

Abstract

This essay makes the following questions: Is it possible to establish a cinematographic canon regarding the best movies just as it is done in literature with the Works called “master pieces”? Which criteria is considered to set such rules? Are they transferable to the audiovisual field or the called “seventh art”? The author provides answers to those questions through the recognition of authors, pieces, schools present in dictionaries and encyclopedias, or via the less reliable mean on festivals and awards. Selection criteria has been set, which are worth examine for acceptance or rejection.

El canon artístico occidental y el séptimo arte: una mirada desde Venezuela

El ensayo se plantea las siguientes interrogantes: ¿Es posible establecer un canon cinematográfico sobre las mejores películas tal como se hace en la literatura con las obras llamadas “maestras”? ¿Qué criterios se manejan en el establecimiento de ese canon? ¿son estos transferibles al campo audiovisual o al llamado “séptimo arte”? El autor las responde a través del reconocimiento de autores, obras, escuelas, plasmadas en diccionarios y enciclopedias, o por el medio más dudoso de los festivales y premios. Se han ido formulando criterios de selección, que merece la pena examinar para su aceptación o rechazo.

JESÚS MARÍA AGUIRRE

¿Es posible establecer un canon cinematográfico sobre las mejores películas tal como se hace en la literatura con las obras llamadas “maestras”? ¿qué criterios se manejan en el establecimiento de ese canon?, ¿son estos transferibles al campo audiovisual o al llamado “séptimo arte”?

Partamos de la experiencia más conocida del canon literario³ para realizar después una aproximación análoga al campo del cine. A lo largo de la transmisión de la cultura occidental se ha dado un proceso de selección y decantación de obras, calificadas como maestras, que han servido como modelo para las sucesivas generaciones. Su doble función, pues, ha sido la de mantener la memoria de las mejores realizaciones creativas y ofrecer ejemplos dignos de

“Los estudiosos y los críticos de cine tienen el privilegio de delinear el curso futuro de un arte nuevo en un mundo viejo”

Andrew Sarris, 1976:317¹

imitación. Este modo se ha extendido desde la literatura a las otras expresiones artísticas, calificadas de bellas artes, y en cada campo se ha ido construyendo un corpus de obras artes, consideradas clásicas por su originalidad y perduración en el tiempo.

No es nuestro propósito actual describir históricamente los procesos selectivos de las obras escogidas por los diversos círculos (academias, centros culturales, mecenas, museos, universi-

dades...) y la progresiva diferenciación entre la alta, media y baja cultura, cada vez más desdibujada a partir de la profusión de la cultura de masas y justificada por el relativismo de la antropología cultural. Tampoco haremos mención de la distinción entre las obras que efectivamente se han conservado hasta la contemporaneidad y las que se han destruido a lo largo de la historia por factores naturales o acciones destructivas.

La obra del venezolano Fernando Báez *Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak* (2004)⁴ revela luminosamente esas operaciones de extirpación en el campo de la conservación de los soportes expresivos y, sobre todo, de los libros, que se han constituido en el reservorio cultural más importante de la humanidad.

A ello habría que añadir la selectividad impuesta por los factores políticos estatales, los chauvinismos y los sesgos propios de

los grandes premios. “¿Algún escritor –comenta irónicamente Cataldi– que recibió el premio Nobel de literatura ha superado en talento a Tolstoi, Kafka, Proust, James Joyce o Mark Twain?”⁵ O también, ¿cómo explicar la ausencia total de películas inglesas en la lista de *Cahiers de Cinema*?

Por otra parte, más allá del factor humano, la diferencia substancial entre la conservación de un libro y la de un filme, pone en amplia desventaja a las películas que se han producido hasta hace poco en celuloide, y no es lo mismo registrar los títulos de las obras en impreso que conservar las mismas con su soporte degradable, frágil y fácilmente inflamable.

Hechas estas salvedades, podemos compartir la conjetura propia de los analistas de la cultura literaria, y es que a medida que nos acercamos en el tiempo a los candidatos a un corpus, pasando ya del siglo XVIII-XIX al XX-XXI, el consenso se hace más difícil no solamente por la profusión de obras, sino por el conocimiento

más amplio que tenemos de los espacios extraocidentales.

La circunscripción primera a la Europa occidental, sobre todo de raigambre grecolatina, y posteriormente a su extensión en el Nuevo Mundo, todavía no ofrecía excesivas dificultades, hasta que una visión más universalista nos ha revelado nuestra ignorancia del mundo oriental sea próximo o lejano por no mencionar el africano.

Ni las referencias enciclopédicas de Borges, ni las universalistas de Bloom hacen justicia a la multiplicidad lingüística y artística de las tradiciones culturales del Oriente, ni siquiera a las de las respectivas culturas nacionales de Occidente. Y, otro tanto ocurre con el cine, sobre todo cuando se impone el cine sonoro con la adopción de las lenguas vernáculas.

Más problemática resulta aún la pretensión de considerar como universalmente válidas las obras consideradas como clásicas, o en un lenguaje más vaporoso “sublimes”, en una cultura determinada. A mi entender, queda fuera del intento de cualquier investigador o grupo la meta de inmortalizar un canon más allá de los linderos y límites antropológicos de una generación o del ciclo de una moda artística.

En conclusión, resulta ilusorio ofrecer listas cerradas en el campo de las diversas artes y más aún en el de la cinematografía, ubicada en el terreno fluido de lo audiovisual y condicionada por las mutaciones del mundo digital. A lo sumo preservamos cierta memoria histórica con la conciencia de que toda obra está sometida a la caducidad del tiempo y a la mutabilidad de los criterios.

LA TRANSFERENCIA DE CRITERIOS LITERARIOS AL SÉPTIMO ARTE

En el actual estado del arte caben sucesivas aproximaciones a partir de conjuntos, basados en la periodización por etapas temporales y espacios geográfico-culturales, tal como se ha hecho con las obras literarias.

