

Índice.

Introducción 2

Datos informativos 3

Ficha Artística 3

Ficha técnica. 3

Datos adicionales. 4

Análisis estético. 4

Parámetros compositivos. 4

Contenido. 4

Espacios. 9

Personajes. 13

Colores 19

Ritmos. 20

Parámetros temporales 21

Descripción 21

Parámetros técnico expresivos. 22

Iluminación 23

Caracterización 23

Montaje. 24

Parámetros transdiscursivos. 25

Género y estilo. 26

Análisis personal. 27

Bibliografía 28

Introducción.

En este trabajo intentaremos realizar un análisis de la película del realizador italiano Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso.

Cinema Paradiso fue una de las películas más galardonadas de 1988, su principal premio comercial fue el Oscar de Hollywood, pero también fue premiada en festivales más cinéfilos como el de Cannes dónde su director obtuvo el premio especial del jurado o el festival de Berlín de 1990 dónde la película se llevo el premio a mejor película extranjera.

Cinema Paradiso es una película hecha para divertir y emocionar y en sus metros de metraje esto se consigue pero Cinema Paradiso no olvida la máxima de que el cine es arte y en esta película se habla y se muestra destellos de espíritu artístico

Cinema Paradiso habla principalmente de sentimientos y lo hace de una forma bella y positiva. Habla de la amistad, remitiéndonos a una historia casi paterno-filial entre Totó y Alfredo, en esta relación el cariño es tan grande que uno de los personajes está dispuesto a renunciar al otro para que este pueda ser todo lo que potencialmente es capaz. También habla de amor con una historia que se tuvo que convertir en platónico una vez que ya había sido empírica, nos referimos a la relación entre Elena y Totó. Una relación de amor verdadero en la que los dos realmente se querían. Una relación entre Madre e hijo lo suficientemente fuerte par que no sea necesario comentar las cosas para que ambos sepan lo que pasa por la mente de cada uno.

Cinema Paradiso habla en definitiva de la vida y de la lucha por vivir y de cómo las circunstancias no se deben interponer en la consecución de aquello que hemos sido capaces de imaginar para nosotros mismos.

ÁNALISIS CINEMA PARADISO Giuseppe Tornatore.

1.- Datos informativos:

1.1.- Ficha Técnica..

Dirección: Giuseppe Tornatore

Producción: Franco Cristaldi para Cristaldi Film/Films Arianne

Guión: Giuseppe Tornatore

Dirección de Fotografía: Blasco Giorato

Edición: Mario Morra

Escenografía: Andrea Crisanti

Música: Ennio y Andrea Morricone

1.2.- Ficha Artística.

Reparto:

Philippe Noiret (Alfredo)

Marco Leonardi (Salvatore/Toto joven)

Salvatore Cascio (Salvatore/Toto niño)

Jacques Perrin (Salvatore/Toto adulto)

Agnese Nano (Elena)

Antonella Attili (María, madre de Toto)

Leopoldo Trieste (Padre Adelfio)

Leo Gullota (Nunzio)

1.2.3.- Datos adicionales:

Cinema Paradiso es obra del director italiano Giuseppe Tornatore, también autor de películas como *El hombre de las estrellas*, *Están todos bien* o *La leyenda del pianista del Océano*. Tornatore ganó con Cinema Paradiso el Oscar de la Academia de Hollywood en 1989.

Sinopsis:

En una pequeña aldea Siciliana crece Totó el protagonista de la película. Totó es hijo de una familia rota, ya que su padre murió en la guerra. Totó buscará una figura paterna y la encontrará en Alfredo el proyeccionista del cine del pueblo. Totó se convertirá en un asiduo a la cabina de proyeccionista y con el tiempo él será el proyeccionista y quien sabe qué más.

2.- Análisis estético.

2.1.- Parámetros compositivos.

2.1.1.- Contenido.

La película comienza con un plano del Mar Mediterráneo. Este tipo de planos son muy típicos en el cine de Tornatore, director que siente gran cariño por la tierra siciliana y su mar mediterráneo. El plano se va alejando y nos introduce en una casa. No parece una casa pobre, tiene una buena terraza con vistas al mar, una mesa con fruta fresca y un teléfono. Una señora mayor habla por teléfono, intenta contactar con su hijo.

En la siguiente secuencia aparece un hombre con el pelo ya canoso conduciendo un Mercedes por las calles de Roma, es un hombre bien vestido, el hombre se dirige a su casa, una casa de techos altos y de lujoso mobiliario pero aun así se ve que es un hombre sencillo, amigo de no malgastar el dinero como demuestra que con el rostro contrariado apague una luz que nadie está aprovechando. Con gestos cansados se va desvitiendo para acostarse donde una mujer le dice que su madre ha llamado y que le ha dicho que Fredo ha muerto. La noticia ha dejado a Totó con el rostro atónito y al compás de una tormenta va recordando.

En un flashback llegamos a una iglesia donde un cura oficia misa y un monaguillo se duerme en plena celebración. El cura necesita que el monaguillo agite las tradicionales campanillas en el momento de la consagración. El monaguillo medio adormilado no puede estar atento lo que provoca que el cura se ponga nervioso, más mal que bien el niño consigue seguir al cura. La siguiente secuencia se desarrolla en la sacristía donde el cura recrimina al monaguillo su adormilamiento. En esta secuencia nos enteramos de qué el monaguillo es Totó y que es monaguillo por que en su casa no abunda el dinero y tal vez siendo el monaguillo del cura consiga comer algo más.

