

Rodaje de "Propiedad condenada", de Sydney Pollack, en 1966.

BAJO LA MAGIA DEL CELULOIDE

El ferrocarril en todos los géneros cinematográficos

Si la invención de la locomotora por George Stephenson fue un auténtico descubrimiento, no lo fue menos la invención del cine por los hermanos Lumière. Estos inventores fueron hijos de la revolución industrial de su tiempo, asentando el poder de una burguesía emergente y reflejando el comienzo de un nuevo modelo de sociedad. Si el ferrocarril relanza el mundo del viaje físico, el cine asume la realidad de toda una serie de viajes imaginarios, sin la necesidad de tener que desplazarse. De hecho, los hermanos Lumière llamaron al cine "el gran viajero". Resulta curioso como en este entramado de viajes imaginarios, el ferrocarril supone una parte relevante en el contenido de los propios guiones y escenas.

Uno de los films que más sorprendió al público de la época fue "L'arrivee d'un train", rodado por **Lumière** en la estación de La Ciotat, de Lyon, en 1895. En este sentido, la locomotora al ser filmada se dirigía hacia los espectadores, generando la ilusión óptica de que iban a ser arrollados por este, provocando el pánico y el sobresalto en muchos de los asistentes, gracias al verismo y realismo de las imágenes filmadas.

Louis Lumière emplea todos los recursos de un objetivo con profundidad de campo, observándose diferentes planos, desde el general, donde la estación está vacía, hasta un progresivo acercamiento con la aparición en el fondo de un punto negro que comienza a adquirir mayor protagonismo, hasta ocupar la locomotora toda la pantalla, generando la sensación de atropello del espectador, mediante un plano cercano.

A parte del logrado efecto cinematográfico, este francés documenta por primera vez la existencia de uno de los símbolos de la industrialización, lo que supuso la exaltación de una inédita realidad industrial bajo la perspectiva de un nuevo arte. El cine sustituye a la pintura y el grabado por mostrar esta nueva maquinaria. Durante la primera mitad del siglo XIX, el grabado recoge con gran interés la imagen del ferrocarril, siendo sustituido este medio por la pintura durante la segunda mitad del XIX, no obstante, con el advenimiento del siglo XX, el cine monopoliza totalmente su imagen.

El proyecto experimental de Lumière se extendió por todo Europa y fueron muchos los que se lanzaron a la búsqueda de nuevas escenas y planos, donde el verdadero protagonista fuera el ferrocarril, por ejemplo, en Italia, **Italo Pacchioni** estre-

na en 1896 "Arrivo del treno nella stazione di Milano"; en España, **Fructuós Gelabert** muestra en 1898 "Llegada de un tren a la estación de ferrocarril del norte de Barcelona" y luego en 1911 realiza "De Gerona a Olot en ferrocarril". Estos no son más que unos pocos ejemplos de los tantos que se llegaron a realizar en años posteriores, no obstante, el carácter de estas filmaciones se acerca más al documental que propiamente al cine en sí.

Cada nueva invención científica producía un nuevo repertorio temático para los realizadores de cine. De hecho, el entusiasmo fue también similar con la aparición del coche y el automóvil. Debemos decir que el cine se relaciona con todos aquellos avances científicos e industriales que se presenta en la sociedad. El cine empezaba a emplear imágenes que eran del gusto de la sociedad, es decir, sus re-

Historia

ferencias visuales se relacionan con total claridad con aquellos iconos sociales que representaban valores de masas.

