

La ciudad en el cine: una perspectiva mundial

por

David J. Edelman

Escuela de Planificación
Facultad de Diseño, Arquitectura, Arte y Planificación
Universidad de Cincinnati, Cincinnati, OH, EEUU

Resumen

El cine comercial es una forma de entretenimiento mundial disfrutado por la mayoría de la población del planeta y una variedad de culturas. Las películas hoy en día se producen en seis continentes y se comercializan con éxito a nivel internacional. No obstante, el cine es algo más que un medio para contar historias de aventuras, intriga, comedia y romance. Como la mayoría de la población del mundo vive ahora en ciudades, muchas películas tienen lugar en entornos urbanos, donde muchos de los problemas sociales y físicos de las ciudades están expuestos. Las películas comerciales, entonces, desempeñan un papel muy útil en la determinación de cómo estas cuestiones pueden ser abordadas a través ~~del~~ de la lente de diferentes países y culturas. Además, como las ciudades predominan la vida en la Tierra en el siglo XXI, mucho más allá de lo que sus poblaciones justificarían por sí solas, ~~sino que~~ ~~están en son~~ el núcleo de algunas de las películas más influyentes del siglo pasado. Este artículo analiza algunas de estas películas y los temas ~~que~~ urbanos que consideran.

Palabras clave

Cine, cine global, la ciudad, los problemas urbanos, la cultura

Abstract

Commercial cinema is a worldwide form of entertainment enjoyed by most of the planet's population and variety of cultures. Films are produced on six continents and marketed successfully internationally. However, cinema is more than a medium for telling stories of adventure, intrigue, comedy and romance. As most of the world's population now lives in cities, many films take place in urban settings, where a large number of those cities' physical and social problems are exposed. Commercial film, then, plays a useful role in determining how such issues can be confronted through the lenses of their many countries and cultures. That is, solutions to urban problems must be culturally sensitive. Moreover, as cities dominate life on planet Earth in the 21st century far beyond what their population alone would warrant, they are at the core of some of the most influential films of the last century. This paper, then, is significant in that it looks at some of these urban focused films and identifies the universal themes they consider.

Key Words

Cinema, ~~Film,~~ Global, City, Urban Problems, Culture

La ciudad en el cine 1. Introducción

En un mundo en el que más del 50% de la población vive en ciudades y la tasa de urbanización está aumentando rápidamente, el aspecto cultural de una ciudad forma un tejido de temas dentro de los cuales los problemas humanos deben ser abordados. Las ciudades de todo el mundo tienen los mismos problemas: transporte, medio ambiente, conflictos sociales y desplazamiento, planificación del uso de suelo, etc. Ya que estos problemas se manifiestan de manera distinta y deben abordarse de diversas formas, según el

contexto cultural de la ciudad en particular, los planificadores urbanos que tratan con ellos deben ser sensibles a estos factores, así como calificados como profesionales. Los problemas físicos pueden tener soluciones físicas, pero los problemas sociales raramente se resuelven de esa manera, y ese es el objetivo de este ensayo, para así demostrar que el cine tiene un papel muy especial en mostrar la comprensión y la solución de las cuestiones urbanas.

Una película muestra estos temas y genera debates sobre ellos en una forma clara y accesible a espectadores de todas las edades, niveles educativos, culturas, religiones, lenguas, estructuras sociales y niveles de desarrollo económico. La película comercial, teniendo como objetivo tanto informar y entretener, proporciona el medio ideal para comprender la complejidad y universalidad de las cuestiones urbanas, así como la variedad de soluciones disponibles que no siempre resuelven, pero al menos pueden mejorar algunas situaciones.

Las ciudades **vienen en** pueden ser de muchas formas, antiguas y nuevas, grandes y pequeñas, planificadas e improvisadas, homogéneas y diversas, pobres y ricas, concentradas y esparcidas, con climas tropicales o áridos, involucradas en conflictos bélicos y pacíficas, crecientes y decrecientes. Su variedad es tan infinita como son las personas que habitan en ellas, y hacer frente a sus problemas no tiene una única gama de soluciones.