La imposibilidad de construir un mapa globalizado con cierta profundidad y extensión obliga a determinar de entrada el perspectivismo histórico y sociocultural de cualquier intento de cons-

La circunscripción primera a la Europa occidental, sobre todo de raigambre grecolatina, y posteriormente a su extensión en el Nuevo Mundo, todavía no ofrecía excesivas dificultades, hasta que una visión más universalista nos ha revelado nuestra ignorancia del mundo oriental sea próximo o lejano por no mencionar el africano.

truir un canon y la necesidad de construir listas desde determinados contextos culturales.

En el caso de la cinematografía hay una dificultad añadida, por cuanto el cine como arte nace confundido con la cultura popular de masas y resulta muy difícil establecer la línea de separación entre los usos de la práctica social y los criterios discriminantes del supuesto “séptimo arte”. Valga en este sentido, por una parte la observación de Walter Benjamin⁶ sobre la pérdida de aura de las obras artísticas a partir de su reproducción como ocurre ya con la fotografía, la grabación discográfica y el cine, y por otra parte la práctica subversiva de Warhol⁷ reconvirtiendo en arte de galería los motivos y objetos del consumo popular y de la cultura de masas. “Shopping is much more american than thinking (comprar es mucho más americano que pensar)”, escribiría en su *The philosophy of Andy Warhol. From A to B and back again*. Y desde los albores de Hollywood se puede decir otro tanto de “ir al cine” según el estilo de vida *–american way of life–*, que ha sido asimilado por otras muchas culturas.

En este sentido, la propuesta de Pasolini⁸ sobre la consideración del cine como un lenguaje universal y la construcción de una gramática, más allá de unas prescripciones indicativas, como intenta Metz⁹, para la escritura fílmica, son unos proyectos abocados al fracaso, al menos en el actual estado del arte, dada la dificultad de establecer códigos tan prescriptivos como los de la lengua y la reducida distancia temporal de un siglo frente a las otras artes milenarias.

Ni el cine es un lenguaje universal –menos aún desde el establecimiento del sonoro–,¹⁰ ni los códigos y géneros cinematográficos están tan cristalizados. Por otra parte tampoco hay una distancia temporal comparable a la de las otras artes para lograr consensos más universales, aunque es loable que persista la investigación en esas líneas, que permiten dotarse de herramientas analíticas para analizar las obras de cine como las demás obras de arte.

En esta perspectiva dinámica la afirmación de Eric Romer de que “en el cine, el clasicismo no está detrás sino adelante”¹¹, es certera si apuntamos a su carácter creativo frente a estilos fosi-

lizados, pero ello vale para todo arte vanguardista, ya que el mismo cine nace entre las tensiones del dispositivo tecnológico, la cultura de masas y las propuestas experimentales estéticas (Alonso García, 2020: 13).¹²

En cualquier caso, quien se adentre en la tarea de construir un canon cinematográfico se encontrará ya con un camino parcialmente construido por los aficionados al cine y cada vez más depurado por los críticos cinematográficos y los historiadores del cine (Sadoul, 1972).¹³

En esta filtración realizada a través del reconocimiento de autores, obras, escuelas y plasmada en diccionarios y enciclopedias, o por el medio más dudoso de los festivales y premios, se han ido formulando criterios de selección, que merece la pena examinar para su aceptación o rechazo.

En los cánones literarios¹⁴, que adaptamos al campo del cine, juegan entre otros factores, los cinco siguientes:

- El objetivo y/o interés de la selección, sea meramente de carácter estético, didáctico, sociológico o histórico, cuando no temático e ideológico. En las artes suelen prevalecer los conjuntos reunidos bajo criterios estéticos.
- La frecuencia de las citaciones en obras que las precedieron, que anteriormente se manifestaba por la intertextualidad, más que por las referencias clásicas, y que hoy se traduce por la presencia en diccionarios y enciclopedias especializadas.
- El éxito histórico en el tiempo en que fue difundido, excepcionalmente postergado o descubierto tardíamente, condicionados por la fama y las influencias de la opinión pública.
- Su influencia e incidencia en el ámbito cultural propio del cine o de campos afines del mundo audiovisual, principalmente televisión o las publicaciones de crítica especializada.

En el caso de la cinematografía hay una dificultad añadida, por cuanto el cine como arte nace confundido con la cultura popular de masas y resulta muy difícil establecer la línea de separación entre los usos de la práctica social y los criterios discriminantes del supuesto ‘séptimo arte’.

ESTUDIOS

- La posible trascendencia, medible por su perduración intergeneracional y visible sobre todo por influencias estéticas.

Otras consideraciones genéricas sobre lo mejor, lo más importante, lo más conocido, se confunden con los manidos criterios populares de lo bueno, bonito y barato, los *me gusta* de las redes sociales, y un sinfín de trucos mercadotécnicos para obtener los *bestseller* o situarse al frente de los *trend topics* de una cultura líquida según Bauman o viscosa según otros.

APROXIMACIÓN A LOS CÁNONES PRODUCIDOS EN OCCIDENTE

En pleno auge del cine como medio de masas y del ascendente de Hollywood con sus ocho mayores en la industria cinematográfica, el año 1958 con motivo de la exposición de Bruselas se reunieron un centenar de expertos en cine de todo el mundo para elaborar el *ranking* de las “doce mejores películas de la historia”. El orden de las películas fue el siguiente:¹⁵

	PELÍCULA	DIRECTOR	PAÍS
1	<i>El acorazado Potenkin</i> (1925)	Eisenstein	URSS
2	<i>La quimera del oro</i> (1925)	Chaplin	EE.UU.
3	<i>Ladrón de bicicletas</i> (1948)	De Sica	Italia
4	<i>La pasión de Juana de Arco</i> (1927)	Dreyer	Dinamarca
5	<i>La gran ilusión</i> (1937)	Renoir	Francia
6	<i>Los rapaces</i> (1923)	Stroheim	Austria/EE.UU.
7	<i>Intolerancia</i> (1916)	Griffith	EE.UU.
8	<i>La madre</i> (1926)	Pudovkin	URSS
9	<i>El ciudadano K</i> (1941)	Welles	EE.UU.
10	<i>La tierra</i> (1930)	Dovjenko	URSS / Ucrania
11	<i>La última carcajada</i> (1924)	Murnau	Alemania
12	<i>El gabinete del Doctor Caligari</i> (1920)	Wiene	Alemania

Salta a primera vista, si consideramos el arco temporal, que la selección es más que nada un homenaje a las primeras y más brillantes creaciones del cine mudo y sonoro, como si se tratara de una lista en cuya construcción prevalecen las obras genéticas del lenguaje cinematográfico y de las escuelas o estilos pioneros.

