

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Artes

El Estilo Cinematográfico de John Carpenter

Que como parte de los requisitos para
obtener el Grado de:

Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura
Visual

Presenta:
David Villanueva Díaz

Dirigido por:
Dr. Luis Javier Raúl Obregón Herrin

Querétaro, Qro a 27 de marzo de 2025

La presente obra está bajo la licencia:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciatario no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

 Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciatario.

 NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

 SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas](#) que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una [excepción o limitación](#) aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como [publicidad, privacidad, o derechos morales](#) pueden limitar la forma en que utilice el material.

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Artes

Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual

El estilo cinematográfico de John Carpenter

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de

Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual

Presenta:
David Villanueva Díaz

Dirigido por:
Dr. Luis Javier Raúl Obregón Herrin

Dr. Luis Javier Raúl Obregón Herrin
Presidente
Dr. Benito Cañada Rangel
Secretario
Dra. Pamela Soledad Jiménez Draguicevic
Vocal
Dra. Ana Cristina Medellín Gómez
Suplente
Mtro. David Daniel Chávez Kuri
Suplente

Centro Universitario, Querétaro, Qro.
Fecha de aprobación por el Consejo Universitario
27 de marzo de 2025
México

Resumen

Si existe alguien que define el concepto de independiente dentro de la historia del cine, ese alguien es John Carpenter, hijo de un Dr. en música y una madre aficionada al cine, John fue adquiriendo interés por el llamado séptimo arte desde temprana edad. Siendo un niño todavía realizaba sus primeras grabaciones, pasaba el tiempo y el gusto por el cine iba creciendo cada vez más en su persona, en este medio había encontrado un punto de convergencia para sus principales pasiones, la música, la cinematografía, la ciencia ficción y los cómics. Admirador del cine “Western” de los años 50’s en especial de las películas de John Ford y Howard Hawks, eran una influencia que acrecentaban sus deseos de realizar sus propias películas. Su oportunidad llegaría a mediados de la década de los 70’s en la que filmaría sus primeros 3 largometrajes entre 1974 y 1978, fiel a sus ideales y con la convicción de tener libertad creativa, fue una de las razones principales por las cuales trabajaría durante casi toda su carrera con bajos presupuestos y lo que ello implicaba, tiempos limitados para grabar, actores de poco renombre en el medio, poca publicidad, no contar con alguna orquesta para musicalizar sus películas, sacrificar los efectos especiales, etcétera. Esto no detuvo a John en su anhelo de ser director de cine, aunque muchas veces menospreciado, trabajando generalmente desde su trinchera en el denominado cine de serie B, ignorado por las salas de cine que no querían proyectar sus películas, con el tiempo se fue haciendo de un nombre dentro de la industria cinematográfica como director y también como compositor de bandas sonoras. Así pasó de ser un director menospreciado e incómodo para muchos por su crítica social presente en sus películas a un director de culto. Así desarrolló su carrera John Carpenter, un hombre que estaba convencido que con grandes o bajos presupuestos lo más importante en el cine es saber contar bien una historia.

Palabras clave: John Carpenter, cine, banda sonora, género cinematográfico, director de cine.

Abstract

If there is anyone who defines the concept of independent in cinema history, this is John Carpenter, the son of a doctor in music and a mother who loves movies. From an early age, John acquired an interest in seventh art. As a child, he still carried out his first records, the time went by and his taste for the cinema grew, he found a point of convergence in cinema for his main passions: music, cinematography, science fiction, and comics. He admired the "Western" cinema of the '50s, especially the movies of John Ford and Howard Hawks; they were an influence that increased his wishes to make his movies. His chance arrived in the middle of the '70s when he recorded his three first feature films between 1974 and 1978. Faithful in his ideas and the conviction to have creative freedom were some of the reasons why he worked hard during almost all his career on a low budget and what it implies, limited time to record, actors with a little reputation in the industry, little publicity, not to have some orchestra to the musicalization of his films, sacrificed the special effects, etc. These did not stop John from his desire to be a film director. Although he was often underestimated, generally working from his trench in B movies, ignored by movie theatres that did not want to screen his films, over time, his reputation gradually grew in the film industry as a director and as a composer of soundtracks. Thus, he went from being an underestimated and uncomfortable director for many due to his social criticism of his films to a cult director. This is how John Carpenter developed his career, a man convinced that with a big or low budget, the most important thing in cinema is knowing how to tell a story well.

Keywords: John Carpenter, cine, soundtrack, film genre, film director.

Dedicatoria

A mi hermano: Mario Alberto Villanueva Díaz. (1983-2021)

Agradecimientos

A la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Artes por brindarme un espacio ideal para el aprendizaje y el crecimiento dentro de mi profesión. A mis maestros y compañeros que siempre me brindaron su apoyo y amistad incondicionalmente, tal vez más de lo que merecía. A mi familia y amigos de toda la vida por mantenerme de pie en las situaciones más adversas. A los que dedicaron su valioso tiempo en leer el presente trabajo. A todos ustedes mi agradecimiento eterno.

Índice

Resumen.....	iii
Abstract.....	iv
Dedicatoria	v
Agradecimientos.....	vi
Índice de Figuras.....	ix
Introducción.....	xi
1. El Cine, una Revisión Panorámica.....	14
Delimitando el Cine.....	25
John Carpenter, un Desconocido en Casa	29
2. John Carpenter, el Hombre que Vino desde el Espacio.....	31
La Música en la Obra de John Carpenter	49
3. Del Western al Cine de Terror	54
Género Fantástico	54
Cine de Ciencia Ficción	57
Cine Western.....	59
Cine de Terror Moderno	62
4. Dark Star.....	65
Música en: Dark Star	72
5. Asalto a la Comisaría del Distrito 13	75
Música en: Asalto a la Comisaría del Distrito 13.....	84
6. Halloween	86
Música en: Halloween.....	101

Conclusiones Sobre el Estilo Cinematográfico de John Carpenter	104
Referencias	106

Índice de Figuras

Figura 1 “Macario” y la Muerte.....	18
Figura 2 “Antonious Block”, Jugando Ajedrez con la Muerte.....	19
Figura 3 “E.T.” Disfrazado	23
Figura 4 “La Cosa” al Cambiar la Apariencia que Tenía en Forma de Perro.....	24
Figura 5 Asesinato de “Marion Crane” en “Psicosis”	28
Figura 6 “The Coupe de Villes”.....	32
Figura 7 Detrás de Cámaras de “Halloween” 1978.....	34
Figura 8 Johnny Crawford Interpretando a “Bronco Billy”	36
Figura 9 Póster Promocional de “The Fog”	38
Figura 10 “Michael Myers” Encuentra a “Laurie” Escondida en el Armario.....	39
Figura 11 “Michael Myers” Acechando a sus Víctimas durante el Día.....	40
Figura 12 “Michael Myers” Disfrazado de Fantasma	41
Figura 13 “Ethan Bishop” y la Secretaria “Leigh” en Penumbra Dentro de la Comisaría.....	42
Figura 14 “Napoleon Wilson” Junto a la Secretaria “Leigh”	43
Figura 15 Portada Tentativa del Disco: “Lost Themes Vol. 4: Noir”	44
Figura 16 Mensajes “Ocultos” en la Película “Están Vivos”	47
Figura 17 Póster de la Película “Río Bravo”	49
Figura 18 “Mia Wallace” y “Vincent Vega” Bailando en “Pulp Fiction”.....	51
Figura 19 Personajes Principales de “El Mago de Oz” Contemplando “La Ciudad Esmeralda”.....	55
Figura 20 Fantasmas que se Ocultan Dentro de “La Niebla”.....	56
Figura 21 “John Nada” Descubre que con las Gafas Puede Ver una Realidad Alterada.....	58
Figura 22 La Forma en que Ve al Mundo “John Nada” con las Gafas.....	59
Figura 23 Duelo Final en la Película “El Bueno el Malo y el Feo”.....	60
Figura 24 “Napoleon Wilson” Ayudando a Defender la Comisaría del Distrito 13	61
Figura 25 “Laurie Strode” Huyendo de “Michael Myers” sin Alertar su Presencia	64
Figura 26 Tripulación de la Nave Espacial “Dark Star”.....	67

