, camisetas, juegos, disfraces,...

- **La importancia del aprendizaje**

Otro de los aspectos interesantes para analizar en *Cinema Paradiso* es el temprano contacto de Totó con el cine, que despierta en él un especial interés por conocer y participar del séptimo arte. El protagonista conoce a Alfredo, el encargado de proyectar las películas en Gialcaldo. Su relación se irá fortaleciendo durante un proceso en el que el proyccionista se convertirá en el maestro del pequeño, como resultado de sus perseverantes intentos por aprender a manejar aquellas máquinas. Entre cintas e historias pasan las tardes hablando y proyectando cine. Totó, cuya familia sufre problemas económicos porque su padre se ha ido a la guerra, descubrirá su pasión por el cine en la sala de proyección de su pueblo donde trabaja Alfredo, que no dudará en impulsarle en el camino hacia sus sueños.

El film refleja la importancia de los conocimientos técnicos a través de imágenes del manejo de las cintas fílmicas, la proyección o el laboratorio. Una inadecuada manipulación del material por parte de Alfredo le llevará a sufrir fuertes quemaduras que le provocan una ceguera permanente. Es entonces cuando Totó se convierte en el encargado de las proyecciones del cine de su pueblo. Pero sus aspiraciones por consolidar su carrera como cineasta le llevan a marcharse a Roma, impulsado por los consejos de su gran amigo Alfredo, a través de los que el film establece relaciones de intertextualidad con clásicos cinematográficos de Jean Renoir o Charles Chaplin.

- **Transmisión de valores**

El regreso de Totó a su pueblo después de treinta años para asistir al funeral de Alfredo plantea un momento de reflexión acerca de los orígenes, la reconciliación con su pasado y el recuerdo de su infancia y su juventud. El largo proceso de aprendizaje de conocimientos técnicos y materiales es completado con un aprendizaje moral con el que el protagonista consigue encontrarse a sí mismo. Además, Totó descubre la cinta que su amigo dejó para él. Un montaje con todas las escenas de amor que el cura ordenaba cortar de las películas proyectadas en la sala del pueblo. Esta hará recordar al protagonista la historia de amor que vivió con Helena, una joven perteneciente a una de las familias adineradas de Gialcaldo cuyo padre prohibió su relación con Totó.

Cinema Paradiso retrata el paso inexorable del tiempo con una historia contada a través de los flashbacks de su protagonista. Esta evolución se refleja en el cine de su pueblo, en sus gentes y en la propia técnica cinematográfica. El film propone una historia de amor por el cine y por las personas. La lucha contra la mediocridad de un pueblo que se queda pequeño frente a las grandes expectativas de Salvatore. Sin embargo, cuando el cineasta alcanza el éxito, descubre su inconsistencia y fugacidad, lo que le hará apreciar el valor de su pasado y el amor que inspiraron en él personas como Alfredo.

El cine se convierte en un vehículo de aprendizaje cultural y personal para el protagonista, pero también en una herramienta social que une a un pueblo ayudándole a desconectar de su monotonía cada vez que se proyecta una película en las salas de *Cinema Paradiso* y mostrándole nuevas formas de pensar y reflexionar.

En clase

Previo al visionado, el profesor indagará sobre las formas de acceso del alumno al circuito cinematográfico: cine, festivales, vídeo bajo demanda, crowdfunding,... Además, los alumnos reflexionarán sobre la capacidad del cine de concienciar al público sobre determinados problemas o temas delicados. Se realizarán las siguientes preguntas:

- ¿Acudís al cine con frecuencia? ¿A través de qué otros medios accedéis a las películas?
- ¿Cómo ha evolucionado la proyección cinematográfica?
- ¿Creéis que el cine puede servir para concienciar sobre temas delicados? Poned ejemplos.

Tras el visionado, el profesor planteará cuestiones relacionadas con el proceso de exhibición, con la intención de que el alumno delibere sobre la importancia y la evolución de dicho proceso. Así mismo, el docente se interesará por conocer las inquietudes y emociones que *Cinema Paradiso* ha causado en ellos. Comprobar qué valores han descubierto en la película y cómo creen que han sido narrados, a través de qué medios. Finalmente, para concluir el ciclo, alumnos y profesores pondrán en común sus opiniones y sentimientos sobre el séptimo arte. Las preguntas a plantear son:

- ¿Qué importancia tiene la exhibición en salas? ¿Cuál creéis que es el futuro de la proyección cinematográfica?
- ¿Qué emociones os transmite *Cinema Paradiso*?
- ¿Cuál es el momento más emotivo de la película?
- ¿Qué valores y reflexiones se plantean?
- ¿Por qué os gusta el cine?