La película continúa con la rutina del cura el cual va al cine. El cine está vacío, no es una hora de cine. Es por la mañana y el sol entra a raudales por las ventanas las cuales se cierran aislando el cine del exterior, el cura se va a enfrentar sólo a una película.. Alfredo, el proyeccionista prepara los rollos de la película mientras se pregunta que qué es lo que hoy permitiría pasar el Cura. Y es que el cura se disponía a censurar la película. Al fondo del cine apreciamos una figura que se ha colado. Se trata de Totó que siguiendo al cura y con una

sonrisa de oreja a oreja se ha colado en el cine dispuesto a ver la todavía completa película. Es una película de Jean Renoir y todos parecen disfrutarla pero en el momento en el que dos de los personajes se besan el cura levanta una campanilla haciendo que el proyccionista tenga que hacer una marca en el rollo para cortar la película, y así van pasando los minutos, y la cara atónita del cura sólo cambia cuando en la imagen aparece un beso momento en el que ligeramente encolerizado levanta la mano para censurar. El cura no censura las situaciones altamente eróticas previas a un beso, no es cura de luces sobradas por lo que sólo se atreve a censurar lo obvio. Aun así la película queda totalmente mutilada.

La película continúa y va mostrando diferentes estampas de la vida en la pequeña aldea mientras en el pequeño Totó incordia insistentemente a un proyccionista que se lamenta del sacrilegio que sobre la película el cura ha realizado. Quiero aprovechar este momento para aclarar el por qué de la relación entre Totó y el proyccionista. Entre ellos hay una clara relación de dependencia. Dependencia de Totó que ve a Alfredo como su Padre y dependencia de Alfredo que ve a Totó como al hijo que nunca tuvo.

En la siguiente secuencia accedemos a la casa de Totó, protagonista absoluto del film, se nota que es una casa humilde donde viven su madre, su hermana y él. Totó juega con los fotogramas perdidos y se inventa los diálogos, entre los fotogramas aparece una fotografía que nos refiere a su padre. Su padre ha muerto en la guerra pero su madre no quiere reconocérselo y le dice que ya llegará. La vida de Totó continua, de su casa a la iglesia a ver si el cura le puede dar algo más de comer, de la iglesia al colegio, donde se ve que Totó no es un niño tonto y que además está dispuesto a ayudar a los compañeros, de la escuela se va al cine, y en el cine le interesa más lo que pasa en la cabina del proyccionista que lo que sucede en la misma pantalla. Tornatore aprovecha la primera proyección del cine en público en la película para empezar a presentarnos a los personajes, por ahora sólo diremos que resulta interesante la primera división entre los burgueses acomodados de la parte alta del cine y el pueblo que se sienta abajo. Al cine la gente va a disfrutar y la película es casi lo de menos. Totó se encuentra fascinado con la mágica imagen del cine y en ocasiones se entrelazan los espacios oníricos con los reales. Tornatore hace un cine en el que muestra más que contar y para contar mostrando hay que fijarse en los detalles y así es que en ocasiones nos alude a la tierna edad de Totó con planos de sus pies colgando sobre la silla etc...

La vida en la aldea continúa y en esta ocasión nos muestra las necesidades económicas de una tierra en crisis. La vida de Totó también continúa a caballo entre la sacristía y el cine.

Hay una secuencia que sería interesante que la tuviéramos en cuenta pues se trata de una secuencia que acaba por unir a nuestros dos protagonistas. Nos referimos a la secuencia en la que Totó está haciendo el examen de graduado escolar y llega Alfredo para hacer el mismo examen. Alfredo se encuentra de que hay algunos ejercicios que no puede hacer y necesita de la ayuda de Totó para poder aprobar. Totó le acaba brindando su ayuda pero a cambio le obliga a que le acepte en la cabina del cine. Y así es como Totó consigue convertirse en un compañero de Alfredo casi inseparable. Alfredo va enseñando a Totó como funciona la máquina y Totó ya ha pasado de estar en la sala a estar en la cabina donde se encarga de hasta marcar la censura.

Un hecho va a suceder que cambiará por completo la película La cinta de celuloide se incendia y Alfredo queda atrapado en la cabina, será el pequeño Totó el que arriesgando su vida salve a Alfredo pero éste ya no volverá a ser el mismo. Con el cine quemado parece que el pueblo se ha quedado sin diversión pero la reaparición de un viejo personaje al que le había tocado la quiniela reaparecerá entregando al cine paraíso una nueva imagen convirtiéndole en el nuevo cine paraíso el cual a su vez tendrá un nuevo proyccionista, el pequeño Totó. Totó se ha convertido ya en un hombre que no llega a los diez años, se ha convertido en un empleado de hecho y de derecho pero que permanecerá por unos cuantos años en la sombra..