Figura 27 Cuarto de Descanso Dentro de la Nave Espacial “Drark Star”	69
Figura 28 Mascota Alienígena a Bordo de la Nave "Dark Star".....	70
Figura 29 El Sargento “Pinback” Descansando en una Parte de la “Dark Star”....	71
Figura 30 Niña es Asesinada de un Disparo por Parte del Grupo de Pandilleros	76
Figura 31 El Grupo de Pandilleros Amenaza a un Vendedor de Helados	77
Figura 32 Miembros de la Pandilla se Acercan a la Comisaría 13 Entre la Oscuridad.....	80
Figura 33 Grupo de Pandilleros que Busca Venganza por sus Compañeros Asesinados.....	81
Figura 34 Pandillero Apuntando desde su Auto a Transeúntes al Azar.....	82
Figura 35 Póster Promocional de la Película “Halloween”.....	87
Figura 36 “Michael Myers” Persiguiendo a “Laurie” por la Casa.....	89
Figura 37 Vista Subjetiva Dentro de la Máscara que usa “Michael Myers” de Niño	92
Figura 38 Michael Myers” de Niño Después de Asesinar a su Hermana Mayor....	93
Figura 39 “Laurie”, “Annie” y “Lynda” Caminando por las Calles del Ficticio “Haddonfield”	95
Figura 40 “Michael Myers” se Levanta Después que “Laurie” Cree Haberlo Asesinado	97
Figura 41 Michael Myers” Acosando Desde el Patio Trasero a “Laurie”	99
Figura 42 Michael Myers” Después de Recibir un Disparo y Caer Desde el Segundo Piso	100
Figura 43 Michael Myers” Desaparece del Lugar apenas Instantes Después de Aparentemente Haber Sido Asesinado.....	101

Introducción

En las diferentes expresiones artísticas está presente, en varios casos, el sello particular que deja impreso el creador en su obra, al menos muchos artistas buscan esa finalidad en su quehacer artístico: que su nombre sea ligado a su obra al haber alcanzado un estilo particular en su lenguaje dentro del arte. Lograr un renombre de tal magnitud no es cosa sencilla, músicos como John Coltrane o Miles Davis, lograron crear un estilo propio dentro del jazz como compositores e instrumentistas, de ahí el uso de la ya popular frase de que el músico “ha encontrado su sonido”, que con el paso del tiempo se convierte en un sello particular, un estilo propio del músico.

Lo mismo sucede en otro tipo de expresiones dentro del arte como en la pintura, la literatura, por ejemplo, lo que ocurrió con las vanguardias y los ismos, en las que un estilo con determinado contenido, por lo general justificados dentro de un manifiesto, puede convertirse en un movimiento o en una doctrina. No queda duda de que es difícil llegar a crear un estilo propio en la música, en la literatura, en la pintura; sin embargo, han surgido diferentes exponentes que han sobresalido en diferentes disciplinas, los casos ya citados como Miles Davis y John Coltrane en el jazz, en la pintura, artistas como Edward Hopper, Salvador Dalí o Claude Monet, dieron grandes aportaciones desde su estilo característico.

Dentro del cine trabajo ocurre algo parecido al momento de la creación de un estilo propio, la diferencia radica en que, dentro de una producción cinematográfica, intervienen diferentes artistas como fotógrafos, compositores, directores, actores, escritores -guionistas y varios más, cuyo trabajo se complementa para obtener lo que sería la filmación definitiva. No obstante, el buen o mal resultado, los premios, reconocimientos y las críticas buenas o malas, al final recaen en la figura del director cinematográfico, pues es el encargado de orquestar a todo su grupo de producción. Al igual que en otras artes, existen aquellos directores que sobresalen, otros que tienen algunas producciones exitosas, o los que no llegan a tener el éxito esperado, que no logran dejar una huella en el cine.

La lista de directores consagrados sin duda es grande, nombres como Francis Ford Coppola, John Ford, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Charles Chaplin, Clint Eastwood, Stanley Kubrick, Tim Burton, Quentin Tarantino, Sergio Leone, Martin Scorsese, son algunos ejemplos de quienes lograron en diferente medida crear un estilo propio en sus filmaciones. Lo mismo se plantea de John Carpenter y su obra, lo que se analizará dentro de la presente investigación, pues a pesar de tener un reconocimiento posiblemente tardío, su nombre es un referente para nuevos cineastas al igual que su obra que ha influenciado a otros directores importantes como puede ser Wes Craven.

Al ser un trabajo interdisciplinario, muchas veces la creación de un estilo cinematográfico depende de más de una persona aparte del director, puede ser una mancuerna formada con un compositor, una actriz o un actor. El caso particular de John Carpenter se debe a las múltiples funciones que desempeñaba dentro del rodaje de sus películas pues aparte de ser director, llegó a ser guionista, compositor de las bandas sonoras, productor, editor. Esto debido en varias ocasiones al escaso presupuesto con el que contaba para la realización de las películas y así poder racionar los gastos en la producción, todo esto posiblemente sea una de las razones por las que fue creando un estilo propio mientras iba avanzando su carrera como profesional.

Para tratar de comprobar esta situación y con el objetivo de tener un mejor panorama sobre la forma y estilo de hacer cine de John Carpenter, lo más pertinente en cada uno de los capítulos es realizar un análisis por separado de los principales elementos que influyen en su carrera cinematográfica, como plantear una idea general de los géneros cinematográficos, su vida personal, sus principales influencias tanto directores como películas, los principales géneros cinematográficos en los que ha trabajado o con los que se le relaciona así como la opinión de los principales actores y actrices con los que ha trabajado y de su equipo de producción como guionistas, editores o críticos de cine y así tener una visión más

amplia tanto de John Carpenter el director de cine, como de la persona común y corriente.

Una vez realizado dicho análisis aplicarlo dentro de su obra, principalmente en los tres primeros largometrajes que realizó, “Dark Star” (1974), “Asalto a la comisaría del distrito 13” (1976) y “Halloween” (1978), ya que cada uno de ellos manejan temáticas diferentes, por ende, tienen sus características específicas que al final se ven reflejadas a lo largo de su filmografía y que marcarían ese estilo en él. Por supuesto sin olvidar otra de sus grandes aportaciones en el cine que fueron sus composiciones musicales para la mayoría de sus películas.

1. El Cine, una Revisión Panorámica

Parece pertinente que antes de entrar a la temática central, que trata de “El estilo cinematográfico de John Carpenter”, se deba analizar a grandes rasgos sobre lo que es el cine, sus géneros y estilos, así como dar una breve explicación, a manera de justificación, sobre cómo se toma la decisión para la elección del tema que va sobre el trabajo de Carpenter, en específico de sus primeros 3 largometrajes.

Dentro de este orden de ideas, cabe resaltar que existen diferentes definiciones sobre lo que es el cine, por ello lo más oportuno es dar una definición etimológica de concepto, aunque muchas de las definiciones coloquiales también son válidas:

Primeramente, cine es la abreviatura de cinematografía, y éste remontándose como neologismo en el francés *cinématographie* a partir de los elementos del griego: *kínēma* que refiere a la idea del movimiento, asociado al verbo *kinein*, en este caso por mover, y, por otra parte, *graphein*, para referirse a la tarea del grabado, aplicable cualquier ámbito y medio. La proyección de fotogramas de manera sucesiva con la intención de crear y replicar la vida en movimiento constituye la esencia de este arte. (Veschi, 2019)

Cabe resaltar que la aparición de la fotografía había representado por sí sola un gran avance en el arte, llegó para revolucionar con el paso del tiempo aquello relacionado con la cultura y las artes visuales, la fotografía sigue en constante evolución, es de sorprender todas las novedades que día a día se dan en este ámbito, como la creación constante de nuevos dispositivo con mejor resolución de imagen, una mejor iluminación o efectos que el modelo anterior inmediato, es decir, sigue mostrando grandes avances en pleno siglo XXI aun cuando a veces pareciera que ha llegado a sus límites, uno de los más importantes, fue cuando se encontró la manera de poner en movimiento estas imágenes, pocos podían imaginar los alcances que tendría esta naciente propuesta dentro del arte, desde finales del siglo

XIX hasta la actualidad, hay que recordar que precisamente fue en los últimos años del siglo XIX que empezaron los primeros experimentos y trabajos en el cine.