Cabe también una interpretación más sinuosa, si se piensa que en el registro dominaron historiadores que asociaban lo histórico con lo prístino. Cabría añadir también que rezuma un aire de preferencias de los intelectuales críticos de tendencias culturales izquierdistas. En cualquier caso hoy este cuadro se nos aparece como rancio, pues apenas incluye filmes de la época sonora y del technicolor y su solo título nos parece excesivo.

Las décadas de los sesenta y setenta fueron sin duda las más fecundas en la producción de manuales prácticos, diccionarios, enciclopedias y revistas especializadas en el campo cinematográfico. Los festivales de cine darán por otra parte la brillantez y proyección universal a las películas como no la tuvieron en el pasado, aunque con sus adherencias mercantiles e incluso políticas, insoslayables en un arte industrializado y en muchos lugares subsidiado por el Estado. Entre los festivales más conocidos, además del Óscar, están el de Cannes, Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy Vary y Venecia.

Si bien los festivales con sus premios han influenciado la cultura cinematográfica y las preferencias de los públicos, generalmente las listas han procedido de los medios especializados, como *Sight and Sound*,¹⁶ *Cahiers de Cinema*,¹⁷ o de los críticos cinematográficos de grandes medios de difusión, como es el caso de *Times*, *BBC* o *New York Times*, cuyo eco se extiende en otros medios occidentales no solamente impresos sino digitales, si bien son progresivamente suplantados en las páginas de Internet por las encuestas a usuarios al estilo de Internet Movie Database (IMDB).¹⁸

Analizando las listas aparecidas en estos medios hasta los albores del siglo XXI observamos las siguientes características, sintomáticas o bien de la consolidación de un grupo de obras clásicas de Occidente o bien de un cambio con la apertura a otras cinematografías antes desconocidas por falta de difusión o simplemente por su emergencia más reciente. Veamos las tendencias más significativas:

- Perduración de las películas clásicas del cine mudo, debidas a los primeros creadores del cine mudo (Griffith, Charles Chaplin, Eisen-

- tein) y del cine sonoro (Vidor, Ford, Huston, Welles).
- b) Permanencia de la producción de algunos creadores veteranos (Polanski, Varda, Godard, Bergmann, W. Allen, Wajda, Oliveira), aunque la elección de sus obras es variable.
- c) Un grupo excepcional traspasa con sus producciones los umbrales del XX al XXI (Ford Coppola, Scorsese, Lucaks, Spielberg, David Lynch, Win Wenders).
- d) Posicionamiento de las películas de Oriente, particularmente de Japón, Corea del Sur, China, Taiwan (Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, Kim Ki-duk, Yimou).
- e) Aparición por primera vez de películas de América Latina (sobre todo Brasil, México y Argentina), de países de Europa del Este (República Checa, Rumania, antigua Serbia, otros), de Oriente (India, China e Irán) y África (Argelia).
- f) Eclósión de las cinematografías tercermundistas y culturas marginadas, a partir de los 60, publicitadas sobre todo en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en el de Pesaro de Italia y más tarde en el de Sundance de EE.UU.
- g) Surgimiento de nuevas temáticas, vinculadas al mundo de las redes sociales (*biopic* o dramas de espionaje en el ciberespacio) y a la diversidad racial o de género (afro, queer...) o simplemente independiente.¹⁹
- h) A pesar de la creciente globalización existen nichos culturales todavía muy diversificados como el de la India y China con más de tres millardos de espectadores al año, donde los cánones fílmicos revisten otras características.²⁰

UNA CODA SOBRE VENEZUELA

En el caso venezolano la discriminación estética de carácter profesional estuvo fuertemente influida por las columnas de cine de los periódicos, escritas por los críticos R. Izaguirre, J. Nuño, H. Concari, J. A. González etcétera, por

los libros de Tirado, Caropreso, Acosta, Aguirre y Bisbal, Marrosu, Miranda y por las revistas más reconocidas en el área: *Cine-teatro*, *Cine al día*, *Encuadre* y *Objeto Visual*, sin desconocer otras revistas o publicaciones no especializadas en el área.

En nuestro ensayo sobre “Estilos de crítica cinematográfica”²¹ señalábamos que cada corriente crítica establecía implícita o explícitamente sus postulados normativos sobre un posible canon, que tipificamos como: el filme ideal, el filme revolucionario y el filme estético.

En el primero se enfatizaban por encima de los valores formales, los morales y humanísticos, en el segundo, los sociopolíticos de inspiración marxista y en el tercero, los semioestéticos. Resultaban demasiado obvias las diferencias emanadas desde las directrices de un discurso papal sobre el filme ideal, de una proclama del cine imperfecto cubano o de los ensayos académicos de los estetas.

De hecho, estas revistas hicieron eco de cánones establecidos en otros países y promovieron sus obras preferidas, pero apenas incurrieron en el establecimiento de un canon internacional o nacional un tanto consensuados, tarea aún inconclusa y más después de esta última década, cuando más obras se han producido.