Las películas comerciales son un fenómeno mundial que atraen a millones de espectadores en los cines, en la televisión y en el internet. Mientras que la industria está dominada por Hollywood y Bollywood en términos del número de películas producidas y su influencia en todo el mundo, las películas comerciales se realizan en una deslumbrante variedad de países en seis continentes. Justo como las ciudades dominan la vida en el planeta Tierra en el siglo XXI, están en el núcleo de algunas de las películas más influyentes del siglo pasado. Asumamos, a continuación algunas de estas películas y los temas que consideren.

2. La ciudad en el cine

En *los tiempos modernos* (USA, 1936), hecha en Inglaterra, Charlie Chaplin, uno de los genios del primer cine cómico, retrata el impacto de la industrialización urbana tan destructiva y degradante para la persona. Los trabajadores de la fábrica son a menudo representados en el cine como explotados y abusados. Sally Field, por ejemplo, en *Norma Rae* (USA, 1979) de Martin Ritt retrata a un trabajador de la fábrica que participa en el sindicato de la fábrica textil donde ella trabaja porque la salud de ella y sus compañeros se ve comprometida. Este conflicto se extiende a la imagen de la ciudad futura. *Metrópolis* de Fritz Lang (Alemania, 1927) muestra una ciudad futurista bastante dividida entre la clase obrera y los planificadores de la ciudad (jaunque los planificadores en la película se acreditan con mucho más poder del que han tenido!). La solución novedosa es que el hijo del planificador de la ciudad futurista se enamora de una chica de la clase obrera, hija de un profeta que predice la llegada de un salvador para mediar en sus diferencias. Mientras *Blade Runner* de Ridley Scott (USA, 1991) se **establece desarrolla** en una distopía de acero y en una selva de microchip del futuro de Los Ángeles de humanoides e idiomas complejos, *Elysium* (USA, 2013) de Neill Blomkamp sugiere una división social entre los trabajadores marginalizados de Los Ángeles que contrastaban con la privilegiada clase alta de un ambiente suburbano utópico y que viven en la última comunidad cerrada - un satélite que circula la tierra.

La clase social directamente vinculada con el conflicto es otro tema clásico del cine Urbano. La tremendamente exitosa película *Slumdog Millionaire* (UK/India, 2008), ambientada en Mumbai (Bombay), se enfoca en un adolescente que creció en los barrios marginados y se convierte en un concursante en la versión de la India de "¿Quién quiere ser millonario?" Él es arrestado bajo la sospecha de fraude, porque se supone que él, un ignorante huérfano que ofrece el té a los trabajadores en un *call center* (centro de llamadas), no podía saber las respuestas de ninguna manera. *La Haine* (Francia, 1995), dirigida por Mathieu Kassovitz, comienza después de una noche de disturbios en una deprimente Urbanización aislada en la periferia del norte de París y se centra en tres amigos cercanos. Son una combinación explosiva de la clase obrera judía, un guapo, de expresión suave, un negro y un mercurial callejero árabe. Con poca esperanza y pocas perspectivas de encontrar un empleo regular debido al lugar de donde vienen, el trío deriva sin rumbo, comprometiéndose

en la ratería, y con un agresivo resentimiento contra un mundo indiferente. En la película de Fernando Meirelles y Kátia Lund, *Cidade de Deus* (Brasil, 2002), la furia del conflicto de la subclase en Río de Janeiro, las drogas y el delito en las aisladas e infestadas favelas son retratadas con una devastadora eficacia. Aquí, dos muchachos en un vecindario violento toman caminos diferentes: uno se convierte en un fotógrafo, el otro en traficante de drogas.

A veces la razón del conflicto de algunos grupos de la población en las ciudades tiene un fuerte componente étnico o racial. Spike Lee es un destacado director de cine urbano que aborda este tema directamente. *Do the Right Thing* (USA, 1989) se desenvuelve en el área Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, Nueva York, donde en el día más caluroso del año, todo el mundo expresa odio e intolerancia en la calle y se acumula la tensión hasta que estalla la violencia. Los complejos conflictos implican a los afroamericanos, latinos, coreanos, italiano-americanos y blancos, de clase media. *Ajami* (Israel, 2009), ambientada en Jaffa fuera de Tel Aviv, cuenta el crimen en un poderoso drama ambientado en las calles de un barrio que es un crisol de culturas y opiniones contrapuestas entre judíos, musulmanes y cristianos, y contada a través de los ojos de una sección transversal de los habitantes de la ciudad. Dirigida por un israelí (Yaron Shani) y un palestino (Scandar Copti), ya que sus historias se entrelazan y la narración de la película se desplaza hacia delante y hacia atrás en el tiempo, una dramática colisión de mundos diferentes y las trágicas consecuencias de los enemigos como vecinos evidentes.