Tomando en cuenta estos datos, es necesario recalcar que el cine es un arte relativamente nuevo si se compara con las otras expresiones artísticas, aunque tenga aproximadamente 125 años desde su aparición, sigue siendo un arte joven si se considera lo siguiente:

Por la proximidad de sus orígenes el cine tiene a diferencia de las artes tradicionales, una partida de nacimiento que no es muy bien conocida.

Hay entre los pioneros quienes aún viven y de los restantes poseemos retratos, documentos, testimonios y declaraciones de primera mano. A diferencia de lo que sucede con la pintura, la música o la arquitectura, el cine no tiene detrás suyo siglos de tenebrosa prehistoria. El cine es un arte de nuestro siglo. (Gubern, 2016, p. 9)

El cine, es una expresión artística reciente, por el tiempo que lleva de existencia, no obstante, ha avanzado a pasos agigantados considerando los elementos y recursos cinematográficos que se han ido integrando como parte de la cinematografía y los que siguen sumándose, el sonido, el color, los efectos especiales, el maquillaje, la escenografía, el vestuario, la fotografía. Además, el cine es al mismo tiempo un arte y un proceso técnico que permite a los creadores mostrar al espectador una parte del mundo y contar una historia de una manera dinámica. En la cinematografía los creadores se enfocan en aprender a manipular técnicamente instrumentos como una cámara, un micrófono, las luces, que son algunos ejemplos de los elementos cinematográficos “básicos”, y los nuevos recursos que se van añadiendo, por ejemplo, los materiales cada vez más sofisticados para la creación de maquillaje, el uso de ordenadores para realizar los efectos especiales, los drones para lograr mejores tomas aéreas con costos de producción menores en comparación con el uso de grúas o inclusive de helicópteros por ejemplo y todavía no se sabe los alcances que puede tener la IA, en pro del cine.

De esta manera cine puede ser definido también como un encuentro entre la máquina y el arte, por ejemplo, la cámara, el dispositivo fundamental para poder realizarlo, ya que no es una exageración aseverar, que es el objeto con la mejor resolución óptica tanto en imagen como en secuencias con movimiento, es decir en video, además, sigue teniendo grandes desarrollos en sus mecanismos día a día mejorando la calidad de resolución de imagen, los efectos visuales, la velocidad, el video que captura, ya que, en esta competencia comercial, cada dispositivo que sale al mercado no puede quedarse rezagado, por lo que su desarrollo es continuo.

Estos y otros avances tecnológicos que son aprovechados por el bien del arte y/o con fines artísticos se han convertido en una herramienta importante y un gran medio para el avance, el desarrollo y la creación artística. No se puede negar el crecimiento que se ha presentado dentro de la creación cinematográfica, es por ello que los fabricantes de las cámaras y sus aditamentos tenían la necesidad de presentar mejoras y darle al cineasta una gran gama de posibilidades a la hora de grabar. Dicho desarrollo tecnológico también se ha presentado en diferentes dispositivos de otras disciplinas o en la vida cotidiana, como los medios de comunicación con la radio, la televisión, el internet y gracias a ello el acceso a un mundo que hace no mucho tiempo sería inimaginable, por ejemplo, la apreciación del arte, ahora es más equitativa y accesible para los espectadores y los creadores artísticos, se puede decir que se han acortado distancias y que hoy se está sólo un “clic” para poder acceder desde un ordenador a ciertas obras pictóricas, arquitectónicas, fotográficas, musicales, literarias, o cinematográficas, claro, guardando las respectivas dimensiones de poder presenciar alguna de ellas en directo y también del uso que cada consumidor haga de estas herramientas.

Hay que considerar que estos avances no son exclusivos de la cinematografía, por ejemplo, la invención de la imprenta de Gutenberg fue un suceso que vino a revolucionar la distribución y reproducción de la literatura o la información por medio de la palabra escrita, inventos como la radio, los LP's, los cassettes, los discos, las plataformas digitales han aportado al consumo, distribución

y producción en la música, por otro lado, la cámara, los formatos de grabación y reproducción como el VHS, el DVD, el Bluray, las plataformas de streaming, los teléfonos celulares, la televisión, las computadoras, el internet, han ayudado a un acercamiento más equitativo para el público a la cultura visual y audiovisual, es así como se puede concluir, que la fotografía y el cine forman una gran mancuerna donde se han conectado de la mejor manera, la expresión artística, la tecnología y el uso de la “máquina”. Con estos dispositivos utilizados para mejorar la creación del cine, sumado a los avances que han tenido en un lapso de tiempo relativamente corto, la pericia de los artistas para manejarlos de diferentes maneras, la exploración y experimentación y la suma de diferentes expresiones artísticas, después de todo es difícil encontrar alguna otra forma de arte que no pueda encajar dentro del cine, han permitido la creación de múltiples géneros y estilos cinematográficos.

Gracias a ello, las personas en Francia a finales del siglo XIX, fueron testigos de cómo los hermanos Lumière lograron “meter” un tren a una sala de proyección en su cinta “La llegada del tren”, Robert Zemeckis llevó al espectador a poder viajar a través del tiempo con las películas de “Volver al futuro” Sergio Leone y su “Trilogía del dólar” trasladaba al público al viejo oeste lleno de bandidos, cazarrecompensas, mucha pólvora y disparos al por mayor, Steven Spielberg y compañía en su película “E.T.” compartieron cómo luce desde su perspectiva un extraterrestre, algo que también hizo John Carpenter en “La cosa” de una manera completamente diferente, Tobe Hoper hasta la fecha con su obra “Masacre de Texas”, sigue manteniendo al borde de la butaca a un público totalmente angustiado y asustado, Stanley Kubrick en “El Resplandor” plasma a su manera como una soledad en extremo puede llevar a un ser humano a la locura, la paranoia, o la esquizofrenia, Roberto Gavaldón en su película “Macario” dándole una representación a la muerte en 1960, algo que tres años atrás también había realizado el director Ingmar Bergman en la película “El séptimo sello” de 1957.

Figura 1

“Macario” y la Muerte

Nota. La escena muestra la interpretación de cómo luce la muerte desde la perspectiva del director Roberto Gavaldón en la película “Macario”, la retrata como una persona de campo, con un jorongo negro, un sombrero de paja que con la sombra oculta sus ojos y casi toda expresión facial. Tomado de (Gavaldón, 1960 min. 32:15)

Figura 2

“Antonious Block”, Jugando Ajedrez con la Muerte

Nota. En esta escena se observa al personaje Antonious Block de la película “El séptimo sello” de Ignmar Bergman, desafiando en una partida de ajedrez a la muerte, en este caso representada por un hombre de rasgos nórdicos vestido completamente de negro. Tomado de (Bergman, 1957, minuto 05:20)

Evidentemente la lista con este tipo de ejemplos cinematográficos sería casi interminable, las temáticas, los estilos, los géneros son muy diversos y parece no tener límites, por mencionar algunos, dentro de la baraja cinematográfica se encuentran géneros que van desde el cine “Mudo”, el cine de “Terror”, “Suspensión”, “Comedia”, “Western”, “Biográfico”, “Histórico”, “Ciencia ficción”, “Independiente”, “de Culto”, “Animación”, “de Autor”, “Bélico”, “Documental”, “Misterio”, “Romance”, “Acción”, “Fantasía”, “Policiaca” recordando también que hay casos en los cuales existen diferentes subgéneros dentro de un género o estilo, como la “Comedia romántica”, “Terror psicológico”, “Drama romántico”, “Comedia policiaca”. Ahora bien, estos géneros y subgéneros, crecen de manera exponencial si se considera que cada uno de ellos es distinto dependiendo de la manera en que es abordado

por el director, o el lugar geográfico donde se realice la película o cortometraje, la época, los factores culturales, la historia, usos y costumbres, de cada región. Por ejemplo, el cine realizado en Japón, tendrá diferencias muy marcadas al cine que se realiza en las diferentes regiones de Europa, igual que el cine que se hace en Hollywood será muy distinto al cine realizado en Argentina o Francia, estas diferencias, hacen la tarea más difícil de poder diferenciar un género de otro, inclusive dentro de un mismo país, por ejemplo, al revisar la diferencia que hay entre cine de autor y el cine independiente es ya algo complicado si se ve desde su definición:

Cine independiente:

Como cine independiente denominamos aquel que es producido sin apoyo de un estudio o una productora de cine comercial. Se caracteriza por el control casi total del director sobre el resultado final. En este sentido, podemos decir que el cine independiente es casi siempre cine de autor.