Si nos atuviéramos a los reconocimientos internacionales de los festivales de primera clase A, las películas venezolanas merecedoras de entrar en un cuadro de honor serían en orden cronológico las siguientes:²²

TÍTULO (AÑO)	DIRECTOR/A	FESTIVAL
<i>Araya</i> (1958)	Margot Benacerraf	Cannes (1959) Premio de la Crítica
<i>La balandra Isabel llegó esta tarde</i> (1949)	C.H. Christensen	Cannes (1950) Fotografía
<i>Oriana</i> (1985)	Fina Torres	Cannes (1985) Opera Prima
<i>Pelo Malo</i> (2013)	Mariana Rondón	San Sebastián (2013) Mejor Película
<i>Desde allá</i> (2015)	Lorenzo Vigas	Venecia (2015) Mejor Película

En nuestro ensayo sobre Estilos de crítica cinematográfica señalábamos que cada corriente crítica establecía sus postulados normativos sobre un posible canon, que tipificamos como: el filme ideal, el filme revolucionario y el filme estético.

Tratando de hacer justicia a lo dicho anteriormente respecto a las limitaciones de los festivales, *La Escalinata* (1949) de César Henríquez, *El Pez que fuma* (1977) de Román Chalbaud, *Macu* de Solveig Hoogesteijn (1987), *Jericó* de Luis Alberto Lamata (1990) debieran también entrar en este museo imaginario tanto por la calidad de los cinco filmes, consagrados por los críticos nacionales especializados, como por su trascendencia en la constitución de una tradición fílmica del siglo XX, así como *Hermano* de Marcel Rasquin (2010), y *Azul y no tan rosa* de Miguel Ferrari (2012) abren las nuevas cotas de otra generación en el siglo XXI.

La proliferación de premios internacionales y la expansión de los portales dedicados al cine en Internet cada vez dificultan más el registro, clasificación y jerarquización de las películas, tarea que debe ser constante, sobre todo en una cultura espasmódica, sometida a los vaivenes de la economía petrolera y la política de turno.²³

Por eso, y con el objeto de abrir la discusión, publicamos a continuación en los anexos dos repertorios tentativos, uno debido al guionista,

ya desaparecido, David González²⁴, y otra el escritor Nelson Córdido.²⁵ El primero se inspira en su experiencia y conocimiento del oficio, y el segundo en criterios más bien cuantitativos.

Estas listas tienen la particularidad de que incluyen algunas películas de factura latinoamericana (*Dios y el diablo en la tierra del sol* de Glauber Rocha) y la venezolana (*Araya* de Margot Benacerraf). En los conjuntos que analizan, salvando el espacio sociocultural propio, las dos reflejan las tendencias significativas, mencionadas más arriba, con la particularidad de que el primero menciona una película india (*Panther Panchali* de Satyajit Ray) y otra griega (*El viaje de los comediantes* de Theo Angelopoulos), además de varias españolas (*La edad de Oro* y *Los Olvidados* de Buñuel), y alguna independiente (*Extraños en el paraíso* de Jim Jarmusch), que no aparecen en los demás repertorios.

A su vez Córdido establece un ranking estadístico cruzando varios listados (*Times*, *Cahiers de Cinema* e IMDB), en los que se presentan también varias películas españolas (*El ángel exterminador* de Buñuel, *Cría Cuervos* de Saura, *El verdugo* de Berlanga), dos latinoamericanas (*Amores perros* y *El secreto de sus ojos*) y sobre todo, llamativamente, una de dibujos animados (*Fantasia* de Walt Disney).

Y para cerrar presentamos la última lista del cine del siglo XXI, elaborada por críticos consul-

TÍTULO	DIRECTOR	PAÍS
<i>Mulholland Drive</i> (2001)	David Lynch	EE.UU.
<i>Deseando amar (In the Mood for Love</i> , 2000)	Wong Kar-wai	CHINA (Hong Kong)
<i>Pozos de ambición (There Will Be Blood</i> , 2007)	Paul Thomas Anderson	EE.UU.
<i>El viaje de Chihiro (Spirited Away</i> , 2001)	Hayao Miyazaki	JAPÓN
<i>Boyhood (Momentos de una vida</i> , 2014)	Richard Linklater	EE.UU.
<i>¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind</i> , 2004)	Michel Gondry	EE.UU.
<i>El árbol de la vida (The Tree of Life</i> , 2011)	Terrence Malick	EE.UU.
<i>Yi Yi</i> (2000)	Edward Yang	TAIWAN
<i>Nader y Simin, una separación (A Separation</i> , Asghar Farhadi, 2011)	Asghar Farhadi	IRÁN
<i>No es país para viejos (No Country for Old Men</i> , 2007)	Joel & Ethan Coen	EE.UU.

tados por *BBC CULTURE*, que nos revela la fugacidad de cualquier repertorio en el paso de un siglo a otro y en plena expansión de la producción asiática y el sesgo norteamericano, pues cuatro de las diez primeras en el *ranking* son orientales y todas las demás estadounidenses²⁶.

JESÚS MARÍA AGUIRRE

Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Profesor de pregrado y postgrado de la UCAB. Miembro del Consejo de Redacción de la revista *Comunicación*.