Ciudades divididas o impugnadas constituyen otro tema destacado en el cine urbano. Carol Reed de *The Third Man* (UK, 1949) es filmada completamente en la Viena post- Segunda Guerra Mundial mientras aún estaba dividida, y las formas en las que los personajes principales desde una periodista, una misteriosa y bella mujer manipuladora, un traficante de drogas en el mercado negro se mueven alrededor de la ciudad, incluyendo a través de alcantarillas subterráneas, entre los sectores dominados por los norteamericanos y los rusos, y que proporcionan gran parte de la tensión dramática en la película. Tom Tykwer, *Lola Rennt* (Alemania, 1998) se establece en Berlín, donde una joven tiene 20 minutos para encontrar y darle una gran suma de dinero a su novio antes de que él robe un supermercado. El ritmo palpitante de la película es una interesante mezcla de drama y animación en vivo que ofrece un gran número de finales posibles y explora rutas por la ciudad, que todavía muestran los efectos de su larga división y aislamiento durante la Guerra Fría. En *The Year of Living Dangerously* (USA/Australia, 1982), de Peter Weir, ambientada en Yakarta, un joven reportero australiano intenta navegar por la agitación política de Indonesia durante el gobierno del Presidente Sukarno, con la ayuda de un ~~diminutivo~~ diminuto fotógrafo. El ajuste durante el intento de instalar un gobierno comunista en Indonesia, y el ejército brutal demuestran claramente el papel político dominante de las grandes ciudades, especialmente en los países en desarrollo.

La inmigración, especialmente de los países pobres a los países ricos, sino también desde las zonas rurales a las grandes ciudades es una tendencia temática importante en el cine. La filtración de inmigrantes proporciona el drama y la trama, y también el humor. En *The Harder They Come* de Peter Henzell (Jamaica, 1972), conocida por su banda sonora, destaca muchos artistas de reggae, Ivanhoe Martin viene a Kingston para ~~logarlo~~ triunfar como cantante. Sin embargo, se encuentra con que la vida en la ciudad resulta ser más difícil de lo que él pensaba, degenera en la criminalidad y es finalmente detenido y asesinado por la policía. *Metro Manila* de Sean Ellis (UK/Filipinas, 2013) es bastante similar temáticamente, pero tiene lugar en un contexto cultural muy diferente. Es una película con un impredecible y poético drama realista de un migrante que gradualmente se convierte en una historia criminal, *Metro Manila* es un drama reflexivo/ *heist movie* (película de robo) que tiene lugar en las Filipinas, y que no sólo capta una hermosa vista interior de la capital, ~~pero~~ también ofrece algunas excelentes tomas y giros como *crime story* (historia de crimen).

Otras películas sobre la inmigración son más positivas y alentadoras. La película de Clint Eastwood, *Gran Torino* (USA, 2008), se centra en la historia de un veterano racista de la guerra de Corea que vive en un barrio de Detroit, plagado de crímenes, y se ve obligado a enfrentarse a sus propios prejuicios persistentes cuando

un apenado inmigrante adolescente de la comunidad Hmong de su vecindario intenta robar su preciado Gran Torino como parte del rito de iniciación de una pandilla. Más tarde, debido a que el orgullo de su familia de asiática está en juego, el niño se ve obligado a regresar a la casa de Kowalski y realizar un acto de penitencia. A pesar del hecho de que Kowalski no quiere tener nada que ver con el joven alborotador, el renuente remisero veterano establece con él un compinche complicidad. En el proceso, Kowalski descubre que esa es la única manera de sentar sus recuerdos dolorosos y descansar finalmente ante su propio perjuicio cegador, se trata de contar la historia de cómo las interacciones con los inmigrantes pueden conducir a la comprensión y el respeto mutuo. Además, en la película de Gurinda Chadha, *Bend it like Beckham* (Reino Unido, 2002), la hija de inmigrantes Sikh ortodoxo en Londres se rebela contra sus padres y el tradicionalismo ejecutado fuera de Alemania, con su equipo de fútbol. Los temas de la integración de los inmigrantes, el papel de la mujer en un entorno social cambiante y la homosexualidad en la sociedad tradicional se exploran con humor, y tiene como resultado final una aceptación recíproca .