Cine de autor:

Como cine de autor se denomina aquel que se caracteriza por reflejar el estilo, las búsquedas, inquietudes e intereses de su realizador. Este, por lo general, tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones relacionadas con la ejecución de la obra, y suele ser, al mismo tiempo, director y guionista de sus películas. (Editorial, Equipo, 2021)

De este modo, una de las problemáticas cuando se hace un análisis sobre cine, aparece desde la definición de los distintos géneros ya que se pueden confundir entre los mismos. Es por ello que el crítico o el teórico de cine se ayudan de distintas herramientas para poder analizar la cinematografía, entendiendo analizar como esa acción de fragmentar en diferentes partes un objeto, en este caso una escena, una secuencia o una película en su totalidad para después volver a reconstruir todo como en un rompecabezas.

Hay que tomar en cuenta que el cine es un arte multidisciplinario que tiene su origen en lo imaginario, es por ello que uno de los recursos más importantes para su análisis, fragmentación, comparación y reconstrucción, es precisamente la semiótica. La cual es una gran herramienta inclusive para los cineastas al momento de imaginarse una escena, un personaje, la iluminación, la música, etcétera, un ejemplo de ello es lo que Eisenstein definió como “Música Ocular” en la que postula lo siguiente: Es imposible expresar la impresión visual despertada por los distintos acordes de color (Eisenstein, 2017).

UNA TEORÍA DE LA MÚSICA OCULAR

Así como en una ópera los tonos musicales deben armonizar con las palabras del drama, del mismo modo los colores deben corresponder con las palabras.

Doy un ejemplo para que esto sea más comprensible. Es un pequeño poema que yo escribí y al que puse mi música de color. Dice así:

PALABRAS: *Tristemente vagaba la hermosa doncella...*

MÚSICA: Las notas de una flauta, quejumbrosas.

COLOR: Aceitunado, mezclado con rosa y blanco.

PALABRAS: ... *por floridas praderas,*

MÚSICA: Tonos altos y alegres.

COLOR: Verde, mezclado con violeta y amarillo margarita.

(Eisenstein, 2017, p. 65)

En este sentido se entiende que la música, los personajes, la escenografía, la imagen en movimiento, los sonidos, la iluminación, los colores, los diálogos, etcétera, se convierten en signos a los que el espectador les dará un significado. El cine está lleno de signos, el resultado final depende de la intervención del director, la imaginación al manipular la cámara, la intención de la música, la versatilidad del actor, la iluminación y claro la interpretación del público. Después de todo, jugando

un poco con la frase que dice: “Un mundo donde quepan otros mundos”, en un principio el teatro y después con la aparición del cine, empezaba a crecer: “El arte donde quepan otras artes” y la lista va incrementando con los trabajos interdisciplinarios que son más comunes cada día.

Entre todas las artes quizás entre todos los campos de la actividad humana el arte del espectáculo es donde el signo se manifiesta con mayor riqueza y variedad y densidad. La palabra pronunciada por el actor tiene en primer lugar su significación lingüística es decir es el signo de los objetos las personas los sentimientos las ideas o sus interrelaciones que el autor del texto ha querido evocar. Pero la entonación de la voz del actor y la manera de pronunciar esa palabra puede cambiar su valor, hay muchas maneras de pronunciar las palabras te quiero que tanto pueden significar pasión como indiferencia e ironía como lástima. (Kowzan 1969, citado en Aguilar 2014 p. 115)

Si bien lo antes citado hace referencia al teatro, esta explicación del signo y el significado dentro del arte se puede entender y aplicar sin problema para el estudio o análisis del cine, desde lo que Kowzan menciona sobre la entonación de la voz y el sentido que los diálogos van tomando, o lo que puede significar un concepto en diferentes contextos. Por ejemplo, en el caso de Carpenter el concepto de un alienígena lo maneja con 3 significados diferentes, desde una sátira en la película de “Dark Star” (1974), una amenaza de muerte en “La Cosa” (1982) y de manipulación social en “Están Vivos” (1988), y si se compara esta concepción de un extraterrestre, por ejemplo, entre “E.T.” (1982) y “La cosa”, el concepto del alienígena, tiene una diferencia abismal.

Figura 3

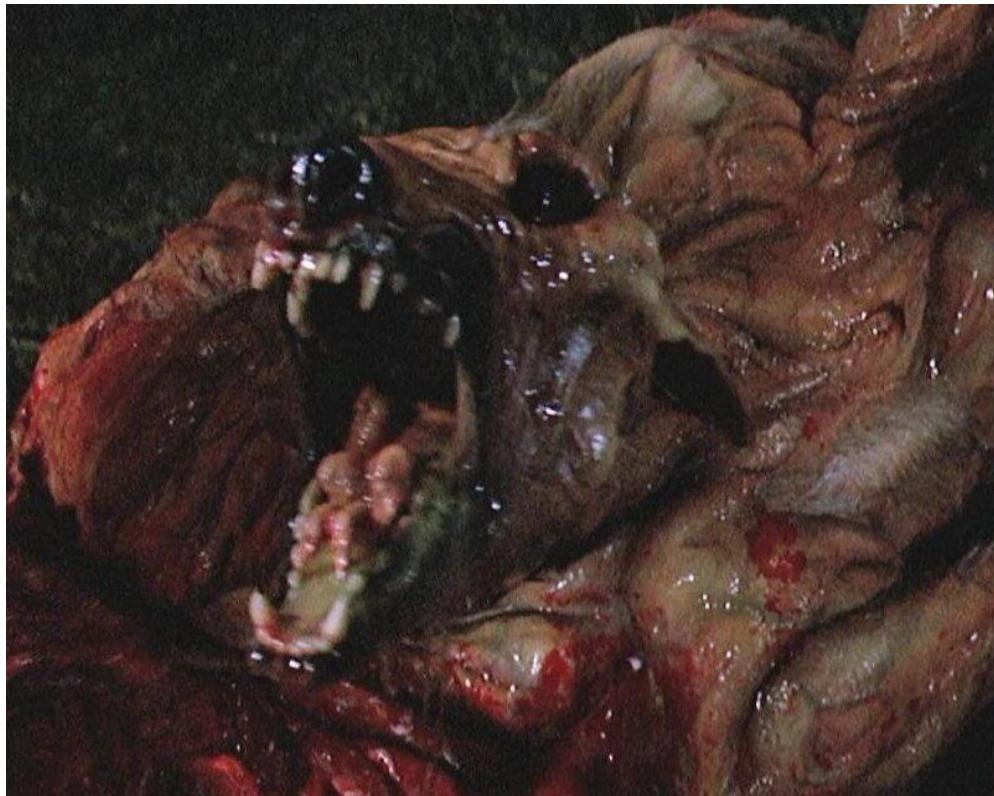
“E.T.” Disfrazado

Nota. El personaje de E.T. disfrazado con ropa y accesorios propios de los humanos. Esta película y el personaje muestran una forma de vida alienígena amistosa, capaz de mostrar buenos sentimientos, inclusive entablar una amistad con niños sin problema. Tomado de (Spielberg, 1982, min. 53:50)

Figura 4

“La Cosa” al Cambiar la Apariencia que Tenía en Forma de Perro

Nota. La forma de vida alienígena-parasitaria que se hace presente en el film “La cosa”, tiene la capacidad de asimilar diferentes formas de vida terrestres, en esta imagen se observa la transformación al pasar a su forma alienígena después de ser un perro. Tomado de (Carpenter, 1982, min. 31:05)

El cine de Carpenter y el de varios directores, cuenta con diferentes elementos que pueden ser abordados desde la semiótica, un ejemplo rápido, son objetos que debido al contexto su connotación o significado lo adquieren desde que están dentro de una película, por ejemplo, el cuchillo de carnicero, el overol azul, la máscara de Michael Myers en “Halloween”, haciendo una comparación con el personaje de Tobe Hooper, Leatherface de “La masacre de Texas” y la motosierra su máscara de piel humana, su mandil de carnicero, resultan objetos similares con diferentes contextos, con la coincidencia de ser objetos inseparables para entender

o describir personajes tan parecidos y diferentes al mismo tiempo. La música por supuesto es otro de los elementos más sobresalientes de este director, las cualidades o características que varios de sus personajes tienen dentro de sus historias también son un tema completamente aparte.