Notas

- 1 Staples, Donald (1976) "La crítica cinematográfica en Estados Unidos". En: *Antología del cine nortamericano*. Ed. Marymar. Bs.As., Argentina.
- 2 GARCÍA FERNÁNDEZ Emilio C. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago (2002): *Guía histórica del cine*. Complutense.
- 3 https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_occidental
- 4 BÁEZ, Fernando (2004): *Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak*. Debate.
- 5 "Lo curioso es que estos maestros de la literatura universal no recibieron dicho premio. Es más, cuando se entrevista a algún escritor ganador y se le pregunta a quiénes considera sus maestros, habitualmente cita a los mencionados". <http://periodistas-es.com/luces-sombras-marketing-academico-3-92750>
- 6 BENJAMIN, Walter (1939): *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Caracas: El Estilete. Prólogo de Luis Miguel Isava (2015).
- 7 VÁSQUEZ, Adolfo (2005): <http://filosofiaestetica.blogspot.com/2007/09/andy-warhol-y-el-pop-art-mi-filosofa-de.html>
- 8 AGUIRRE, Jesús María (2014): http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2014167_77-80.pdf; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6031306>
- 9 AGUIRRE, Jesús María (2016): <http://comunicacion.gumilla.org/wp-content/uploads/2017/06/COM2016175.pdf>
- 10 El establecimiento del sonoro y los doblajes traen un problema añadido para los críticos, que no ven las obras en su versión original. Véase por ejemplo: HEININK, J.B. y DIKSON, R.G. (1990): *Cita en Hollywood. Antología de las películas norteamericanas habladas en español*. Bilbao: Ed. Mensajero.
- 11 PÉREZ BOWIE, José Antonio (2008): *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Ed. Universidad de Salamanca.
- 12 ALONSO GARCÍA, Luis (2010): *Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo*. Madrid: Ed. Plaza y Valdés.
- 13 SADOUL, Georges (1972): *Historia del cine mundial*. México: Siglo XXI Editores.
- 14 ALVAREZ DEL REAL, María Eloísa (1990): *Los 333 libros más famosos del mundo*. Panamá: Editorial América. S.A.
- 15 GARCÍA ESCUDERO, José María (1970): *Vamos a hablar de cine*. Ed. Salvat, Estella.
- 16 <http://www.bfi.org.uk/news/50-greatest-films-all-time>
- 17 https://www.senscritique.com/liste/Les_100_meilleures_films_selon_les_cahiers_du_cinema/50268
- 18 <http://www.fotogramas.es/Cinefilia/Las-50-mejores-peliculas-de-la-historia-segun-los-usuarios-de-IMDB>.
- 19 <http://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/100-mejores-peliculas-indies-historia/23935>
- 20 MARTEL, Frédéric (2011): *Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas*. Ed. Taurus.
- 21 AGUIRRE, Jesús María (2012): <http://gumilla.org/critica-cine>
- 22 <http://cochinopop.com/noticias/especiales/peliculas-venezolanas-que-ganaron-festivales-clase-a/>
- 23 ARENAS, G. y PELLEGRINO, F. (2014): *El cine venezolano: entre la condescendencia hacia las películas nacionales y el estándar técnico del espectáculo internacional*. Véase en: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2014167_89-99.pdf
- 24 SUÁREZ, David: lista manuscrita proporcionada por Humberto Valdivieso.
- 25 CORDIDO, Nelson (2012): *Las películas que debe conocer. Tomo 1. La primera mitad del siglo XX*. www.librospeliculas.blogspot.com.
- 26 <http://www.bbc.com/culture/story/20160819-the-21st-century-100-greatest-films>

a) Listado del guionista venezolano David Suárez: 100 filmes clásicos (HASTA EL AÑO 2000 EXCLUIDO)

Nota de entrada de Humberto Valdivieso

Las listas suelen resultar perspectivas apócrifas, discutibles e incluso insolentes. Sin embargo, tenemos necesidad de ellas para ubicarnos en un espacio manejable cuando el mundo, una disciplina o una mitología cultural nos desborda. Precisamos de unas coordenadas mínimas donde se haga posible habitar con seguridad mientras creamos, pensamos y discutimos.

El trabajo intelectual bajo las condiciones contemporáneas ocurre en medio de una realidad en la cual todo conocimiento está en entropía y toda configuración es inestable. Por eso, quienes proponen un orden, por efímero y provisional que sea, nos dejan caminos posibles y orientaciones urgentes. Son, claro está, las huellas de un tercero ausente, el indicio de una presencia que tal vez podemos no llegar a conocer. Pero que está ahí, aun cuando estemos moviéndonos por un rumbo tortuoso. Es algo que nos acompaña en las exploraciones por la vida y que resulta, como en el verso de T. S. Eliot, la presencia misteriosa de una fuerza invisible que siempre camina junto a mí: “But who is that on the other side of you?”

Umberto Eco abre su Web Site con esta idea: “We Like Lists Because We Don’t Want to Die”

y en el caso de David Suárez parece completamente cierto. Yo lo vi dejar este mundo sin querer morir y le escuché, dos o tres días antes de que aquello ocurriese, elaborar una lista de filmes indispensables mientras veíamos Araya de Margot Benacerraf. Inteligente y metódico fue recorriendo de forma analítica su vasta erudición cinematográfica. Relacionó ideas, escuelas y estilos, y llegó a conclusiones tajantes, como era él. Pensé en aquel momento que estaba presenciando una de mis mejores clases, y no me equivocaba. Asimismo, pensé que tenía la fortuna de recibir una información indispensable. Aquello llegaba a mí ese día y no volvería a repetirse. Era obvio que David moriría en cualquier momento y así fue.

Años después me sorprendió, entre documentos académicos y libros que sus hermanas me donaron, esta lista. La escribió David en algún momento y yo la recibí en una cuartilla mecanografiada. Hoy la dejo aquí como un recuerdo de esa tarde del final de una vida, como un homenaje a un gran intelectual y creativo, y como una extensión del pensamiento de su autor quien llegó a las playas de Internet sin poder bañarse en ellas.

David Suárez afirmó muchas veces: “el guionista es un escritor bastardo” y, no obstante, las listas son las más bastardas de las mecánicas intelectuales. Quizá es ahí donde reside su fuerza y la atracción que tienen en nosotros. Son las relaciones nunca reconocidas de años de observación y pensamiento. A través de ellas recorremos el mapa de un conocimiento y una sensibilidad. Y, a la vez, construimos nuestro propio ámbito mirando lo que otro ha mirado, escuchando lo que otro ha escuchado y leyendo la cultura a través de unos ojos que estuvieron antes que los nuestros donde ahora queremos estar.