Otras películas centradas en entornos urbanos son puro drama de crímenes. Las películas estadounidenses y francesas han dominado durante largo tiempo este género, pero dos películas han dado a demostrar demostrado el alcance mundial de este tema. *Java Heat*, dirigida por Conor Allyn (EE.UU./Indonesia, 2013), se centra en las consecuencias de un atentado suicida en Yogyakarta, Indonesia, donde un temerario Americano haciéndose pasar por un estudiante graduado está buscando venganza, pero pronto descubre que los problemas del mundo no pueden ser resueltos con sólo con violencia. Este misterioso American Marine/agente del FBI se une con un policía musulmán para conseguir una joya internacional de un peligroso ladrón que secuestra a la hija de un sultán en una conspiración para robar el tesoro real. Es una historia de intriga exótica en medio de antiguos palacios, mezquitas, templos, laberintos subterráneos y pirámides de piedra en el centro de Java, el núcleo cultural. *¡Viva Riva!* (Congo, 2010), dirigida por Djo Munga, es otra rareza. Situada en Kinshasa, trata de un crimen congoleño *noir film* lleno de armas, sexo y dinero. Es buena y entretenida y se puede ver cómo una pandilla congoleña roba un camión de gasolina de un señor de Angola, que luego procede viaja a Kinshasa para intentar recuperarlo. Representa fielmente el tacto y el aspecto de una importante capital africana ya que está filmada enteramente en Kinshasa.

No obstante, un crimen dramático puede tener un significado más profundo. *Chinatown* de Roman Polanski (USA, 1974) es muy compleja. No sólo explora el más oscuro de los pecados humanos, incesto, pero la trama también gira en torno al asesinato de un planificador, en el contexto de las guerras del agua que transformó Los Ángeles, desde un tranquilo remanso occidental a una metrópolis multiétnica global. La historia urbana sale a relucir aquí, junto con el miedo de los inmigrantes chinos -quizás un presagio de la controversia actual.

Pero el drama de la delincuencia urbana también puede ser iluminador. *¡Detective Byomkesh Bakshy!* de Dibakar Banerjee (India, 2015) es un thriller de misterio y de acción basado en un personaje creado por un escritor bengalí y se hicieron populares en un programa de televisión de los años noventa. En una interpretación contemporánea de la guerra en Calcuta de 1940, la trama sigue las aventuras de Byomkesh, recién salido de la universidad. Él es un joven socialmente inadaptado y con una mente analítica que lo transforman en un gran detective, en un momento en que los agentes japoneses y chinos y contrabandistas se dedicaban a actividades encubiertas y a usurpar la ciudad del control británico para implantarse en los mercados de India y Birmania.

Temáticamente, además, la ciudad también puede resaltar fantasías. *La Gunguna* de Ernesto Alemany (República Dominicana, 2015) se desenvuelve en el área metropolitana de Santo Domingo dejando un rastro de mala suerte por lamentables acontecimientos, marcados con tonos de humor negro. Una pistola pasa por las manos de un desfile de personajes extraños – *low lifes*, usureros, traficantes de armas, jugadores de domino y billar, militares corruptos y hombres - movido por la venganza y el engaño, entretejidos en episodios de tensión, la violencia, incluso la reflexión, en un irónico y pintoresco cuadro de la sociedad donde "La Gunguna" se convierte en un mal pronóstico, mostrando cómo las maldiciones a veces están disfrazadas bajo

un pelaje de oro brillante. *Ciudad silvestre* (Hong Kong/China, 2015) realizada por el maestro cineasta de Hong Kong, Ringo Lam, es tranquila, elegante, *neo-noir* y completamente irreal. Impulsado por un gris plomo, el protagonista de la película es visualmente impresionante con imágenes espectaculares de la ciudad que ofrecen su contexto. El anti-héroe fresco es un camarero y atormentado ex-policía que recuerda al espectador de Jason Bourne o Jack y análogamente seduce la esperanza de una secuela. *Orfeo Negro* (Brasil/Francia/Italia, 1959), dirigida por Marcel Camus y establecida en Río de Janeiro, es otra América teñida de fantasía acerca de la experiencia urbana. La película relata el mito griego de Orfeo y Eurídice contra la locura del Carnaval de Río. Se introdujo la Bossa Nova **a en** EE.UU. y tiene una hermosa banda sonora que realza la fabulosa fotografía a color de una hermosa ciudad.