Delimitando el Cine

Como se ha visto hasta este punto y recapitulando un poco, existe demasiada obra cinematográfica ya realizada para poder ser analizada, los elementos y los recursos cinematográficos están en constante reinención, es por ello que se necesitaba un tema muy específico para ser analizado y aprovechar al mismo tiempo para aclarar el por qué se llega a escoger la temática de “El estilo cinematográfico de John Carpenter”, la respuesta puede ser corta como decir simplemente que fue para acotar el campo de investigación, lo cual no sería una falsedad, pero, en este proceso de delimitación, intervienen varios factores a tomar en cuenta en las distintas etapas de la investigación, por ejemplo:

La primera tentación de un estudiante es hacer una tesis que hable de muchas cosas. Si el estudiante se interesa por la literatura, su primer impulso es hacer una tesis titulada *La literatura hoy*. Siendo necesario restringir el tema optará por *La literatura española de la posguerra hasta los años setenta*. (Eco, 2010, p. 25)

Sin duda, una investigación de este tipo presenta un problema que, a cualquier estudiioso del tema y que cuente una gran experiencia que lo respalde en el manejo de conocimientos suficientes sobre el objeto de estudio, rápidamente le generaría un conflicto por la extensión de los contenidos. De esta manera, hacer una investigación sobre cine en general, por ejemplo, sería igual de problemático.

En este tipo de tesis el estudiante normalmente acusa después a los componentes del tribunal de no haberle comprendido, pero los componentes del tribunal *no podían* comprenderle; por consiguiente, una tesis sea algo rechazable *a priori*. Se puede incluso decir que Dante era un mal poeta: pero

hay que decirlo al cabo de trescientas páginas, como mínimo. (Eco, 2010, p. 26)

La delimitación era necesaria, en este caso pasar de un tema bastante amplio y con demasiadas interpretaciones como pudiera ser: “El cine y la música”, hasta llegar a una temática más compacta como: “El estilo cinematográfico de John Carpenter”, basándose en sus 3 primeros largometrajes, “Dark Star” (1974) “Asalto a la comisaría del distrito 13” (1976) y “Halloween” (1978). Para entender mejor esta delimitación, hay que pensar en el ejemplo de temática que se menciona sobre: “El cine y la música”, y cómo el tomar cualquier elemento de este tema nos refleja la complejidad del mismo, si se piensa en la música dentro del cine, por ejemplo, seguramente ocurrirá lo que Michel Chion sostiene:

Reflejar toda la historia de la música en el cine en el mundo entero -cosa que, en suma, sería la cosa más nimia- es una empresa que sin dudas va más allá de las posibilidades de una sola persona, por una parte, a causa de la enormidad del repertorio cinematográfico acumulado en cien años, por la otra en razón de la variedad de competencias necesarias para hablar, con conocimiento de causa, tanto de la música india de variedades como del rock and roll. El autor de la presente obra por abierto que sea hacia cierto número de tendencias, no está en condiciones de hacerlo. (Chion, 1997, pág. 21)

Algo similar ocurriría al hablar del cine en general, inclusive al delimitar todo el panorama a un solo director como John Carpenter ya que ha sido un director muy prolífico que, hasta el año 2010, contaba con 18 largometrajes que llegaron a las salas de cine y otros trabajos realizados para televisión y varios cortometrajes, aun así está la dificultad de conseguir su filmografía completa y mucho más los trabajos para televisión o sus primeros cortometrajes, sin embargo, se plantea la idea que sus 3 primeras películas son fundamentales para entender lo que vendría después en su carrera, 3 películas con temáticas diferentes, donde Carpenter empieza a formar un estilo propio, 3 películas que cuentan con 2 años de distancia entre cada una de ellas, 3 películas que van desde la ciencia ficción en una especie de parodia

o sátira como “Dark Star”, pasando por el suspenso con algunas referencias al western en “Asalto a la comisaría del distrito 13”, hasta llegar a su película más famosa en la que explota su creatividad y diferentes recursos cinematográficos para entregar una película de terror que se ha convertido en un clásico como lo es “Halloween”.

Por supuesto que este fenómeno de la creación de un estilo propio en el cine, y la evolución de una obra cinematográfica, está presente en la carrera de diferentes figuras dentro de la industria, por ejemplo, directores como: Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, George Lucas, Sergio Leone, Martin Scorsese, los hermanos Coen, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, o compositores como Bernard Herman, Nino Rota, John Williams, Ennio Morricone o Hans Zimmer, actores como Clint Eastwood, Uma Thurman, Robert De Niro, Jodie Foster Al Pacino, Natalie Portman, Leonardo DiCaprio.

La diferencia radica en que el trabajo de varias de estas personalidades en la actualidad, sigue siendo revisado y estudiado por expertos sobre cine, actores, directores, críticos, músicos. Por ejemplo, el documental “78/52: La escena que cambió el cine” (2017) en el cual se reúnen diferentes figuras de la industria para ir desmenuzando la famosa escena de la bañera en la película “Psicosis” (1960) de Alfred Hitchcock, o el libro “En busca de aquel sonido; Mi música, mi vida” (2017) escrito por el mismo Ennio Morricone, los ciclos de cine y los libros sobre la obra de Tarantino, o las convenciones que se hacen de Star Wars, las cuales reúnen a actores, personalidades del medio, escritores e ilustradores de cómics sobre la saga, por mencionar algunos ejemplos, mientras que la obra de Carpenter, muchas veces ha sido ignorada o menospreciada como sucede muchas veces con las películas de serie B y el cine independiente.

Figura 5

Asesinato de “Marion Crane” en “Psicosis”

Nota. Una de las escenas más icónicas en la historia del cine, el asesinato de la protagonista Marion Crane en la bañera mientras tomaba una ducha en el hotel de Norman Bates, por su relevancia ha sido una de las escenas más estudiadas y analizadas en la historia del cine. Tomado de (Hitchcock, 1960, min. 48:05)

Esta situación genera una de las principales problemáticas dentro de la investigación, si bien, despierta el interés de conocer más sobre este director y su obra, también es cierto que encontrar material bibliográfico sobre Carpenter, en México, es un tanto complicado, no es que no exista, sin embargo, gran parte fue publicado en Europa en la década de los 80's sobre todo en España, Francia e Inglaterra, lamentablemente muchos de los libros han sido descontinuados, y las revistas especializadas aún son más difíciles de lograr tener acceso a ellas, los

libros que se llegan a conseguir con información sobre él en México, por lo general, son compilaciones de varias películas de algún género en específico, por ejemplo, en el libro “1001 Películas que ver antes de morir” (2003) sólo aparece una película de John Carpenter y se le dedica una página del libro mencionado. La filmografía de este autor que llega a estar en el catálogo de algunas plataformas de streaming más comerciales, dura relativamente poco tiempo si se compara con otros largometrajes, o la obra de ciertos directores.

Hay que considerar que durante los años 70's, década en la que comenzó a trabajar de manera profesional haciendo sus primeros largometrajes, no era muy popular su trabajo como director de cine, a excepción de su película “Halloween” de 1978, mientras que sus demás trabajos recibían varias críticas negativas en los Estados Unidos, su país de origen, sin embargo para sorpresa de muchos, inclusive de él mismo, en Francia y en Inglaterra eran bien recibidos, posiblemente este último punto sea una de las razones por las que existe un mayor número de publicaciones especializadas sobre su trabajo en Europa que en su país de nacimiento.