El cine es un reflejo de la realidad que se va sucediendo en la vida real, y a la vez que las cosas van cambiando fuera en el cine también cambian, ahora los personajes ya se besan, pero la cabina está un poco vacía, falta el mentor de Totó, el ahora ciego Alfredo. Alfredo sabe que Totó no debe quedarse encarcelado en la cabina, Totó es listo y algún día tendrá que largarse, Alfredo le acompaña en la cabina durante las largas

horas de proyección y en una de estas secuencias de acompañamiento se producirá un flashfordard . Totó ya es un chico mayor.

Totó ya comienza a interesarse por hacer cine y con una pequeña cámara de ocho milímetros empieza a rodar sus primeras tomas, pero también se encontrará algo que supondrá un importante valor en su vida, el amor, y la afortunada será la hija del director del banco del pueblo: Elena. Su relación con Elena será una relación temerosa, pero con la ayuda de Alfredo se atreverá a dar el paso que le acerque más a ella aunque para eso tenga que esperar y soportar muchas cosas.

En otro orden de cosas Totó verá duplicado su trabajo pues no sólo tendrá que proyectar en un pueblo sino que lo tendrá que hacer en dos. El tiempo pasa, y Totó se irá haciendo mayor, abandonará el pueblo a causa del servicio militar y a la vuelta se encontrará diferente. Alfredo le exhortará a que abandone la aldea, que se vaya que amplie sus horizontes y que deje atrás el futuro incierto que le ofrece el cine paraíso y la aldea.. Totó pues decide hacer caso y abandona el pueblo. En la estación le despiden su madre, su hermana, Alfredo y el Cura.

En la siguiente secuencia volvemos al tiempo presente y el que un día se fue en tren hoy vuelve en avión, Tornatore nos muestra como ha progresado la zona y como el bienestar económico ha llegado a su casa, su madre le recibe con amor aunque Totó no hubiera vuelto nunca al pueblo de Sicilia. Su habitación sigue igual, lo que empieza a evocar los recuerdos del maduro Totó. Totó acompaña a la viuda en el entierro de Alfredo, y se ve reflejado en el cambiadísimo pueblo. Su rostro demuestra una mayor tristeza cuando al tornar la mirada ve el viejo Cine ya destruido, decide acercarse a él y entrar. Son momentos de inusitada melancolía porque detrás de cada puerta de cada, de cada centímetro de pared se esconden un quintal de recuerdos de su infancia y del progreso de su vocación.

Totó abandona de nuevo el pueblo de su infancia pero se lleva consigo un regalo del viejo Alfredo y al llegar a Roma visiona ese regalo con lágrimas en los ojos. Son los besos que le robaron al cine, son la imágenes mágicas que hacían que la gente ansiara ver una película. Son el motivo de las ganas de contar los sentimientos a personas que tal vez sólo puedan sentir ciertas cosas si las ven sobre una pantalla.

El Cinema Paradiso ha desaparecido pero su legado siempre permanecerá.

2.1.2 Espacios

Primero debemos decir que hay unos espacios fundamentales los cuales vemos en dos épocas cronológicas. Vamos a analizar los espacios de la primera época cronológica y en el caso de que estos espacios aparezcan en diferentes épocas así lo indicaremos.

La Aldea:

La aldea se la puede considerar como un espacio global dentro de la que se incluyen todos los demás espacios. El espacio más recurrido propio de la aldea es la plaza.

La Plaza.

La plaza es un espacio que varía según la hora y el tiempo. En ocasiones es un espacio totalmente vacío despoblado, en otras ocasiones es un espacio que se encuentra lleno de bullicio , sirve de mercado, sirve de lugar de encuentro para la contratación de jornaleros, sirve de improvisada sala de cine y sirve en definitiva de espacio de encuentro, es el centro del pueblo y en ella se encuentran las cosas más importantes: el cine, la iglesia, la parada del autobús etc...

La plaza cambiará con el tiempo y lo que era una plaza de encuentro para la gente del pueblo se convierte con

los años en un aparcamiento. La plaza en ocasiones se convierte en un espacio mágico en el que se hace el cine sobre sus paredes y en la que a parece que a partir de ciertas horas surgen los fantasmas. Hay un personaje, el loco del pueblo que considera que la plaza es suya, y expulsa a la gente de ella.

La iglesia:

La Iglesia es uno de los espacios donde el joven Totó pasa sus primeros años. En esta película la iglesia no se la entiende como una casa de Dios. La iglesia es una salida más de la vida pero como otra cualquiera. Hay un detalle que muestra claramente esta idea, nos referimos a una de las primeras secuencias de la sacristía cuando el cura y Totó se han ido ya, la puerta de un armario cerrado y en ella se ve la estatuilla de un santo olvidado.

El cine.

Es el espacio más importante de la película. En ocasiones es un espacio despoblado, cuando el cura se dispone a censurar la película, en otras ocasiones es un espacio totalmente poblado, cuando la gente va a ver la película. El cine también puede ser considerado como un espacio global en el que se incluyen los espacios de la cabina y el patio de butacas. Pero pasemos a analizar el espacio del cine con más calma: En un primer lugar debemos decir que durante la película el cine se quema pero mantiene su esencia en la nueva remodelación. En el cine hay dos alturas claramente diferenciadas. La primera altura, situada al ras del suelo es la altura de la gente del pueblo, de los campesinos, de los jornaleros, de la gente humilde. En cambio el segundo piso es el piso de los burgueses acomodados. En ocasiones también se muestra a la primera altura como la altura de la izquierda política y la segunda altura, símbolo de la derecha.

