

La influencia de la cinematografía de Hitchcock en las películas de Steven Spielberg

“Aprender a hacer películas es muy fácil, aprender sobre qué hacer películas es lo difícil” –George Lucas.

Introducción

Un asesinato con una cuerda, en la bañera, por unos pequeños animales, o incluso ser testigo del mismo, es una de las muchas contribuciones que “El mago del suspenso” ha traído al cine. Una de las personas que sin duda alguna ha influido más en este género artístico durante su época, aunque para algunos lo siga haciendo. Alfred Hitchcock es considerado por muchos el mejor cineasta de todos los tiempos, como director, productor y guionista, Hitchcock tenía una visión totalmente única del cine, ya sea por su técnica o por sus inigualables historias, pero es necesario detenerse un momento y pensar si realmente ha influido en el trabajo de otras personas, hablando de manera más específica, en el trabajo de Steven Spielberg.

Hitchcock es considerado por muchos el mejor cineasta de todos, así como Spielberg es considerado el cineasta más influyente en las últimas décadas, siendo este el director de franquicias como Indiana Jones, productor de Jurassic Park y la mente brillante detrás de una de las películas de ciencia ficción más emotivas. Se ha dicho a lo largo de los años, que Spielberg solía entrar a los sets de grabaciones de Hitchcock para poder aprender y analizar sobre sus películas. Spielberg es un director influenciado por Hitchcock, por su lenguaje en cámara, la construcción de los personajes, planos e incluso la música de las escenas dentro de sus películas. Claramente una referencia de un director a otro de uno o más trabajos.

Este trabajo muestra la diferencia y la similitud dentro de la cinematografía de los dos directores, explicando algún trabajo y la historia detrás de la película. Enfocándose a los movimientos de cámara y la duración de los mismos.

Desarrollo

“A la pregunta “¿Qué es el cine?” se le puede dar muchas respuestas distintas, que corresponderán con los puntos de vista de todos aquellos que se dediquen a observar el fenómeno” (Costa, 1985:35)

Cuando se habla de la creación de un filme, todo se basa en la capacidad de las personas involucradas, que en este caso sería ambos directores en sus respectivas películas, para poder generar una idea y convertirla en un trabajo de tanta dificultad como lo es el cine. Esto se puede interpretar como aspectos estrictamente cinematográficos, pero realmente se debe también a la capacidad artística de la dirección, escritura y producción para el cine.

Lo primero que se necesita para realizar una película es el guion, entendido como la técnica de preparación o pre visualización de un filme. Y este mismo tiene cuatro etapas: Argumento, Tratamiento, Pre-guion, Guion.

Para poder iniciar, se necesita un guion técnico, en el cuál los movimientos de la cámara están pre establecidos para su realización, entrando al campo de los encuadres. Puede ser plano total, medio, figura entera, plano americano, primer plano y de este último se puede pasar al primerísimo plano. En la parte técnica entra también el ángulo de filmación, iluminación y enfoque. Se incluye en esta sección los movimientos de cámara, tomando como ejemplo Travelling, panorámica, Dolly y cámara en mano.

Los efectos especiales han sido una parte esencial de muchos filmes desde hace ya bastante tiempo, aunque tomando como ejemplo “Catch me if you can” de Spielberg, no fueron necesarios ya que fue un reto que se puso a sí mismo. Incluso cuando este director destaca por sus altas inversiones monetarias en ellos.

La escenografía y la arquitectura son elementos pre fílmicos, es decir, dotados de una existencia y de una significación previas al acto de la filmación cinematográfica.

Se debe tener en cuenta siempre el presupuesto para la producción, aunque como Hitchcock lo mostró, con un poco de dinero y mucha creatividad cualquier historia puede ser contada, seguido de persistencia y ambición.

“Creo que ahora ya no se podría mostrar eso a causa de la censura” (Truffaut, 1966:83) dice Hitchcock refiriéndose a una escena de un intento de asesinato en una piscina. Siendo él ya conocido por su fanatismo a la violencia hasta cierto grado y su afán de asesinar múltiples personajes dentro de sus películas, Hitchcock siempre ha sido un director que cambió la forma de ver el cine, por las capacidades que poseía y su forma de aplicación en la industria.

Si se toma “Psycho” como un ejemplo de la cinematografía de Hitchcock sería imposible olvidar la historia detrás de la película para aquellos que la conozcan. Claro ejemplo de las capacidades del director. Aunque hoy en día muchos la consideran una de las mejores películas de la historia, sin saber realmente lo bien que está realizada desde el guion hasta la post-producción. El tema de apertura incluso fue tomado en una de las películas más famosas de Spielberg, “E.T

Se tiene al personaje principal a Marion Crane, quien al ser asesinada a sangre fría por Norman Bates se genera una de las escenas más icónicas del cine. El concepto de la muerte es bien adoptado en cada película de Hitchcock, aunque de una manera menos explícita como lo hace Spielberg múltiples veces en “Schindler’s List”. ” “Se puede identificar una serie de metáforas dentro de la historia, particularmente referidas a temas como el consumo, el control, la ignorancia y el precio de la verdad.” (Ramírez Hernández, 2017:66)

Spielberg adopta la fotografía a blanco sobre negro logrando dar a la película un estilo de la segunda guerra mundial, justo en la época en la que el filme toma su contexto. Pero si se toma el encuadre en lugar del contexto, no debe darse al decorado de la escena, debe darse de acuerdo al sentimiento o las emociones que se desean transmitir.