NOTA BIOGRÁFICA

David Suárez (1955-1995) fue director de programación de la Cinemateca Nacional, profesor de cine y semiótica en prestigiosas instituciones educativas del país, y uno de los más destacados guionistas del cine venezolano. Ganó numerosos premios nacionales e internacionales incluyendo el Premio al Mejor Guión del Festival de Cine de la Habana por la película *Sicario*, el cual rechazó por razones ideológicas.

Su trabajo como guionista lo desarrolló en los siguientes filmes: *De mujer a mujer* de Mauricio Walerstein (1986), *La oveja negra* de Román Chalbaud (1987), *Con el corazón en la mano* de Mauricio Walerstein (1988), *Cuchillos de Fuego* de Román Chalbaud (1990), *Disparen a matar* de Carlos Azpúrua (1991), *Móvil pasional* de Mauricio Walerstein (1994), *Sicario* de José Novoa (1994), *Pandemonium* de Román Chalbaud (1997), *Antes de Morir* de Pablo de la Barra (1999).

<http://encine.escuelanacionaldecine.com.ve/?p=1334>

LOS 100 FILMES CLÁSICOS

- 1 | OCHO Y MEDIO. Federico Fellini
- 2 | LA STRADA. Federico Fellini
- 3 | AMANECER. F. W. Murnau.
- 4 | TOKIO STORY. Yasujiro Ozu.
- 5 | EL INTENDENTE SANSHO. K. Mizoguchi.
- 6 | AMANTES CRUCIFICADOS. K. Mizoguchi.
- 7 | THE ONLY SON. Yasujiro Ozu.
- 8 | AVARICIA. Erich von Stroheim.
- 9 | EL LADRÓN DE BICICLETAS. Vittorio De Sica
- 10 | ROMA, CIUDAD ABIERTA. Roberto Rossellini
- 11 | FRESAS SALVAJES. Ingmar Bergman.
- 12 | PERSONA. Ingmar Bergman.
- 13 | SIN ALIENTO. Jean Luc Godard.
- 14 | LA CARRETA FANTASMA. Victor Sjöström
- 15 | CANDILEJAS. Charles Chaplin
- 16 | TIEMPOS MODERNOS. Charles Chaplin.
- 17 | VIVIR. Akira Kurosawa.
- 18 | LOS SIETE SAMURAI. Akira Kurosawa.
- 19 | DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL SOL. Glauber Rocha.
- 20 | EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI. Robert Wiene.
- 21 | METROPOLIS. Fritz Lang.
- 22 | EL CIUDADANO KANE. Orson Welles.
- 23 | LOS MAGNÍFICOS AMBERSONS. Orson Welles.
- 24 | LA NOCHE DEL CAZADOR. Charles Laughton.
- 25 | LA AVENTURA. Michelangelo Antonioni.
- 26 | LAS REGLAS DEL JUEGO. Jean Renoir.
- 27 | MUELLE DE BRUMAS. Marcel Carné.
- 28 | LA ATALANTE. Jean Vigo.
- 29 | LES ENFANTS DU PARADISE. Marcel Carné.
- 30 | FREAKS. Tod Browning.
- 31 | ROCCO Y SUS HERMANOS. Luchino Visconti.
- 32 | EL GATO PARDO. Luchino Visconti.
- 33 | THE INFORMER. John Ford.
- 34 | VIÑAS DE IRA. John Ford.
- 35 | ANDREI RUBLIOV. Andrei Tarkovsky.
- 36 | PATH OF GLORY. Stanley Kubrick.
- 37 | LA EDAD DE ORO. Luis Buñuel.
- 38 | LOS OLVIDADOS. Luis Buñuel.
- 39 | LOS 400 GOLPES. François Truffaut.
- 40 | JULES ET JIM. François Truffaut.
- 41 | EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN. David Wark Griffith.
- 42 | OCTUBRE. Sergei M. Eisenstein.
- 43 | EL ACORAZADO POTEMKIN. Sergei M. Eisenstein.
- 44 | LA TIERRA. Alexander Dovzhenko.
- 45 | IT'S A WONDERFUL LIFE. Frank Capra.
- 46 | SUNSET BOULEVARD. Billy Wilder.
- 47 | EL SIRVIENTE. Joseph Losey.
- 48 | CANTANDO BAJO LA LLUVIA. Gene Kelly y Stanley Donen.
- 49 | HITLER UN FILM DE ALEMANIA. Hans Jürgen Syberberg.
- 50 | ACCATONE. Pier Paolo Pasolini.
- 51 | ALEMANIA AÑO CERO. Roberto Rossellini.
- 52 | CENIZAS Y DIAMANTES. Andrzej Wajda.
- 53 | LA PASAJERA. Andrzej Munk.
- 54 | EL CONFORMISTA. Bernardo Bertolucci.
- 55 | PSICOSIS. Alfred Hitchcock.
- 56 | EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO. Alfred Hitchcock.
- 57 | HIROSHIMA MON AMOUR. Alain Resnais.
- 58 | JUANA DE ARCO. Carl Theodor Dreyer.
- 59 | UN CONDENADO A MUERTE SE ESCAPA. Robert Bresson.
- 60 | EL ÚLTIMO HOMBRE. F. W. Murnau.
- 61 | EL VIAJE DE LOS COMEDIANTES (O TIASSOS).
Theo Angelopoulos.
- 62 | UN TRANVIA LLAMADO DESEO. Elia Kazan.
- 63 | EN EL CURSO DEL TIEMPO. Wim Wenders.
- 64 | EL DEMONIO Y LA CARNE. Clarence Brown.
- 65 | LA CAIDA DE SAN PETERSBURGO. Vsevolod Pudovkin.
- 66 | EL MAQUINISTA DE LA GENERAL. Buster Keaton.
- 67 | TO BE OR NOT TO BE. Ernst Ludwig.
- 68 | DRACULA. James Whale.
- 69 | FRANKENSTEIN. James Whale.
- 70 | CAT PEOPLE. Jacques Tourneur.
- 71 | GILDA. King Vidor.
- 72 | ALELUYAS LAS COLINAS. Hermanos Molras.
- 73 | EL ANGEL AZUL. Josef von Sternberg.
- 74 | M, EL VAMPIRO. Fritz Lang.
- 75 | RIFI. Jules Dassin.
- 76 | LOS PUÑOS EN LOS BOLSILLOS. Marco Bellocchio.
- 77 | MALASANGRE. Leos Carax.
- 78 | PATHER PANCHALI. Satyajit Ray.
- 79 | EL GOLEM. Paul Wegener.
- 80 | LAURA. Otto Preminger.
- 81 | LOLA MONTES. Max Ophüls.
- 82 | PIERROT LE FOU. Jean Luc Godard
- 83 | CASABLANCA. Michael Curtiz.
- 84 | EL TERCER HOMBRE. Carol Reed.
- 85 | NAPOLEÓN. Abel Gance.
- 86 | UNA NOCHE EN LA OPERA. Sam Wood con los hermanos Marx.
- 87 | EL MAGO DE OZ. George Cuckor.
- 88 | EXTRAÑOS EN EL PARAISO. Jim Jarmusch.
- 89 | EL TORO SALVAJE. Martin Scorsese.
- 90 | BERLÍN ALEXANDERPLATZ. Rainer Werner Fassbinder.
- 91 | MEPHISTO. István Szabó.
- 92 | JFK. Oliver Stone.
- 93 | GRITOS Y SUSURROS. Ingmar Bergman.
- 94 | NOS AMAMOS TANTO. Ettore Scola.
- 95 | ESCENAS DE CAZA EN LA BAJA BAVIERA. Peter Fleischmann.
- 96 | APOCALYPSE NOW. Francis Ford Coppola.
- 97 | SCARFACE. Howard Hawks.
- 98 | LA CONDICIÓN HUMANA. Masaki Kobayashi.
- 99 | RAN. Akira Kurosawa.
- 100 | EL TESORO DE SIERRA MADRE. John Huston.