El cine es el espacio donde se produce la magia, la magia que nace de la pantalla y la magia que crea la mente de Totó así es que en una ocasión Totó tiene una imagen eidética en la que la boca de escayola de un león por el que sale el haz del proyector adquiere vida lanzando un rugido. El cine es además un espacio de encuentro, de encuentro con uno mismo y con los demás. En el cine el Cura se libera en ocasiones de su hierática coraza y se vuelve más humano y no tan estricto como parece. El cine también sirve para conocer gente, así que del cine surge una pareja y es una pareja de diferente estrato social, ella es de la parte de arriba del cine y él de la parte de abajo, pero el amor puede más y el cine rompe fronteras y a los dos el cine le une y a él. En un primer momento vemos como el hombre de la parte de abajo sube a la parte de arriba pero cuando nace su hijo vuelven los dos a la parte de abajo donde además son más felices. El cine cambia con el tiempo y de la sobriedad de sus inicios se transmuta a un lugar en el que sucede de todo, casa de citas, lugar de asesinatos etc...

Al final de la película el Totó adulto regresa al ruinoso cine paradiso y en él ve los retazos de su juventud. Es un espacio en el que ya no hay nada pero en la mente de Totó ese espacio le retrotrae a lo que un día allí vivió. Ese espacio le recuerda toda su infancia, todo el proceso de creación de lo que es hoy, mira donde estaba la pantalla y recuerda los besos, recuerda a Renoir, recuerda Ford, a Visconti y lo que es más importante recuerda las sensaciones y los sentimientos de las personas que allí veían cine. Pero el cine está íntimamente ligado a Alfredo, el proyccionista.

La cabina de proyección.

La cabina de proyección es un espacio cerrado y pequeño y recargado de afiches posters papeles y fragmentos de película. Es el espacio de donde nace la magia. El espacio se encuentra presidido por un inmenso proyector. Durante la primera parte de la película la cabina del proyccionista se presenta como un espacio peligroso, prohibido, en el la cinta de celuloide se presenta como un elemento peligroso y la cabina está llena de cinta de celuloide por lo que la cabina es peligrosa. La madre de Totó quiere que su hijo no vaya a la cabina prefiere que su lugar sea la sacristía pero Totó prefiere la cabina. Con la llegada del nuevo Cine Paradiso la cabina cambia y deja de ser la cabina abotargada que era antes, ahora es un espacio diáfano y amplio, de colores blancos y fríos. Este cambio se nota mucho más con la llegada de la cinta resistente el

fuego.

La casa de Totó.

Es una casa sumamente humilde, con una sola habitación en la que viven su madre su hermana y él. Cuando Totó se convierte en alguien importante no olvida a su madre y les manda dinero para que puedan arreglar la casa. Al final la casa es una casa grande, con vistas al mar con varios piso, calefacción y todas las comodidades que se pueden pedir. Hay un detalle que se repite en la casa en los diferentes tiempos. Nos referimos al plato con fruta que hay sobre la mesa, el cual se ve en los dos tiempos. Son iguales salvo por un detalle, en la casa pobre la fruta está medio comida y en la casa acomodada de después están enteros, su principal función es el adorno.

La casa de Totó adulto.

Es una casa de alto valor, con techos altas y lujosos muebles pero aun así se notan los pasados de Totó. Totó llega de trabajar y cansado se va despojando de la corbata y de la chaqueta. Al ver una luz encendida que nadie está aprovechando Totó con gesto contrariado la apaga..

Sicilia.

Sicilia es un escenario más en la película y junto con la película evoluciona. Al principio de la película es un territorio deprimido, con los edificios derruidos, las carreteras de rotas etc... . A la vuelta de Totó , Tornatore nos muestra como está Sicilia, nos enseña los nuevos puentes, las carreteras, los coches que ahora abundan, los aviones etc... .

2.1.3.- Personajes.

Totó:

Es el personaje fundamental de la película. Es su protagonista absoluto del film y le conocemos durante diferentes fases de su vida. La película comienza con el Totó adulto pero al poco tiempo se hace un flashback a su infancia. Toto es un niño de unos 10 años, flaco y moreno. Su padre no ha vuelto de la guerra por lo que se le supone muerto, su Madre no consigue ganar lo suficiente como para que vivan con suficiencia así que el pequeño Totó tiene que hacer de monaguillo para poder sacar algo. Totó busca imperiosamente una figura paterna que le proteja y la busca donde puede. En un primer momento busca esa figura en el cura pero el proyccionista del cine captará su atención y a él se acercará alejándose progresivamente del cura.

Totó es un niño inteligente, en el colegio le va bien y no se le conocen problemas. Es un chico con gran imaginación que se inventa diálogos de películas y tiene fantasías visuales. Es un niño activo y gran hablador. Su voz es chillona y estridente. Totó no tiene padre y necesita de alguien que cumpla esta función, elegirá a Alfredo y con él intentará pasar muchos ratos hablando o discutiendo. Alfredo tendrá que acceder a enseñar a Totó el oficio de proyccionista ya que Totó le ayudó en un examen.