Las películas también muestran cómo la ciudad proporciona apoyo a las artes, a través de su concentración de artistas y creadores. Esta proximidad permite que la ciudad sea un nexo para la creatividad que abarca desde la fotografía hasta la pintura y el diseño (moda, transporte, gráfico, digital) así como también la escultura, la composición musical y el rendimiento para el teatro y el cine. El arte en la esfera pública sólo puede tener lugar en la ciudad. La película de Ahmad Abdalla, *Microphone* (Egipto, 2011), es parte ficción, parte documental, y es una carta de amor para la escena artística en Alejandría. Los participantes son cantantes de hip-hop que usan las aceras como tarimas, hembras rockeras, y *skateboarders* que cruzan toda la ciudad, los artistas de grafiti que desafían la ciudad con sus impactantes murales en la oscuridad de la noche. La película es una imagen vibrante de esta colorida música y movimiento artístico. Es una verdadera narrativa de esta nueva generación de artistas de Alexandria y los intrincados detalles de sus vidas. Esta es un clásico del cine urbano que refleja los asuntos de la ciudad.

Es importante también en *Piter FM: Tres episodios* (Rusia, 2006), dirigida por Oksana Bychkova. Esta película es el epitome de un romance ruso moderno. Realmente capta la sensación de la gran ciudad de San Petersburgo, tiene un sabor muy ruso sobre el amor y la amistad. La película está rodada espléndidamente, y es una ciudad maravillosa, con arquitectura fantástica. En la película, la ciudad está brillante y en movimiento, una ciudad con una sonrisa **a** veces amable, a veces triste o irónica, pero siempre es el único lugar en el que el romance entre un disk jockey y un arquitecto podría tener lugar. Borra completamente la imagen del cine ruso como pesado, oscuro y deprimente, destacando al mismo tiempo lo clásico de la arquitectura rusa en las zonas del país más cautivadora. La ciudad.

Por último, el cine es a menudo el vehículo para señalar importantes cuestiones políticas y culturales. *On the Waterfront* (USA, 1954), dirigida por Elia Kazan, se centra en el trabajo y la unión de la violencia y la corrupción entre cargadores mientras va detallando la extendida corrupción, extorsión, y el crimen organizado en el liderazgo del sindicato sobre la costa de la ciudad de Nueva York, Hoboken y Nueva Jersey, puso gran atención a esta cuestión y, en 1997, fue catalogada por el American Film Institute como la octava mejor película estadounidense de todos los tiempos y fue considerada por la Biblioteca del Congreso como "culturalmente, históricamente, o estéticamente importante" y seleccionada para su preservación en los Estados Unidos National Film Registry. La película *Can* (Turquía, 2011), dirigida por Rasit Çelikezer, se centra en temas de la familia y la masculinidad, ya que son tan importantes en la Turquía musulmana. Una joven en Estambul y su pareja ansían tener un bebé, pero cuando el marido descubre que es estéril, **las** su esposa **en** finge un embarazo mientras que secretamente adopta a un niño llamado Can. La película se mueve hacia adelante y hacia atrás entre estos eventos y un segundo plano fijado siete años más tarde, cuando la esposa, marcada por las circunstancias de su "maternidad" y la desertión de su marido, retiene el amor que tan desesperadamente necesita. La naturaleza secreta de la adopción, y el destino de los personajes principales, no sólo en forma de una conmovedora historia turca, pero una singular historia urbana.