b) Listado del escritor venezolano Nelson Cordido Las cien mejores películas que debe “conocer” (HASTA EL 2009)

La lista original incluye 250 películas y puede continuar creciendo pero para efectos de facilitar la comparación con las otras listas en base a 100 que verán en las siguientes tablas, hubo que reducirla a 100 películas y clasificarlas de 1 a 100

#	PUNTAJE	PELÍCULA
1	10,0	El Padrino (1972)
2	10,0	Casablanca (1942)
3	10,0	El padrino II (1974)
4	9,9	Lo que el viento se llevó (1939)
5	9,8	Cinema Paradiso (1988)
6	9,7	2001: una odisea del espacio (1968)
7	9,7	El secreto de sus ojos (2009)
8	9,5	El graduado (1967)
9	9,3	Dogville (2003)
10	9,0	Trainspotting (1996)
11	9,0	Cadena perpetua (1994)
12	9,0	La lista de Schindler (1993)
13	9,0	Requiem por un sueño (2000)
14	8,9	La vida es bella (1997)
15	8,9	El camino de los sueños (2001)
16	8,8	Ciudadano Kane (1941)
17	8,8	La ventana indiscreta (1954)
18	8,8	Psicosis (1960)
19	8,7	Memento (2000)
20	8,7	Lunas de hiel (1992)
21	8,7	Irreversible (2002)
22	8,6	Matrix (1999)
23	8,6	El resplandor (1980)
24	8,5	Chinatown (1974)
25	8,5	American history X (1998)
26	8,5	Cenizas del paraíso (1997)
27	8,4	La caída (2004)
28	8,4	La naranja mecánica (1971)
29	8,3	Sospechosos habituales (1995)
30	8,3	La vida de los otros (2006)
31	8,3	Amores perros (2000)
32	8,2	Rosaura a las diez (1958)
33	8,1	El cartero (1994)
34	8,1	El laberinto del fauno (2006)
35	8,0	La provocación (Match Point) (2005)
36	8,0	Tiempos violentos (Pulp Fiction) (1994)
37	8,0	El acorazado Potemkin (1925)
38	8,0	Cabaret (1972)
39	8,0	Eva al desnudo (1950)
40	7,9	Los siete pecados capitales (1995)
41	7,9	Qué bello es vivir (1946)
42	7,8	El silencio de los inocentes (1991)
43	7,8	Amelie (2001)
44	7,8	Taxi Driver (1976)
45	7,7	Belleza Americana (1999)
46	7,7	Metrópolis (1927)
47	7,7	El profesional (1994)
48	7,6	El submarino (1981)
49	7,6	Cantando bajo la lluvia (1953)
50	7,6	Vidas cruzadas (Crash) (2004)