Totó tenía en cierta medida su destino marcado por personas externas a él. Su madre quería que fuese sacerdote pero Totó no se sentía llamado por la vocación religiosa, como se demuestra en la secuencia en la que pide a Alfredo que distraiga al cura mientras él se cuela en el confesionario para hablar con Elena.

Un día va a suceder una catástrofe en la cabina. La película se va incendiar y un fuerte incendio se iba a declarar en el incendio. La casualidad quiere que Totó esté fuera del cine en ese momento para aun así Totó corre a la cabina para salvar a un inconsciente Alfredo.

Totó ha salvado la vida de Alfredo pero este ha quedado ciego. Totó sabe lo suficiente sobre la proyección así

que será el proyccionista del Cinema Paradiso. Pasará años en la sala de proyección pero ahora es el proyccionista mientras que Alfredo es el que le acompaña. Totó es ahora un chico hecho y derecho y se empieza a interesar por otras cuestiones, así es que empezará a rodar planos con una cámara de ocho milímetros y no sólo se ocupa de eso. Se empieza a interesar por las mujeres y se fijará en una chica de ojos azules, Elena. Totó se empezará a fijar en ella a hablar con ella etc.. pero Elena no querrá a Totó en un primer momento, le castigará durante unos meses con el látigo de su indiferencia pero al final ella caerá y se entregará al amor de Totó.

Totó tendrá que abandonar por primera vez Sicilia, se irá al servicio militar y a la vuelta se dará cuenta de que no se debe quedar en la aldea. Así que animado por su amigo Alfredo dejará la Isla. Totó triunfará fuera de su aldea se convertirá en un hombre de cine de éxito, con dinero y mujeres. Totó en todos estos años no regresó a la isla que fue su hogar.

La muerte de Alfredo le deja conmocionado y decide regresar para la exequias fúnebres por su amigo Alfredo. Al regresar a la que fue su casa miles de recuerdos le empiezan a asaltar. Recuerdos de su vida de monaguillo, recuerdos de su trabajo en el cine, recuerdos de su amor Elena y de recuerdos de su amigo y padre adoptivo en la práctica Alfredo, recuerdos de lo que vivió en el Cine Paradiso.

Al regresar a Roma se llevará consigo un recuerdo de Alfredo. Un rollo de cinta con los besos que se censuraban. Se trata de un regalo que tiene gran valor sentimental para el ya grande Totó. Este rollo de película es la confirmación de cumplimiento de la promesa que Alfredo un día le hizo a Totó. Estos cortes perdidos son tuyos pero no te los lleves ahora, yo te los guardaré.

Alfredo.

Es el proyccionista del cine es un hombre grande, casado y sin hijos. Es un hombre querido en el pueblo y tiene un trabajo importante. Es el encargado de montar y proyectar las películas. Por las mañanas y cuando hay película nueva queda con el cura para pasársela a él para que este pueda censurarla antes de que se pase ante todo el pueblo. Alfredo es un hombre inteligente y sufre al ver como el cura la censura las películas que él proyecta.

Alfredo está casado pero no tiene ningún hijo y un hijo es algo que siempre le habría gustado tener por eso en Totó ve el hijo que él nunca tuvo. En ocasiones Alfredo se hace el duro con Toto pero no es así, Alfredo disfruta tanto de Totó como Totó de él. La relación entre Alfredo y Totó se consolida en el momento en el que Alfredo necesita la ayuda del pequeño en un examen de graduado escolar, Totó se la brinda pero a cambio este tiene que llevarle con él a la cabina donde le tiene que enseñar el funcionamiento del proyector. Así es como el pequeño Toto aprende el oficio de proyccionista. Un día que Totó estaba fuera de la cabina la película se incendia y Alfredo sufre importantes quemaduras. Alfredo queda ciego pero esto le permite comprender que él no quiere que Totó se quede en el pueblo y le dice que se vaya y que no vuelva. Alfredo quiere mucho a Totó y recuerda las promesas que le hizo de niño así que le preparó un regalo en el que mostraba todo su amor por él y preocupación.

El Cura.

Es uno de los personajes más interesantes de la película. Es el sacerdote del pueblo y como tal una de las personalidades más importantes del pueblo. Es cura pero no siente una profunda vocación, ésta sólo se sustenta por su bondad natural.

Cuando da misa lo hace por pura rutina como demuestra que necesite que el Totó monaguillo haga sonar las campanillas en el momento de la consagración, para que la rutina de liturgia siga igual que siempre y él pueda continuar con su rutina. Es el cura del pueblo y se supone que debes estar allí para solucionar los problemas existenciales de la gente del pueblo pero este cura no sabe lo que es eso. Él tiene un trabajo más en el pueblo,

un trabajo que le hace vivir y vestir de cierta manera.. Todo esto lo comentamos a raíz de una secuencia en la que Alfredo va a decirle que tiene problemas de fe y todas esas cosas y el cura asustado les responde que con qué problemas le va.

