

Centenarios

Tomàs Mallol y el cine amateur 1923-2023

En 2023 conmemoramos dos centenarios felizmente coincidentes: Tomàs Mallol y el cine amateur.

Tomàs Mallol es conocido especialmente por su faceta de coleccionista de cine y precine y porque su colección fue el origen de este museo. Sin embargo, Mallol tiene otra vertiente menos conocida, pero no menos interesante, la de cineasta amateur: una brillante trayectoria de treinta y un cortometrajes, muchos de los cuales alcanzaron el reconocimiento público en forma de premios y galardones diversos.

El mismo año 1923 se comercializaron las primeras cámaras de cine amateur. Pathé Baby en Europa, con el formato de película de 9,5 mm, y Kodak en Norteamérica, con el de 16 mm, pusieron al alcance del público general la posibilidad de poder rodar y proyectar sus propias películas. El éxito comercial y tecnológico de estos aparatos fue inmediato e indiscutible y significó el punto de partida del fenómeno del cine amateur a nivel mundial.

Esta exposición se propone un doble homenaje. Por un lado, a Tomàs Mallol, como cineasta amateur, y también a los cineastas amateurs catalanes de su generación, que protagonizaron la época de oro de este tipo de cine realizado desde la más absoluta independencia y libertad de creación. Por otro lado, a los primeros aparatos de cine amateur, que hace cien años revolucionaron la práctica de “hacer cine” acercándolo a los aficionados y público en general.

TOMÀS MALLOL Y SUS COETÁNEOS

La obra de Tomàs Mallol, comprendida entre 1956 (*El pastor de Can Sopa*) y 1977 (*Quan soc perdut en l'ombra*), incluye una treintena de cortometrajes que reflejan parte de sus obsesiones vitales y que nos permiten tener una visión más completa de su vida y obra.

Pero su filmografía también se enmarca en uno de los períodos más fructíferos del cine amateur catalán, por lo que esta exposición no sólo repasa, año por año, toda su obra, sino que también incluye un filme destacado de un cineasta catalán de cine amateur realizado el mismo año en que Mallol presentaba su obra.

La elección, aunque necesariamente es incompleta, porque tanto antes como después de Mallol hubo cineastas relevantes y hay años en los que se presentan diversas obras interesantes, nos permite captar cómo era este tipo de cine que se hacía en aquella época, y al mismo tiempo, entender su contexto: político, social, cultural y, naturalmente, cinematográfico.

La traducción del resto de los textos de este ámbito, la encontrará en la pantalla interactiva que está instalada en este apartado.

UCA (Unió de Cineístes Amateurs)

La Unió de Cineístes Amateurs (UCA) se constituye en 1968 en Barcelona a raíz de la escisión de un grupo de cineastas de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, a los que después se añadirían otros de la Sección de Cine Amateur del Centro Excursionista de Catalunya. Nacida sin dependencias ni condicionantes y con una mayor autonomía que la que tenían otras asociaciones, a lo largo de su historia organizó un concurso social (a partir de 1969), una muestra (1969-1972), varios cursillos de formación cinematográfica y editó un boletín, aparte de proyecciones, debates, mesas redondas, concursos de guiones y la creación de una filmoteca, entre otras actividades.

El primer presidente fue Conrad Torras, que contó con una junta directiva en la que figuraba el propio Tomàs Mallol. Posteriormente la entidad sería presidida por Gabriel Pérez Rius, Perfecto Santalies, Carlos Soler Viñas y Jaume Vila. A principios de los años ochenta cambió de nombre y pasó a ser conocida como Club de Cine y Vídeo UCA. En 1984 se disolvió y toda su documentación está preservada en el Museu del Cinema.

LOS ORÍGENES DEL CINE AMATEUR

Desde sus inicios, el cine se bifurcó, por razones técnicas y económicas, en dos vías bien diferenciadas: la de los profesionales del medio y la de los realizadores aficionados. Muy pronto aparecieron en el mercado cámaras y proyectores para este tipo de público, que empezó a rodar sus propias películas. Las posibilidades cinematográficas del cine amateur permitieron a los aficionados capturar imágenes de un presente propio que, con el paso del tiempo, se convirtió en la memoria de su pasado, al igual que las fotografías del álbum familiar. Estos nuevos aparatos también hicieron posible obras de creación de cariz amateur, algunas de gran mérito artístico, al margen de la industria cinematográfica.

1. Los antecedentes (1899-1922)

En los inicios del cine, sólo los profesionales de esta nueva industria o las personas con fuerte poder adquisitivo podían disponer de cámaras y proyectores para hacer sus propias películas y miraras. Para que la técnica cinematográfica estuviera al alcance de un

público más general, era necesario simplificar los aparatos, hacerlos más ligeros, más manejables, más simples, más económicos y disminuir la peligrosidad de la película, elaborada con nitrato de celulosa, altamente inflamable. Entre 1899 y 1922, algunos fabricantes propusieron varios modelos de aparatos destinados al usuario no profesional, que intentaban solucionar estos problemas. Pese a su escaso eco, pusieron las bases tecnológicas para el posterior éxito del cine amateur, que encabezaron las empresas Eastman Kodak en Estados Unidos y Pathé Cinéma en Europa.