#	PUNTAJE	PELÍCULA
51	7,6	Manhattan (1979)
52	7,5	Los cuatrocientos golpes (1959)
53	7,4	Forrest Gump (1994)
54	7,4	La soga (1948)
55	7,4	Brazil (1985)
56	7,4	Érase una vez en América (1984)
57	7,3	La rosa blanca (2005)
58	7,3	Atrapado sin salida (1975)
59	7,3	Invasiones Bárbaras (2003)
60	7,3	Abre los ojos (Open Your Eyes) (1997)
61	7,3	Hannah y sus hermanas (1986)
62	7,3	El quimérico inquilino (1976)
63	7,2	Babel (2006)
64	7,2	La tregua (1974)
65	7,1	El tambor de Hojalata (1979)
66	7,1	Juego mortal (1972)
67	7,1	París, Texas (1984)
68	7,0	El pianista (2002)
69	7,0	Delicatessen (1991)
70	7,0	Rashomon (1950)
71	7,0	El tercer hombre (1949)
72	7,0	El club de la pelea (1999)
73	7,0	El crepúsculo de los dioses (1950)
74	7,0	Senderos de gloria (1957)
75	7,0	La celebración (1998)
76	7,0	El apartamento (1960)
77	7,0	Blade Runner (1982)
78	7,0	Quién quiere ser millonario (2008)
79	6,9	Doce hombres sin piedad (1957)
80	6,9	El verdugo (1963)
81	6,8	M, El vampiro de Dusseldorf (1931)
82	6,8	Alien (1979)
83	6,8	Rififi (1955)
84	6,7	El halcón maltés (1941)
85	6,7	Oldboy (2003)
86	6,6	El ángel exterminador (1962)
87	6,5	Viaje a la Luna (1902)
88	6,5	Las noches de Cabiria (1957)
89	6,5	Los mejores años de nuestras vidas (1946)
90	6,4	Ladrón de bicicletas (1948)
91	6,4	El matrimonio de María Braun (1979)
92	6,4	Al final de la escapada (1960)
93	6,3	Casino Royal (2006)
94	6,3	Una jornada particular (1977)
95	6,2	Un hombre y una mujer (1966)
96	6,2	Cría cuervos (1976)
97	6,1	Fantasia (1940)
98	6,1	Pesadilla antes de Navidad (1993)
99	6,1	El dependiente (1969)
100	6,1	Araya (1959)

c) Listado de las cien mejores películas del siglo XXI según los críticos

La BBC Culture ha publicado una selección de las cien mejores películas del siglo XXI, después de consultar a 177 críticos de cine de todo el mundo. (publicamos solamente las cincuenta primeras):

- 1 | 'Mulholland Drive' (David Lynch, 2001)
- 2 | 'Deseando amar' (In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2000)
- 3 | 'Pozos de ambición' (There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, 2007)
- 4 | 'El viaje de Chihiro' (Spirited Away, Hayao Miyazaki, 2001)
- 5 | 'Boyhood' (Momentos de una vida) (Richard Linklater, 2014)
- 6 | '¡Olvídate de mí!' (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004)
- 7 | 'El árbol de la vida' (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011)
- 8 | 'Yi Yi' (Edward Yang, 2000)
- 9 | 'Nader y Simin, una separación' (A Separation, Asghar Farhadi, 2011)
- 10 | 'No es país para viejos' (No Country for Old Men, Joel & Ethan Coen, 2007)
- 11 | 'A propósito de Llewyn Davis' (Inside Llewyn Davis, Joel & Ethan Coen, 2013)
- 12 | 'Zodiac' (David Fincher, 2007)
- 13 | 'Hijos de los hombres' (Children of Men, Alfonso Cuarón, 2006)
- 14 | 'The Act of Killing' (Joshua Oppenheimer, 2012)
- 15 | '4 meses, 3 semanas y 2 días' (4 Months, 3 Weeks and 2 Days, Cristian Mungiu, 2007)
- 16 | 'Holy Motors' (Leos Carax, 2012)
- 17 | 'El laberinto del fauno' (Pan's Labyrinth, Guillermo Del Toro, 2006)
- 18 | 'La cinta blanca' (The White Ribbon, Michael Haneke, 2009)
- 19 | 'Mad Max: Furia en la carretera' (Mad Max: Fury Road, George Miller, 2015)
- 20 | 'Synecdoche, New York' (Charlie Kaufman, 2008)
- 21 | 'El Gran Hotel Budapest' (The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014)
- 22 | 'Lost in Translation' (Sofia Coppola, 2003)
- 23 | 'Caché (Escondido)' (Michael Haneke, 2005)
- 24 | 'The Master' (Paul Thomas Anderson, 2012)
- 25 | 'Memento' (Christopher Nolan, 2000)
- 26 | 'La última noche' (25th Hour, Spike Lee, 2002)
- 27 | 'La red social' (The Social Network, David Fincher, 2010)
- 28 | 'Hable con ella' (Pedro Almodóvar, 2002)
- 29 | 'WALL·E' (Andrew Stanton, 2008)
- 30 | 'Oldboy' (Park Chan-wook, 2003)
- 31 | 'Margaret' (Kenneth Lonergan, 2011)
- 32 | 'La vida de los otros' (The Lives of Others, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)
- 33 | 'El caballero oscuro' (The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008)
- 34 | 'El hijo de Saúl' (Son of Saul, Laszlo Nemes, 2015)
- 35 | 'Tigre y dragón' (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee, 2000)
- 36 | 'Timbuktu' (Abderrahmane Sissako, 2014)
- 37 | 'Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas' (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Apichatpong Weerasethakul, 2010)
- 38 | 'Ciudad de Dios' (City of God, Fernando Meirelles and Kátia Lund, 2002)
- 39 | 'El nuevo mundo' (The New World, Terrence Malick, 2005)
- 40 | 'Brokeback Mountain' (Ang Lee, 2005)
- 41 | 'Del revés' (Inside Out, Pete Docter, 2015)
- 42 | 'Amor' (Amour, Michael Haneke, 2012)
- 43 | 'Melancolía' (Melancholia, Lars von Trier, 2011)
- 44 | '12 años de esclavitud' (12 Years a Slave, Steve McQueen, 2013)
- 45 | 'La vida de Adèle' (Blue Is the Warmest Color, Abdellatif Kechiche, 2013)
- 46 | 'Copia certificada' (Certified Copy, Abbas Kiarostami, 2010)
- 47 | 'Leviatán' (Leviathan, Andrey Zvyagintsev, 2014)
- 48 | 'Brooklyn' (John Crowley, 2015)
- 49 | 'Adiós al lenguaje' (Goodbye to Language, Jean-Luc Godard, 2014)
- 50 | 'The Assassin' (Hou Hsiao-hsien, 2015)