El cura también es el encargado de censurar las películas, cuando censura película lo hace de una forma superficial, corta los besos y lo obvio pero deja todo el erotismo, lo que hace que el pueblo se ruborice y cuando sus deseos se van a ver satisfechos el cura corta de forma que el pobre pueblo se frustra. En el cine y valiéndose de su oscuridad el cura deja ver en ocasiones su verdadera personalidad. Son momentos en los que el cura deja caer su coraza eclesiástica y se le ve disfrutar de las cosas sencillas y alegres, disfruta del amor, de la sensualidad y sobre todo del amor.

El cura es uno de los personajes que más quiere a Totó, al igual que Alfredo sabe que Totó es un chico con un potencial increíble.

Madre. María

La madre es el personaje que mejor conoce al pequeño Totó, le llama para contarle que Alfredo ha muerto. La madre no está enfadada porque su hijo no haya vuelto a Sicilia en tantos años. La madre sabe que quedándose en Sicilia no podría hacer feliz a la gente que cree en él.

Ella siempre quiso lo mejor para su hijo, como estaba viuda y ella no podía mantener a Totó con comodidad pretende que su hijo elija la carrera eclesiástica pero el cine podrá más. En un primer momento la madre no aceptará de buen grado que su hijo esté tanto en el cine pues en eso no ve futuro pero cuando Alfredo sufre el accidente y Totó se convierte en la persona que asume el cargo y como tal el puesto acepta de buen grado la nueva situación e incluso le lleva la comida a la cabina.

La Madre es una sentimental, guarda todas sus cosas tal y como Totó las dejó al irse de allí, sabe que su hijo no es del todo feliz, que le falta algo. Ese algo es Elena la chica que un día se fue y nunca volvió a ver, sabe que su hijo no es feliz por que se da cuenta de cada vez que le llama una nueva mujer le coge el teléfono.

Hermana.

Es un personaje que está presente pero que no tiene mucha relación con Totó. Ve a su hermano como alguien lejano. Es su hermano mayor y desde muy pequeña le ve muy lejano a ella. Cuando su madre llama a Totó le dice que éste va a estar muy ocupado

Elena.

Elena es el amor de Totó. Es la hija del banquero del pueblo y al principio se hace de rogar. Tiene unos inmensos ojos azules los cuales son considerados como peligrosos. Al fin decide irse con Totó pero es complicado que su relación fructifique porque son presos de sus familias y Elena tiene que irse constantemente junto con su padre.

Totó siempre recordará a Elena como su gran primer amor, pero el único recuerdo que tendrá de ella serán unos metros de celuloide.

El dueño del cine:

Es un hombre del pueblo. Un tipo normal que un día se ve sorprendido por la suerte y le toca la lotería. Durante un tiempo desaparece pero reaparece en el momento que más necesario es. El cine se ha quemado y se necesita que alguien ponga el dinero necesario para que se reconstruya. Este es el momento en el que este personaje volverá a aparecer y lo hará para reconstruir el cine.

El único cambio que se va a producir en él por el dinero será la ropa , su personalidad será igual. No tendrá problemas para arriesgar el dinero en el cine pero no le gusta desperdiciar el dinero. Con el cine sufrirá cambios. La censura ya no tendrá poder y las películas serán proyectadas integrales. Con el tiempo parecen los desnudos.

Siente por Totó un gran respeto y es consciente de que le necesita, por eso le protege y le cuida para que sea su proyeccionista. En ocasiones le explotara para conseguir más dinero pero no va a ser injusto porque él por que él también va a sufrir las penalidades del trabajo.

Acomodador del cine.

Es un personaje un poco cómico que se encarga de cobrar en el cine. Es muy fiel a Alfredo y más tarde a Totó. No es un personaje al que le sobren las neuronas pero rebosa bondad.

Cuando Alfredo sufre el accidente él se lamenta pero no puede reaccionar e intentar salvarle. Más tarde cuando mira al Totó adulto lo hace con ojos orgullosos.

Burgués de la parte alta del cine.

Representa otra parte de la sociedad, representa a la clase acomodada y culta que mira con desprecio al pueblo vulgar que se sienta en el patio de butacas. Escupe a la gente de abajo pero un día le responden y le lanzan una bolsa de basura .

2.1.4 Colores

En una película que se desarrolla en el mediterráneo Siciliano el color tiene un inmenso poder. Todas esas películas tienen colores muy vivos, muy cálidos, colores que incitan a la alegría de vivir en el mediterráneo.

Los colores que predominan en la película son colores vivos: El rojo color excitante que remite a la pasión y a las ganas de vivir. Colores amarillos y dorados, que representan el sol y que son colores alegres que recuerdan escenas veraniegas. El color blanco de la luz del proyector que evoca a la pureza, y al misterio.

También me gustaría hablar de la unión de dos colores que tienen una importancia fundamental en esta película. Nos referimos al blanco y negro colores del cine en sus inicios y que en esta película son muy usados. El blanco y negro son los colores del contraste , del contraste de emociones, sentimientos de pasiones. El cine es blanco y negro y el cine sirve para expresar los sentimientos en una pantalla.

2.1.5.- Ritmo.

En una película de las características de Cinema Paradiso el ritmo tiene gran importancia. Cinema Paradiso condensa más de cuarenta años de vida y hacer que el espectador no se sienta desconcertado es complicado.