Sin embargo, esta situación no debe desalentar la investigación, al contrario, ver en ello una motivación para recolectar la información más profunda posible y así generar poco a poco nuevo conocimiento sobre el tema central. Si bien puede ser en primera instancia un acercamiento, también hay que plantearse el propósito de que el resultado final sirva cuando menos como los primeros pasos a seguir para trabajos más profundos en el futuro.

John Carpenter, un Desconocido en Casa

La vida de John Carpenter es uno más de esos casos en los que el artista ha obtenido más reconocimiento en otros países que en el suyo, las razones son varias, por ejemplo, en Estados Unidos el impacto de sus películas fue en aumento con el paso del tiempo, cuando recién estrenaba una película la crítica no era buena hacia su trabajo, en la actualidad inclusive es considerado como un director de culto, mientras que en Europa su impacto fue casi de manera inmediata, esto puede ser por diferentes factores como las diferencias entre la cultura en los países de Europa

y la de los estados Unidos, el consumo de cine en cada uno de ellos en las décadas de los 70's y 80's, o que el cine de Carpenter en esos tiempos causara cierta incomodidad en la sociedad norteamericana, porque después de todo, su trabajo sí fue reconocido por nuevas generaciones de críticos cinematográficos, es decir no fue un artista que haya quedado en el completo olvido.

Ante esta problemática que representa encontrar poco material impreso de consulta que hable sobre la vida y obra de John Carpenter, hay que recurrir aparte de la poca información bibliográfica, a documentales, entrevistas y sobre todo a sus largometrajes para cautelosamente identificar los elementos clave que existen en su forma de hacer cine, específicamente en sus primeros 3 trabajos, sin olvidar las influencias de otros directores a quienes hace mención en entrevistas y también a lo que sus propios amigos y colaboradores cuentan sobre su persona y su experiencia de haber trabajado con él en diferentes producciones.

Queda claro que Carpenter no descubrió el hilo negro en la manera de hacer cine, hay que recordar que cuando presentó su primer largometraje, el cine tenía aproximadamente ochenta años desde que había hecho su aparición, en todos estos años de existencia es de esperarse que a esas alturas hubiera diferentes directores, películas, actores, que ya habían influenciado su trabajo y manera de ver el cine, no obstante también es necesario identificar las influencias que otros creadores del medio han tomado de él en algún momento. En esta cuestión es importante tener un panorama sobre la historia del cine, sobre todo en los autores que Carpenter menciona que tomó como influencia y que les tenía cierta admiración y así comparar los trabajos cinematográficos que se realizaban paralelamente a su obra que puedan tener relación como en la temática, o en elementos como la música, efectos especiales, el guion, la iluminación, y también poder hacer una comparación con las películas que lo marcaron en su carrera cinematográfica.

2. John Carpenter, el Hombre que Vino Desde el Espacio

John Howard Carpenter nació un 16 de enero de 1948 en la ciudad de Carthage Nueva York, hijo de Milton Jane y Howard Ralph Carpenter quien era maestro de música a nivel universitario, lo cual iba a marcar la vida de su hijo en diferentes aspectos, sobre todo en el ámbito laboral, fue a temprana edad como él mismo lo menciona, que su padre le enseñó a tocar un instrumento, también dejaría una marca en su vida cotidiana ya que tuvieron que mudarse a un lugar totalmente distinto al lugar donde ellos vivían, en este nuevo lugar de residencia es donde pasaría gran parte de su infancia y adolescencia y que poco a poco iría influenciándolo para acercarse cada vez más al cine.

Nací en Carthage Nueva York, mi padre era Dr. en música y tocaba el violín, vivimos ahí hasta que mi padre consiguió un trabajo en el sur de Kentucky como profesor de Universidad, así que nos mudamos toda la familia a Bowling Green Kentucky, creo que aquello fue lo que tuvo más influencia para terminar dedicándose al cine. Porque mi familia se encontraba completamente fuera de lugar ahí. Era un estado sureño ultra-protestante y anti-abolicionista en aquellos días, nosotros éramos yankees y yo no tenía ni idea de lo que pasaba ahí, quiénes eran esas personas y por eso me sentí un extraño. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

El acercamiento que tuvo a la música queda en claro que fue en primera instancia gracias a la influencia de su padre, también por el gusto que fue desarrollando hacia ella de manera personal pues no dejó de practicarla, la música y el cine fueron dos disciplinas que desde temprana edad lo marcaron, en su momento, llegó a formar una banda llamada “The Coupe de Villes” con sus amigos Nick Castle y Tommy Lee Wallace, con los que trabajó también en su producción cinematográfica, el cine también hizo presencia en su vida durante su infancia, después de todo los cambios drásticos que experimentó del lugar donde vivía a uno completamente diferente, en algún momento iban a terminar por impactar en su vida apenas siendo un niño. Los cambios fueron grandes, pasó de vivir en una ciudad

como Nueva York a un pueblo mucho más tranquilo en la ciudad de Kentucky, sin embargo, no tarda en encontrar refugio en la música y el cine por influencia también de sus padres. Desde los 8 años empieza su gusto por el cine, su madre era quien lo llevaba a ver las funciones de cine, el pequeño Carpenter desarrolla un gusto especialmente por el cine de ciencia-ficción, las películas de terror y por el western, estos géneros fueron sus 3 principales influencias durante su carrera dentro de la cinematografía.

Figura 6

“The Coupe de Villes”

Nota. The Coupe de Villes es la agrupación musical que formaron entre amigos John Carpenter, Nick Castle y Tommy Lee Wallace, estos dos últimos compañeros que colaboraron en diferentes proyectos cinematográficos con Carpenter y también en proyectos personales. Tomado de (Gettyimages, 2024)

Así, poco a poco fue experimentando desde los ocho años con una cámara de aficionado que su padre le había regalado y a temprana edad comenzó a hacer sus propias filmaciones, posiblemente de manera lúdica en esos años. Otra de las

grandes influencias que tuvo a los pocos años de edad por las temáticas que utilizaban, fueron los cómics. Los libros de cómics también me influyeron mucho “Weird science” y “Tales from the crypt” y cosas así, me encantaban estos libros. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

Si bien no tenía más de 12 o 15 años, esos cuatro elementos fueron fundamentales en su vida y en su forma de ver el cine: la música, el cine, la cámara y los cómics, sin ellos difícilmente se hubiera dedicado a la cinematografía de la manera en que lo ha hecho. Pasaba el tiempo y conforme iba creciendo, lo mismo ocurría con su gusto por su futura profesión, cada vez más convencido de ser director, a pesar de que su padre le pedía que buscara un mejor trabajo, sobre todo porque se daba cuenta de lo complicado que era vivir del arte y más para alguien radicado en una ciudad pequeña, sin embargo, al igual que muchos, sus ganas pudieron más e ingresó a estudiar cine en la Universidad del Sur de California.

John Carpenter es un hombre que siempre ha ido en contra de lo establecido, de la norma, de lo convencional, inclusive contra las recomendaciones de su padre, quien fue precisamente el que le inculcó esa ideología de cuestionar todo lo que viniera desde un puesto de jerarquía y de autoridad. Esta característica en su personalidad, llegaría incluso a verse reflejada en ciertas historias de sus películas.

Esta particularidad fue una de las causas por las que le cerraron las puertas en los grandes estudios o él mismo no quería tocar esas puertas, sin embargo no hay que considerar a Carpenter como un cineasta de talla menor, ya sea por trabajar casi siempre desde su trinchera desde el cine de serie B, o por las críticas negativas hacia su trabajo sin antes analizar a la persona y no sólo su faceta como cineasta y los recursos cinematográficos que utilizó o no, para crear un peculiar estilo en sus obras dentro de la industria, por ejemplo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, él decidió trabajar lo más alejado que pudiera de las grandes casas productoras, de los grandes presupuestos, de las producciones ostentosas, los sofisticados efectos especiales, trabajar con actores de gran renombre, no

porque no admirara su trabajo, pero el presupuesto era insuficiente, prefería contar con colaboradores que fueran demasiado cercanos a él y que entendieran su forma de ver el cine que confiaran en sus capacidades y así formar un equipo de trabajo sólido con el cuál podría trabajar con mayor libertad creativa.