3. Conclusiones

El cine comercial, a pesar de los constantes cambios tecnológicos, lapsos de atención cada vez más cortos y muchas otras formas de entretenimiento disponible en el siglo XXI, conserva su vitalidad como un medio artístico que muestra el estilo de vida urbana. Las películas son visuales y coloridas, con texturas de luz y sonido. Pero una película de longitud puede mantener una línea argumental y explorar un entorno social, político, y cultural o una cuestión humana. Es un arte complejo y difícil que refleja un contexto urbano, y es uno que abarca todo el mundo. Tiene un papel especial en la exploración de las cuestiones urbanas, y **ha habido** existen generaciones de cineastas que han mantenido viva esa función y han redefinido el medio que encaja en su contexto. Esta tradición continúa.

Películas citadas

- *Modern Times* (USA, 1936), producida y dirigida por Charlie Chaplin.
- *Norma Rae* (USA, 1979), producida por Tamara Asseyev y Alexandra (Alex) Rose y dirigida por Martin Ritt.
- *Metrópolis* (Alemania, 1927), producida por Erich Pommer y dirigida por Fritz Lang.
- *Blade Runner* (USA, 1991), producida por Charles de Lauzirika y Michael Deeley y dirigida por Ridley Scott.
- *Elysium* (USA, 2013), producida por Bill Block, Neill Blomkamp y Simon Kinberg y dirigida por Neill Blomkamp.
- *Slumdog Millionaire* (UK/India, 2008), producida por Christian Colson y dirigida por Danny Boyle.
- *La Haine* (Francia, 1995), producida por Christophe Rossignon y dirigida por Mathieu Kassovitz.
- *Cidade de Deus* (Brasil, 2002), producida por Andrea Barata Ribeiro y dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund.
- *Do the Right Thing* (USA, 1989), producida y dirigida por Spike Lee.
- *Ajami* (Israel, 2009), producida por Moshe Danon, Thanassis Karathanos y Talia Kleinhendler y dirigida por Scandar Copti y Yaron Shani.
- *The Third Man* (UK, 1949), producida por Carol Reed, Alexander Korda y David O. Selznick, y dirigida por Carol Reed.
- *Lola Rennt* (Alemania, 1998), producida por Stefen Arndt, Gebhard Henke y Andreas Schreitmüller y dirigida por Tom Tykwer.
- *The Year of Living Dangerously* (USA/Australia, 1982), producida por James McElroy y dirigida por Peter Weir.
- *The Harder They Come* (Jamaica, 1972), producida y dirigida por Perry Henzell.
- *Metro Manila* (UK/Filipinas, 2013), producida por Mathilde Charpentier y de Sean Ellis y dirigida por Sean Ellis.
- *Gran Torino* (USA, 2008), producida por Clint Eastwood, Bill Gerber y Robert Lorenz y dirigida por Clint Eastwood.
- *Bend it like Beckham* (Reino Unido, 2002), producida por Gurinda Chadna y Deepak Naya y dirigida por Gurinda Chadna.
- *Java Heat* (EEUU/Indonesia, 2013), producida por Conor Allyn y Rob Allyn y dirigida por Conor Allyn.
- *Viva Rinal* (Congo, 2010), producida y dirigida por Djo Munga.
- *Chinatown* (USA, 1974), producida por Robert Evans y dirigida por Roman Polanski.

- *Detective Byomkesh Bakshi!* (India, 2015), producida por Dibakar Banerjee y Aditya Chopra y dirigida por Dibakar Banerjee.
- *La Gunguna* (República Dominicana, 2015), producida por Ernesto Alemany y Juan Basanta y dirigida por Ernesto Alemany.
- *Wild City* (Hong Kong/China, 2015), producida por Ringo Lam y Chris Liu y dirigida por Ringo Lam.
- *Orfeo Negro* (Brasil/Francia/Italia, 1959), producida por Sacha Gordine y dirigida por Marcel Camus.
- *Microphone* (Egipto, 2011), producida por Khaled Abol Naga y Mohamed Hefzy y dirigida por Ahmad Abdalla.
- *Piter FM: Tres episodios* (Rusia, 2006), producida por Elena Glikman, Aleksandr Rodnyanskiy e Igor Tolstunov y dirigida por Oksana Bychkova.
- *On the Waterfront* (USA, 1954), producida por Sam Spiegel y dirigida por Elia Kazan.
- *Can* (Turquía, 2011), producida y dirigida por Rasit Çelikezer.