Ferrocarril modelo. El carácter cinematográfico del ferrocarril vendría impulsado principalmente por parte de uno de los países que más línea de ferrocarril estaba construyendo y utilizando, evidentemente, hablamos de los Estados Unidos de América. La necesidad del ferrocarril se convirtió en algo esencial para la supervivencia comercial y de asentamiento civil en numerosos lugares de las llanuras norteamericanas. En este sentido, el ferrocarril toma parte en la legendaria conquista del oeste, de hecho, resulta un destacado motivo para importantes escenas dentro del cine far-west, a la vez que empieza a ocupar un lugar nada despreciable ante los mitos del caballo y la diligencia. Son numerosas y extensas las películas que recogen estos momentos históricos, como "La Conquista del Oeste" (George Marshall, **John Ford** y **H.Hathaway**, 1962), con especial dedicación al ferrocarril. Un ejemplo más pionero sería "Asalto y robo al tren" (**Edwin S. Porter**, 1903), curiosamente parte de un documental que se rueda en torno al ferrocarril titulado "The Road of Anthracite".

El tema del robo de un tren sería algo repetido en numerosas películas del western, de hecho, posteriormente Edwin S. Porter volvió con otro montaje titulado "The Little Train Robbery" (1905). Después en 1911, Griffith realiza la película "Salvada por telégrafo", donde nuevamente la escena principal se rueda en una locomotora, siendo la protagonista salvada de los forajidos en el ferrocarril. En esta película, toman parte diferentes elementos como la velocidad, el suspense y la persecución, todo ello marcado por la presencia innegable del ferrocarril. En 1926, Buster Keaton, en el "General", vuelve a repetir los ingredientes anteriores. El film "General" transcurre durante la Guerra de Secesión y se basa en una anécdota verídica: el robo de un tren en Georgia.

Dentro del cine mudo, debemos destacar "El caballo de Hierro" (The Iron Horse) de John Ford, en 1924, donde se muestra la auténtica competencia entre la Union Pacific y la Central Pacific por el control del tendido de la vía ferroviaria transcontinental. Se aborda el espíritu de una nación que debe construir el ferrocarril transamericano, toda una epopeya que requirió la colaboración de cifras impresionantes para la fecha. Esta obra considerada por el director como una de sus

Los Hermanos Marx en el Oeste (1940).

obras maestras dispuso de 1280 escenas y 275 rótulos en dos horas y cuarenta minutos de proyección. Una película con la tradicional división del bien y el mal, representado por el nuevo americano obrero, que toma parte en la construcción del país emergente; y el mal, simbolizado por ese perpetuo y constante enemigo del pueblo americano: el indio. La película había sido rodada en escenarios naturales y se exaltaba bajo una trepidante acción. Este film inspiró otras producciones, como "Union Pacific" (**Cecil B. deMille**, 1939), "Canadian Pacific" (Edwin L. Marin, 1949), "The Denver and Rio Grande" (**Byron Haskin**, 1951) y "Kansas Pacific" (**Ray Nazarro**, 1953).

En estas películas, al igual que en otras, se pone en marcha con claridad toda la mitología del ferrocarril, de hecho, es el protagonista esencial de la historia. El ferrocarril representa la lucha de un país joven en su desarrollo y mutación, que quería situarse dentro de los umbrales de la modernidad económica y social, así como el esfuerzo por ganar espacio dentro de una nación caracterizada por sus llanuras. En definitiva, se trata de una estresante lucha por ganar tiempo al tiempo y asentarse en el marco del vertiginoso desarrollo industrializado. El ferrocarril representa la lucha de un país por crecer y situarse en los umbrales de la modernidad económica y social. Evidentemente, esta exhibición del resurgir de un país, mediante el ferrocarril, no podía quedar completa sin la alocada historia de "Los hermanos Marx en el oeste" (Go west, **Edward Buzzell**, 1940).