“El otro día rodaba un espectáculo de una hora para la televisión y se veía un hombre que entraba en una comisaría para entregarse como prisionero. Al principio de la escena, filmé al hombre en un plano muy cercano, entrando, la puerta que se vuelve a cerrar, se dirige hacia un despacho, pero no mostraba todo el decorado. Me preguntaron “¿No quiere mostrar todo el conjunto de la comisaría para que las personas sepan que estamos en una comisaría?” Y yo contesté “¿Por qué?”

Tenemos al sargento de policía que tiene tres galones en el brazo y que se encuentra en la imagen, lo que basta para dar la idea que estamos en una comisaría. El plano general podría ser muy útil en un momento dramático, ¿Por qué malgastarlo?” (Truffaut, 1996:189-190)

Esto muestra la forma de dar a entender las cosas de una manera totalmente directa con el espectador dentro de las dos películas ya mencionadas. Así como nunca se muestran los detalles dentro de Pyscho, ocurre lo mismo con Schindler's List, aunque en ese caso hay una toma muy emblemática en la que se muestra a una niña con un suéter color rojo, el cual resalta en toda la escena. Pero no hubo necesidad de mostrarla a detalle, simplemente la emoción y el sentimiento que la cámara capta es suficiente.

Los personajes que se encuentran en ambas películas son totalmente diferentes si se habla de su forma de pensar, un psicópata y un hereje nazi, pero son personajes inolvidables, lo que depende mucho de la historia y el tipo de película a la vez. La construcción del personaje es muy similar en ambos casos, aunque si se agrega a Elliot de “E.T.” podría decirse lo mismo que Oskar y Norman.

La narrativa de ambas películas es similar, dejando a lado un poco los estereotipos de que todo debe ser narrado verbalmente, Spielberg muestra el sufrimiento y la tragedia en su máximo esplendor, y Hitchcock muestra la mente de un psicópata asesino de manera explícita. Como ya se mencionó, personajes inolvidables llenos de sentimientos los cuales son captados en la imagen. Escenas icónicas del cine y un tema musical siempre apoyando a cada fragmento de la historia.

Los planos secuencia se han destacado en las películas de Spielberg, aunque nunca hayan tenido una duración tan larga como en “The Rope” de Hitchcock, pero es un claro ejemplo, tomas largas, todo tipo de encuadres y un plano solamente, así como en “Catch me if you can” en la escena cuando Frank descubre que su madre engaña a su padre por primera vez, hay un plano secuencia desde que entra al departamento y rara vez sale de cámara, aunque la madre y su amante permanecen poco tiempo en la toma. Claramente todo esto es una referencia a Hitchcock.

Conclusiones:

Ambos directores han sido grandes, en su género y en su época. Aunque los tiempos hayan cambiado desde la primera película de Hitchcock hasta la última de Spielberg, las películas de ambos directores han sido siempre bien aceptadas.

La semejanza entre la técnica de ambos directores es siempre notable para aquellos que presten atención a los detalles, aunque el espectador promedio no analiza la película de una manera cinematográfica, simplemente la disfruta. Pero la semejanza está presente en casi todo momento.

Spielberg, en más de una película hace referencias al trabajo de Hitchcock, mostrando la mezcla de su visión con la del otro director. Pues desde muy joven, Spielberg entraba en los sets de Hitchcock, sin importar que este siempre terminara por sacarlo del lugar, poco a poco fue aprendiendo de un genio cinematográfico convirtiéndose en uno después de unos años.

Después de las comparaciones ya realizadas con anterioridad, se puede llegar a la conclusión de que las películas de ambos directores son sumamente similares. Haciéndose comparaciones entre las diferencias y las semejanzas de ambos trabajos sería imposible descartar la posibilidad de que Spielberg, efectivamente fue influenciado por Hitchcock, tanto su historia detrás de sus películas y dentro de ellas. Los encuadres, guiones con puntos argumentales casi inmediatos, cortes de cámara momentáneos y planos secuencia dentro de la misma película, enfoque en los detalles y desenfoco de los mismos,

A estas alturas del cine, ha sido un fenómeno que sin duda alguna ha cambiado con el tiempo, aunque la cantidad de personas en el mundo sigue incrementando de manera irracional, la cantidad de verdaderos admiradores y concedores desafortunadamente ha ido disminuyendo, todos creen saber de cine, y no saben siquiera quienes han sido las personas más influyentes dentro del séptimo arte. Hace falta solamente entrar en detalle y enfocarnos en lo que hace grande a una película desde muchos puntos de vista, las mentes maestras detrás de las historias.

Referencias:

- Costa, Antonio (1985) *Saber ver el cine*, Editorial Paidós Comunicación, Italia.
- Ramírez Hernández, Mario Joel, 2007, *ANÁLISIS DEL DISCURSO IDEOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO EN LOS FILMES "STARSHIP TROOPERS" Y "THEY LIVE"*, Número 25, Editorial Entre Textos, México.
- Truffaut, François (1966) *El cine según Hitchcock*, Editorial Alianza, Francia.