John es una persona muy fiel que reúne a su alrededor una y otra vez a las personas en las que confía, con las que disfruta trabajando y que él sabe que responderán porque John tiende a trabajar con bajos presupuestos y por ello sabe que necesita gente que de todo de si para ayudarle a poner sus ideas sobre la pantalla. (Hill, citada en Grant, 2004)

Tanto es el compromiso del equipo que rodea a Carpenter que en sus inicios, sobre todo en el rodaje de “Halloween” llegaban amistades de las actrices o actores a colaborar sin importar si no les pagaban, la experiencia era suficiente, igualmente el equipo de producción, camarógrafos, actores, cumplían diferentes funciones como staff, tanto es así que el amigo de Carpenter, el también director de cine Nick Castle, es el que está dentro del disfraz de Michael Myers por el que cobraba 1 dólar por día.

Figura 7

Detrás de Cámaras de “Halloween” 1978

Nota. En La imagen se observa detrás de cámaras el equipo de trabajo que se formó para la grabación de “Halloween” en. 1978, aparecen juntos director, actores, productora, camarógrafos, maquillistas. Uno de los factores para llevar a cabo la grabación con un presupuesto limitado era precisamente las múltiples funciones que cada miembro realizaba en el set de rodaje. Tomado de (Rodajesdepelicula, 2024)

El trabajar con la mayor libertad posible, era una de sus principales peticiones para aceptar realizar un proyecto, una condición difícil de conseguir en un medio de trabajo como el cine, sin embargo era algo que pedía desde el inicio de su carrera en los primeros años de la década de los 70's, cuando pasa de hacer trabajos de estudiante y entra al campo profesional a realizar sus primeros largometrajes, no se esperó a ser un director más maduro o con varios trabajos en su currículo para exigir ciertas condiciones de trabajo, si bien en su etapa de estudiante hizo trabajos sobresalientes, entre ellos el más famoso tal vez fue “La resurrección de Bronco Billy” (1970), un cortometraje que obtuvo un Oscar como mejor cortometraje de ficción, sin embargo a pesar de ello, Carpenter seguía siendo un novato con solamente 22 años de edad.

Figura 8

Johnny Crawford Interpretando a “Bronco Billy”

Nota. Imagen de “La resurrección de Bronco Billy” ganador del Oscar a mejor cortometraje en 1970. En él, que se retrata la vida de un joven ciudadano, pero con una admiración por el viejo oeste y las estrellas cinematográficas del género del “Western”, nada alejado a la vida y aspiraciones de Carpenter dentro de la industria cinematográfica, el cual se le da el crédito como guionista, editor y compositor.

Tomado de (Rokos, 1970, min. 07:45)

Un dato sobre el cortometraje mencionado y que posiblemente significó el poner ciertas condiciones sobre la mesa, aparte de una de sus primeras malas experiencias dentro de la industria, fue que la Universidad del Sur de California, donde se encontraba estudiando cine, se hizo de los derechos de la grabación, lo cual lo dejó molesto al ver cómo se manejaban las cosas dentro de Hollywood. Carpenter prefirió hacer su carrera dentro del cine independiente, sin importar los sacrificios que esto representaba como alejarse de los grandes presupuestos para

la creación de sus largometrajes, aunque él lo veía como una manera de conseguir libertad al momento de tomar decisiones sobre el rumbo que tomarían sus películas y también en el desarrollo de su creatividad para resolver dificultades al contar con pocos recursos, después de todo ya había demostrado su talento con sus trabajos como estudiante. Por esta razón, es que en su siguiente trabajo importante que sería “Dark Star” (1974), busca quién pueda patrocinar la realización de lo que sería su primer largometraje, y así hacerse de los derechos del film. De esta manera, inicia su carrera profesional en el cine, con esta especie de parodia de la ciencia ficción que fue “Dark Star”, el poco presupuesto con el que contaba no fue obstáculo para él, al contrario, era una especie de estímulo para explotar más su lado creativo, después de todo con el paso del tiempo se nota que es dentro del cine independiente o de serie B, donde John se siente más cómodo y donde su trabajo ha dado los mejores resultados.

Después de “Dark Star”, vinieron producciones como “Asalto a la comisaría del distrito 13” (1976), “Halloween” (1978), “La niebla” (1980), “1997: Rescate en Nueva York” (1981), “Están vivos” (1988), entre otros títulos más en los que cumplía varias funciones, director, guionista, compositor de las bandas sonoras, entre otras. Hay que señalar que, en su momento, varias de sus películas no fueron bien recibidas por la crítica especializada, fue con el paso del tiempo que llegaron a ser más valoradas, a tal grado que las empezaron a nombrar como películas de culto, al igual que a él lo reconocen ahora como director de culto.

Figura 9

Póster Promocional de “The Fog”

Nota. Poster publicitario del quinto largometraje de John Carpenter, “The fog” también conocida como “La niebla” en español, estrenada en 1980, es otra de las películas de Carpenter que fue revalorada con el tiempo y hoy considerada como cine de culto. Tomado de (Las crónicas de Deckard, 2024)

De las películas citadas, fue “Halloween” con la que obtuvo un mayor reconocimiento dentro del medio y la que representó grandes retos dentro de su carrera, aparte de los ya conocidos y que son parte de su carrera, el bajo presupuesto, el tener que ser creativo para resolver escenografía, la creación de un ambiente otoñal en plena primavera fueron algunos contratiempos en Halloween. Posiblemente el mayor reto para Carpenter, era revivir un género como el de terror en esa época, para él, cada vez era más difícil asustar a las personas con una película después de todas las imágenes que la gente veía en televisión, en revistas y diferentes medios impresos de comunicación, sobre la guerra, cadáveres, bombardeos, la aparición de asesinos seriales en la década de los 70's, era lógico

que John y gran parte de la sociedad pensara que la realidad había superado a la ficción, a pesar de esta difícil situación, con el paso del tiempo la película fue bien recibida.

A pesar de este momento histórico que le tocó vivir mientras empezaba a grabar sus primeras películas y sobre todo apostando por un género poco valorado y muchas veces criticado como lo es el cine de terror, Carpenter fiel a su manera de trabajar busca elementos tal vez simples pero efectivos a la hora de grabar y lograr la atmósfera adecuada para el terror y el suspenso que con el tiempo formó parte del estilo de su forma de ver el cine como fue el minimalismo tanto en su música como en elementos escenográficos. Tal vez sin proponérselo al inicio convirtió el uso de la luz y las persianas como una firma personal en varias escenas que dejan en claro que ya no era por casualidad su uso dentro de sus películas. Como si se tratara de una pintura, este elemento fue dándole fuerza a este tipo de situaciones que se pudiera llegar a decir que es una escena al estilo John Carpenter como se muestra en las siguientes imágenes seleccionadas.

Figura 10

“Michael Myers” Encuentra a “Laurie” Escondida en el Armario

Nota. Uno de los recursos que utilizó John Carpenter en repetidas ocasiones para generar la sensación de suspenso y de máxima tensión era llo que hacía con la iluminación y con situaciones donde al peligro le sumaba elementos como en este caso, un entorno claustrofóbico, ideal para generar el terror sumado a la música que componía. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 83:50)

Figura 11

“Michael Myers” Acechando a sus Víctimas durante el Día

Nota. A pesar de estar a la luz del día el efecto que se crea con un elemento cotidiano como las persianas de la ventana, es de tensión, de que algo malo inminente está a punto de pasar y aunque no sea así el efecto ya logró su cometido en la escena. Tomado de (Carpenter, 1978, min.15:42)

Figura 12

“Michael Myers” Disfrazado de Fantasma

Nota. Después de cometer un asesinato Myers se coloca un disfraz de fantasma antes de asesinar a otra de las protagonistas, nuevamente, Carpenter vuelve a utilizar el elemento de las persianas y sus sombras, esta vez con una luz nocturna dentro de una habitación. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 66:20)

Este tipo de elementos para muchos pueden ser repetitivos o falta de creatividad e imaginación para buscar utilizar nuevos y diferentes recursos en la generación de una atmósfera cinematográfica, lo cual suena lógico, sin embargo, en este caso existe una justificación, en primer lugar el escaso presupuesto para contar con grandes escenografías y por otro lado ese minimalismo que tanto le gusta a Carpenter, tanto en sus guiones, como en su música, ahora se ve también reflejado dentro del set de grabación, algo que precisamente es parte fundamental en la creación de un estilo cinematográfico propio. Y no fue la primera ni la última vez que hizo uso de este tipo de recurso.