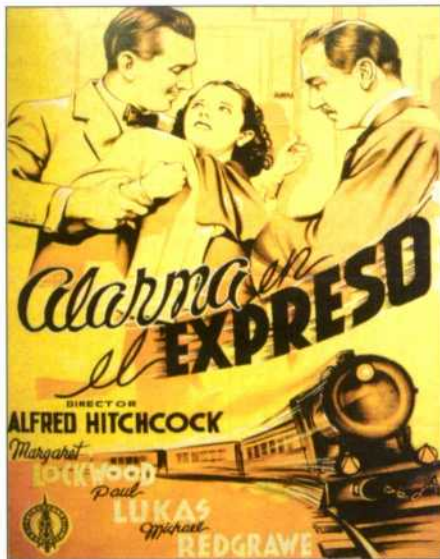
Los ejemplos podrían ser muchos más, pero estos datos demuestran el interés existente en el género del western por el tema del ferrocarril y como esta máquina había entrado de lleno en la leyenda de la construcción de este país, siendo su ima-

gen un recurso cinematográfico, que atrajo el interés de los espectadores, aumentando las dosis de suspense, intriga y aventura.

Ferrocarril y cine negro. El ferrocarril además de ser un valor claramente rentable para el western, también lo ha sido para otros géneros cinematográficos como propiamente el cine negro y la intriga criminal. Sus espacios sirven para el encuentro de personajes de orígenes y dedicaciones más que sospechosas. Evidentemente, uno de los maestros que mejor ha sabido llevar esta demostración criminal ha sido Alfred Hitchcock en "Alarma en el expreso" (The Lady Vanishes, 1938). La acción se ubica en el interior de un tren expreso, donde la intriga, el suspense y la sensación de claustrofobia se potencian considerablemente. Este recurso sería empleado en varias películas, incidiendo en el uso psicológico de todos los espacios cerrados, caso del film de **Hitchcock** "Extraños en un tren" (Strangers on a Train, 1951). El vagón de un tren es el lugar de encuentro de dos personajes con intenciones similares, el asesinato doble, para ello cada asesino en un intercambio de amistad diabólica decide matar a la persona señalada por su socio-asesino. **Hitchcock**

"Unión Pacífico" de Cecil B. De Mille (1939).

Carteles de películas.

hace gala de todos los medios a su alcance para lograr el éxtasis de una intriga criminal, dentro de un espacio cerrado, que anuncia el inevitable y trágico desenlace.

Las películas de suspense y de intriga policial han sido una constante en el cine tras las aventuras de **Alfred Hitchcock**, por ejemplo, deberíamos señalar "Asesinato en el Orient Express" (Murder on the Orient Express, Sydney Lumet, 1974). En esta producción, se muestra la nostalgia de "Alarma en el Expreso" y "Shanghai Express", siendo un homenaje al mundo del tren a la vez que se recuerdan las películas de los años 30.

En la filmografía española, el ferrocarril también ha servido como medio para la demostración de todo tipo de complots e intrigas criminales, caso de "Al margen de la ley" (**I.F. Iquino**, 1935) y "El expreso de Andalucía" (**Francisco Rovira Beleta**, 1956), basadas ambas películas en un suceso real, fechado en 1924, cuando una banda de criminales asaltó el vagón-coche del expreso Madrid-Andalucía, con el triste resultado de dos funcionarios asesinados y la pérdida de un cuantioso botín.

Psicología humana. El mundo del ferrocarril permite analizar los aspectos psicológicos del individuo, tal y como

se puede observar en "La Bete Humaine" (1938, **Jean Renoir**), adaptada según la novela de **Emile Zola**, donde el protagonista de la película un psicópata sexual sólo podía hacer el amor a una mujer matándola. Posteriormente, sería readaptado por **Fritz Lang** en "Deseos humanos" (Human Desire, 1954). Cinco años más tarde, el realizador polaco **Jerzy Kawalerowicz** muestra "Tren nocturno" (Pociąg), donde con la excusa del trayecto de Varsovia a una playa del Báltico, realiza un minucioso análisis psicológico de los diferentes personajes que se dan cita en este espacio cerrado.