La película se encuentra dividida en tres partes. Una parte de Totó niño, otra parte de Totó joven y una tercera parte en la que se nos muestra a Totó adulto. En la primera parte el ritmo es más lento y en parte esto se debe a que cuando es niño el tiempo pasa de una forma más lenta . Recordemos que la película siempre está contada desde el punto de vista del niño. A partir del accidente de Alfredo la película toma un ritmo mucho más rápido que culmina con el paso adelante cronológico en el tiempo dónde desaparece el Totó niño y aparece el Totó joven.

El ritmo de la película no es un ritmo alto , es un ritmo melancólico que va poco a poco. Con detalles se avanza en la historia. En la segunda parte de la película el hilo conductor y que le da ritmo es su relación con la hija del Director del Banco del Pueblo, Elena. El momento culmen de esta parte es cuando Totó consigue el

amor de Elena. El momento de mayor ritmo de esta parte es la secuencia en la que se ve a Totó y Elena paseando y paseando por diferentes lugares de la isla. Esta parte de la película se ve truncada por la ida de Totó al servicio militar. A la vuelta Totó se encuentra con que nada hay que le una a la aldea por lo que decide irse.

En la tercera parte de la película nos encontramos con el Totó ya adulto. Es la parte de la película con el ritmo más pausado pues es un momento destinado al recuerdo del resto de la película. Esta parte de la película se encuentra dividida en dos partes. Estas partes se marcan con los viajes de avión.

2.1.5.1.– Parámetros temporales

Varias clases de tiempo se mezclan en esta película. Primero debemos decir que el tiempo físico no se asemeja ni por asomo al tiempo de la película. En la película retrata cuarenta años en ciento veinte minutos. El avance del tiempo se consigue mediante la utilización de varios recursos:

1º Tiempo dramático: Se consigue mostrar el paso del tiempo mediante el cambio de personajes. Vestido, edad, cicatrices, arrugas, peinados etc...

2º Elipsis: Las elipsis temporales también son un recurso útil para solucionar problemas temporales. Se producen elipsis de planificación con las que se eliminan los tiempos débiles de la acción.

2.1.6.– Descripción.

El estilo de Tornatore es más descriptivo que narrativo. Cuando hablamos de que se trata de un cine descriptivo nos referimos a que nos cuentan la historia mostrándonos las cosas más que contándonosla. En la película no aparece ningún narrador y en ningún momento se realizan interpelaciones al espectador. Realizar interpelaciones al espectador es algo típico de las películas y series donde los protagonistas son niños. El objetivo de estas interpelaciones es que el espectador sea consciente de cómo los detalles cotidianos se convierten en detalles extraordinarios que afectan al futuro.

Entre los detalles que me gustaría destacar que consiguen dotar a la película de argumento y lógica se encuentra por ejemplo el plano de los niños de Totó colgando en la silla del cine. ¿Para qué sirve este plano? Este sencillo plano nos dice muchas cosas: Nos dice que Totó es un niño. Nos dice que Totó es la persona más pequeña (edad) del cine. Nos dice que Totó se encuentra en un lugar que no está hecho para él pero en el que disfruta y se siente bien.

El paisaje mediterráneo resulta fundamental como contexto para

También es interesante como Tornatore utiliza la isla de Sicilia para acompañar la historia. En varias ocasiones nos muestra una isla derruida y con edificios cayéndose. En las últimas secuencias la Isla que se muestra es una isla que ha progresado en la que hay grandes puentes etc...

2.2.1 Iluminación.

La fotografía de esta película estará bajo la dirección de Blasco Giurato. Giurato no se ha prodigado mucho en la dirección de fotografía por razones que desconocemos pero no ha sido por que su trabajo sea malo, al revés, es bueno cómo se ve en esta película.

En muchas de las secuencias la iluminación es natural y muy luminosa. La iluminación cálida acompaña a la película en su melancolismo y en su espíritu positivo. También es interesante la iluminación de las escenas de interior. Casi todas las secuencias de interior son en el cine y por lo tanto la iluminación del interior es un poco tenebrista ya que la luz principal será una sola, la del proyector. También es interesante la iluminación

que se da en la sala del cine, los personajes se encuentran iluminados por atrás y por adelante se les ve iluminados por el reflejo mágico de la pantalla.

2.2.2.- Caracterización

Los personajes tendrán una caracterización por clases. La gente del pueblo lleva pantalones oscuros y camisa blanca. Los ricos llevaban traje, y el curas llevaba siempre su sotana. El pequeño Totó siempre vistió de un formas muy humilde. Cuando se convierte en el proyeccionista su vestuario se vuelve más elegante pero manteniéndose en la línea del pueblo. Totó siempre ira bien vestido y limpio.

Otro proceso de caracterización interesante es el de Alfredo. Alfredo sufrirá el cambio más grande de la película. Este cambio vendrá provocado por el incendio. Sufrirá heridas graves y se quedará ciego por lo que a partir de este momento se le vera siempre con las gafas oscuras.