2. Los pioneros: Pathé i Kodak (1922-1923): 9,5 i 16 mm

Entre 1922 y 1923, Charles Pathé, un activo y brillante empresario de la incipiente industria cinematográfica francesa, creó una cámara y un proyector para el público amateur, que utilizaban un nuevo filme no inflamable de 9,5 mm. Paralelamente, en Norteamérica la marca Kodak empezó, en 1923, a fabricar un proyector y una cámara, con un formato de película de 16 mm no inflamable. El éxito de ambos aparatos fue indiscutible y supuso el paso decisivo para la consolidación del cine amateur en Europa (Pathé Baby) y Norteamérica (Kodak), después de varios intentos fallidos de éstas y de otras compañías.

Los aparatos de cine amateur hicieron posible que, de forma sencilla y económica, se pudiera pasar de espectador a creador, de ver películas en las salas de cine a crear imágenes en movimiento y proyectarlas en la intimidad del hogar.

2.1. PATHÉ BABY 9,5 mm

Desde 1912, la empresa Pathé Cinéma estaba intentando crear una cámara y un proyector de cine no profesional, que fuera fácil de utilizar, poco costoso y sin peligro para el usuario. El éxito les llegó con los primeros modelos de proyector y de cámara de cine Pathé Baby, que fueron diseñados y fabricados por Victor Continsouza, por encargo de Pathé Cinéma. Fueron comercializados en Navidad de 1922, el proyector, y en abril de 1923, la cámara. Utilizaban un filme de 9,5 mm con perforación central encapsulado en un chasis de metal, que evitaba tocar la película con las manos.

El éxito de estos aparatos para el público amateur y familiar fue inmediato. Desde 1923 hasta 1946, la casa Pathé no paró de lanzar nuevos y mejores modelos de cámaras y sobre todo de proyectores con toda clase de accesorios, que hacían las delicias de los cineastas amateurs. El formato de película de 9,5 mm fue adoptado por otras marcas, todas ellas europeas, ya que en Estados Unidos triunfó el formato 16 mm y posteriormente el 8 mm de la empresa Kodak.

2.2. KODAK 16 mm

Desde 1914, la empresa de material fotográfico Eastman Kodak estaba investigando con materiales y técnicas para fabricar aparatos para el emergente mercado de cine amateur. Las investigaciones se centraron en encontrar un filme de formato reducido, seguro (no inflamable) y de buena calidad. El resultado fue una película de 16 mm, que se empezó a comercializar en julio de 1923, junto con la cámara Cine-Kodak modelo A, con un trípode, una empalmadora de películas y una pantalla. Kodascope es el nombre que se dio al

proyector de 16 mm, equipado con motor eléctrico, y que se comercializó también ese mismo año.

3. La evolución (1930-1970): 8 mm, súper-8, sonido y color y algunas otras marcas

A partir de los éxitos iniciales de los aparatos Pathé Baby y Kodak, otras muchas empresas se lanzaron a conquistar este nuevo mercado del cine amateur con la venta de cámaras y proyectores inspirados en estos dos referentes. Por otro lado, este impulso potenció también la investigación y evolución tecnológica en este ámbito. Así, en 1932 apareció el nuevo formato de 8 mm creado por Kodak, para abaratar aún más el minuto de película, y en 1965 se comercializó el súper-8, que incrementaba la superficie del fotograma y encapsulaba la película dentro de un casete de plástico. La incorporación del color y del sonido fueron otros avances significativos, hasta que en la década de 1970 aparece la tecnología del vídeo analógico, que acabó sustituyendo rápidamente a los viejos aparatos de cine amateur.

(en el vestíbulo)

EL CINEASTA AMATEUR

La labor del cineasta amateur no por ser no profesional requería menos dedicación: la formación autodidacta solía ser previa y continuada con publicaciones especializadas, libros y revistas, y también con agrupaciones de aficionados que compartían inquietudes; la práctica de la filmación debía ser al máximo de esmerada, con los accesorios pertinentes, y la puesta en escena, si se requería, también; hacía falta pericia para manipular la película y paciencia para esperar su resultado una vez revelada por el laboratorio; era importante la precisión en el proceso de montaje y la inserción de los títulos de crédito, e imprescindible la meticulosidad durante la sonorización y la sincronización, y finalmente, debían conseguirse unas buenas condiciones de proyección para que la película luciera mejor.

La afición por hacer cine se generalizó en ciertos entornos y se crearon asociaciones que impulsaron festivales, certámenes, concursos y muestras de producciones amateurs, tanto nacionales como internacionales.

Su vida en imágenes reales y móviles. Sólo un placer equivale al de filmar: la proyección de sus momentos felices. Filmar es hacer la vida amable y es fácil y económico. (Publicitat AGFA Revista *Cinema Amateur. La revista de l'art i la tècnica de l'aficionat*. Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya. Núm.7 Hivern 1934-1935)

Textos:

Albert Beorlegui
Montse Puigdevall
Jordi Pons