Juan Antonio Bardem, en 1953, presenta en su primer film "Cómicos", donde se narran las vicisitudes existenciales y psicológicas de una compañía de cómicos que recorre toda España en tren, con puestas en escena en teatros viejos y escasos sueldos. En "El ferroviario" (Il ferroviere", Pietro Germi, 1956), se observa la historia de un ferroviario y la desmembración de su familia, así como la pérdida de la simpatía y la amistad de sus compañeros. Se trata de una historia dura, con una fuerte exaltación de emociones y sentimientos encontrados.

En "El emperador del Norte" (The Emperor of the North Pole, Robert Aldrich, 1973), se desata una lucha entre el poder oficial, representado por los trabajadores ferroviarios y vigilantes, que perfectamente interpreta Ernest Borgnine, contra los vagabundos que viajan y viven gratis en el tren. Una historia de supervivencia vital y psicológica ambientada en 1933, en plena crisis y depresión de los Estados Unidos, donde sobrevivir era algo cotidiano y habitual en todos los ámbitos sociales. Otro filme, en esta línea anterior, sería "Night mail" (Basil Wright & Harry Watt, 1936), donde se analiza a la gente en situaciones corrientes,

incidiendo en el tema del trabajo y la dignidad.

Otros géneros. La relación del cine bélico con la imagen del tren ha sido constante. Antes de comenzar con este apartado, deberíamos recordar que en 1935, el Ministro de Propaganda del nuevo régimen nazi de **Hitler**, el Dr. **Goebbels**, encarga a **Willy Zielke** la realización de un film para conmemorar el centenario de la implantación del tren en la nueva Alemania. En la película, el director toma especial atención del trabajo experimental llevado por pioneros franceses e ingleses, en vez de alabar a los propios alemanes. Este trabajo conllevó el internamiento de **Zielke** en un hospital mental, quedando oculta la cinta hasta su posterior descubrimiento en 1969.

Entre los films de carácter bélico, debemos destacar "La Bataille du Rail" (**René Clement**, 1946), donde se muestra la resistencia ferroviaria antinazi entre 1941 y 1944; "El tren" (The Train, 1965), de **John Frankenheimer**, donde nuevamente la resistencia francesa hace todo lo posible por impedir que un tren lleve obras de arte robadas en Francia a Berlín; y "Trenes rigurosamente vigilados" (Ostre sledovane vlaky, 1966), de **Jiri Menzel**, donde se muestra el sabotaje antinazi de un tren que transporta municiones.

El género de terror tampoco ha estado ajeno a este uso de la imagen del tren, caso de "Pánico en el Transiberiano" (Eugenio Martín, 1973), donde se nos cuenta la historia de una serie de personas que viajan en el ferrocarril transiberiano en 1905. Uno de estos encuentra el fósil de un ser primitivo, resurgiendo una entidad no humana del fósil, lo que genera una sucesión de muertes inexplicables dentro de una ambientación de terror, que aumenta cuando el tren desaparece por las estepas rusas. Un clásico del terror llevado a la pantalla con la magnífica aportación de Christopher Lee y Peter Cushing.

Por último, no debemos olvidar el cine de catástrofes con "Pánico en el Tokio Expreso" (Shinkansen Daibakuha, Jumya Sato, 1978), donde se da la amenaza de la colocación de una bomba en el tren expreso de Tokio a Hakata por parte del propietario de una empresa de instrumentos de precisión, que se halla al borde de la bancarota. Si el tren reduce su velocidad por debajo de los 80 km/h este hará explotar un tren de mercancías. Destacan las diferentes escenas de caos y pánico colectivo, cuando los viajeros son informados. **Iñigo Sarriguarte Gómez** □

Más información en:

"Trenes de cine". Varios autores. Editorial Castalia y Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (1994). "Cine y ferrocarril. Número monográfico de la revista de cine V.O. Ayuntamiento de Cáceres (1996). "Historia del tren a través del cine" F. Antonio Fernández Oliva. Ed. Film Ideal (2000). El ferrocarril en el cine. Filmoteca Nacional (1980). "Protagonista el tren" Filmoteca Valenciana (1980).