2.2.3.- Decorados

El decorado principal será el cine. El cine cambiará tres veces durante la película. El primer cine Paradiso será un cine modesto, con suelo de baldosas blancas y negras y sillas normales. No hay butacas de las típicas en el cine. Uno de los detalles fundamentales del cine será la cabeza del gran león de la cual sale el haz lumínico del proyector. El segundo cine Paradiso será mas lujoso. Pero mantendrá el gran león adornando la cabina. Debemos decir que el cine siempre será expuesto como un lugar mágico y el culmen de esta imagen mágica del cine será el momento en el que el cine se traslada a la playa.

Otro de los decorados fundamentales de la película será la isla de Sicilia . La isla de Sicilia se presenta como un lugar paradisiaco en cuanto al clima y la naturaleza pero con poca proyección de progreso. Es obligado que destaquemos el cambio que sufrirá la isla del que somos conscientes al acontecer la vuelta de Totó a la Isla.

También podemos hablar de los decorados que se ven en la pantalla y que constituyen una representación icónica de los deseos de los espectadores.

2.2.4.- Montaje.

El montaje estuvo en la manos de Mario Morra. Se realizará un montaje que no abundará en las transiciones y utilizará más el montaje por corte como recurso de cambio de un plano a otro. Resulta interesante que mencionemos dos momentos en los que se prepara el paso de plano a plano con especial detalle. Nos referimos en por ejemplo al momento en el que la profesora de primaria de la escuela de Totó está pegando a un alumno con la regla en el siguiente plano se verá a Alfredo también dando en este caso con una piedra plana la película cinematográfica para que quede totalmente plana en su lata.

También debemos decir que no se trata de un montaje lineal ya que se producen alteraciones en el orden cronológico de la historia , ya que la película comienza con una secuencia de Totó adulto, así pues casi toda la película se trata de un flashback.

2.4.1.- Parámetros transdiscursivos.

Es una película que en cierta medida aborda el tema del cine. Así podemos decir sin arriesgarnos demasiado que se trata de una película del cine dentro del cine. Son numerosas las citas que se hacen a otras obras. Principalmente se citan obras fílmicas entre las que se encuentran obras de Jean Renoir, Visconti, Ford.

Las películas elegidas para proyectar en el cine de la película son en una parte homenajes a las obras maestras del cine. A la que más importancia se da de estas obras maestras es a *La diligencia* del Jhon Ford. También es altamente interesante que nombremos el significado social que tiene la proyección de *La tierra trema*. Otra

secuencia que aparece en la pantalla del cine es la de el baile de Silvana Mangano, nos referimos a la de el negro zumbón. Esta secuencia tiene gran importancia en uno de los personajes: en el cura, el Cura baila al ritmo de la película mientras con el aparato que usa para salpicar con agua bendita el recién inaugurado Cinema Paradiso lo mueve como si fuera un cascabel. Esta secuencia tiene un gran calado histórico este baile llamado el mango del Maillón había sido censurado por la Iglesia y a la actriz, Silvana Mangano se la había excomulgado. El cura del pueblo es totalmente ajeno a las polémicas de la Iglesia y disfruta como el que más.

3.1.- Género.

La película se puede englobar generalmente dentro de la categoría de drama. Es un drama porque la película se dedica a contar de forma real la vida de una persona. No ofrece momentos de acción ni efectos especiales, salvo el efecto especial comentado anteriormente de la boca del león de escayola adquiriendo vida.. Si tenemos que remitirnos a un género propiamente dicho diremos que el género de la película es el género romántico ya que aunque no se establece una relación clásica de amor si se establece una evidente relación de amor con el cine.

Desde un punto de vista más retórico también podemos hablar de un cierto aspecto de cine fantástico ya que se puede entender el cine como un instrumento onírico que lleva a los espectadores a situaciones que por la vida que les ha tocado vivir no podrían sentir. Podemos decir que en los espectadores se da una situación inversa a la que plantea Woody Allen en la Rosa púrpura del Cairo.

Si tenemos que hablar de estilo diremos que se trata de un estilo artístico. Con una historia muy sencilla el director consigue emocionarnos y enternecernos, pero no es esto lo que aporta al film estilo artístico. Lo que consigue transmitir a la película estilo artístico son las referencias a las grandes obras maestras del cine. El director muestra las imágenes que han quedado plasmadas en la conciencia artística colectiva.

4.1 Análisis personal.

Esta es una de esas películas que te hacen reconciliarte con el cine. Es una película que rezuma amor por el cine por los cuatro costados. Tiene amor en la historia pero también tiene amor en lo que rodea la historia. La película es un homenaje al nacimiento de los sueños. El nacimiento del sueño en la persona y a la recepción por parte del público del sueño del cine en cada uno de nosotros.

Resultan especialmente emotivas las escenas en las que se ven fragmentos de película, pero lo que hace que adquiera otra dimensión en su significado pues no sólo muestra el sueño, muestra el efecto del sueño. El cine al igual que la literatura y la música es en la mayoría de las ocasiones un arte generoso pues da todo lo que tiene sin esperar que se le de respuesta. En esta película se ofrece al creador respuesta. Se le muestra como reacciona y como sienta su arte el público.

Bibliografía.

Internet:

<http://www.italica.com/cinemaparadiso/italian/paradiso.htm>

<http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/ri/hemeroteca/001Películas/CinemaParadiso.htm>

Libros:

Gómez Alonso, Rafael Análisis de la imagen. Laberinto comunicación ,Madrid 2001.