Figura 13

“Ethan Bishop” y la Secretaria “Leigh” en Penumbras Dentro de la Comisaría

Nota. Antes de usar este recurso en la película de “Halloween” en 1978, recurrió a este elemento de las sombras mediante el uso de persianas, en este caso para generar la atmósfera de tensión y un entorno claustrofóbico para los protagonistas de su película “Asalto a la comisaría del distrito 13” de 1976, quienes se encontraban de alguna manera presos dentro de una comisaría bajo el asedio por parte de un grupo de criminales que se encontraban fuera del edificio. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 40:35)

Figura 14

“Napoleon Wilson” Junto a la Secretaria “Leigh”

Nota. Inclusive llegó a utilizar dicho recurso en situaciones de aparente romance entre protagonistas, en este caso Napoleon Wilson y la secretaria de la comisaría Leigh, que resulta un tanto extraña en la trama pues Napoleon es en realidad un preso de alta peligrosidad y que por cuestiones de emergencia tiene que hacer una escala dentro de la comisaría 13, mientras que Leigh de alguna manera está representando una parte de la ley. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 65:05)

Figura 15

Portada Tentativa del Disco: “Lost Themes Vol. 4: Noir”

Nota. En el año 2015 John Carpenter junto a su hijo Cody Carpenter y el músico Daniel Davis sacaron una serie de discos que titularon “Lost Themes”, en el 2024 tienen planeado lanzar el IV volumen de la serie de discos bajo el título “Lost Themes Vol. 4: Noir”, por si quedaban dudas del gusto que tiene John por el efecto logrado por la luz y las sombras a través de unas persianas, en la portada tentativa vuelve a hacer uso de ello, en un trabajo alejado de cierta manera del cine y 48 años después de las películas donde empezó a hacer uso de este recurso que con el paso del tiempo se convirtió en parte de su estilo en la cinematografía. Tomado de (Norman Records, 2024)

Posteriormente y para sorpresa de muchos, en los primeros años de la década de los 80's, Carpenter acepta dirigir dos “remakes” de películas basadas en obras literarias, “La cosa” (1982), basada en la novela de John Campbell y Christine (1983), basada en la novela del mismo nombre de Stephen King, cabe resaltar que

en ninguno de los dos casos escribió el guion, no era de su agrado adaptar obras literarias a la pantalla grande en los inicios de su carrera, en gran parte para evitar posibles confrontaciones con los autores literarios o que intervinieran en su trabajo como director. Sobra decir que estas 2 producciones, para nada fueron las primeras ni las últimas que llevaron la literatura a la pantalla grande, desde los inicios del cine ya se habían filmado varias películas basadas en libros y hasta la fecha se siguen realizando, títulos como: "Frankenstein", "Drácula", "Macario", "El Padrino", "El exorcista", "Fahrenheit 451", "El resplandor", "Trainspotting", "Watchmen", "El Señor de los Anillos", y un sinfín de películas dan muestra de ello, la problemática es que en varias ocasiones, los escritores no quedan satisfechos con el resultado, algunos de ellos fueron Stephen King sobre la adaptación de su obra en la película de "El resplandor" (1980) y Anthony Burgess, al mostrar su descontento sobre la película "La naranja mecánica" (1971), curiosamente los dos en contra del trabajo de uno de los directores más reconocidos del medio como lo es Stanley Kubrick. Stephen King llegó a declarar que la película de "El resplandor" era como un hermoso Cadillac sin motor, mientras que Burgess, llegó a publicar en las nuevas ediciones de su novela, las siguientes palabras:

Publiqué la novela "A Clockwork Orange" en 1962 lapso que debería haber bastado para borrarla de la memoria literaria del mundo sin embargo se resiste a ser borrada y de esto la versión cinematográfica de Stanley Kubrick es la principal responsable de buena gana la repudiaría por diferentes razones, pero no está permitido. (Burgess, 2001, p. 9)

Este tipo de declaraciones son situaciones que Carpenter prefería evitar, sobre todo en sus primeros años como director, después de todo, seguía siendo un joven con la rebeldía a flor de piel. No dejaba de cuestionar a todo lo que representara cierta autoridad, es por ello que la mayoría de su producción cinematográfica se caracteriza por realizarla siempre con presupuestos muy limitados si se hace una comparación con otras producciones de su tiempo, esto debido a que era complicado encontrar productores ejecutivos que aceptaran sus

condiciones y sobre todo su forma de pensar, él veía a los grandes estudios como unos subordinados al gobierno en turno. Por lo tanto, sentía que su libertad de expresión estaba sujeta a lo que se les permitiera realizar y no lo que él quisiera contar a través de la pantalla, sentía que trabajar para las grandes casas productoras él sería un subordinado de los subordinados. De esta manera, adaptar la obra de un escritor que le condicionara ciertas cosas como el guion, el desarrollo de la historia, era una situación todavía más compleja para alguien con sus ideales, una persona que siempre ha tratado de exponer la figura de la autoridad, tal y como menciona de manera un tanto irónica: Supongo que siempre he tenido problemas con la autoridad, probablemente más cuando era joven, pero ahora que soy viejo y padre de familia no tengo problemas con la autoridad, siempre y cuando sea la mía (Carpenter, citado en Grant, 2004).

Posiblemente el tipo de cine que realiza y que en reiteradas ocasiones hace algún tipo de crítica, sobre todo contra los que representan a la autoridad en su país o la sociedad en general sea una de las razones por las que se presenta esta problemática sobre la recolección de datos bibliográficos sobre la vida y obra de John, pues para muchos llega a ser un cineasta incómodo y por ello despierte poco interés hacia su trabajo o escribir sobre él como persona y creador, a diferencia de los directores o actores que tienen mayor presencia en los festivales de cine más importantes del mundo año con año. Tal y como él lo menciona en repetidas entrevistas donde resalta su situación donde parece ser poco valorado en su país haciendo comentarios como: En Francia, soy un autor; en Alemania, un director de cine; en Gran Bretaña, un director de cine de género; y en EE. UU., un vagabundo (Carpenter, 2016).

Estas declaraciones han sido recurrentes a lo largo de su carrera de dejando en claro que su trabajo ha sido más consumido, analizado y le han dado el valor que merece, sea bueno o malo, en otros países y continentes que en su propio país, tal vez por la crítica que hace hacia los Estados Unidos o a la sociedad de consumo estadounidense, sin embargo, fue con el paso del tiempo que se han revalorado sus

películas en los Estados Unidos y ha ganado más público y admiración por parte de sus contemporáneos y de nuevas generaciones de cineastas a quienes les ha servido su trabajo como una influencia y él como un referente por su forma de ver y hacer cine.

Figura 16

Mensajes “Ocultos” en la Película “Están Vivos”

Nota. Esta imagen de la película “Están vivos”, muestra los mensajes subliminales sobre lo que en realidad quieren decir los medios de comunicación o los anuncios publicitarios según la perspectiva de Carpenter. Tomado de (Carpenter, 1988, min. 33:50)

Desde esta perspectiva, da la impresión que tiene ya un “molde” para hacer sus películas, si se afirma que los elementos a resaltar siempre son el bien contra el mal a través de sus personajes, entonces se puede afirmar que está constantemente grabando la misma película, y no es una exageración si se deja “Dark Star” como punto y aparte, la mayoría de sus demás películas guardan algo familiar entre ellas y es la manera de ver el cine de Carpenter y su equipo cercano a él, sin olvidar los detalles técnicos que fue perfeccionando cada que realizaba una nueva entrega.

En el cine de Carpenter todos los que representan el poder son sospechosos: ahí tenemos el cuestionamiento de las instituciones por parte de su héroe más subversivo, el Snake Plissken de “1997: Escape en Nueva York” (1981) y “2013 Rescate en L. A.” (1996), que remata un retrato del tejido social que le rodea más que nihilista. (Sánchez, 2007, p. 221)

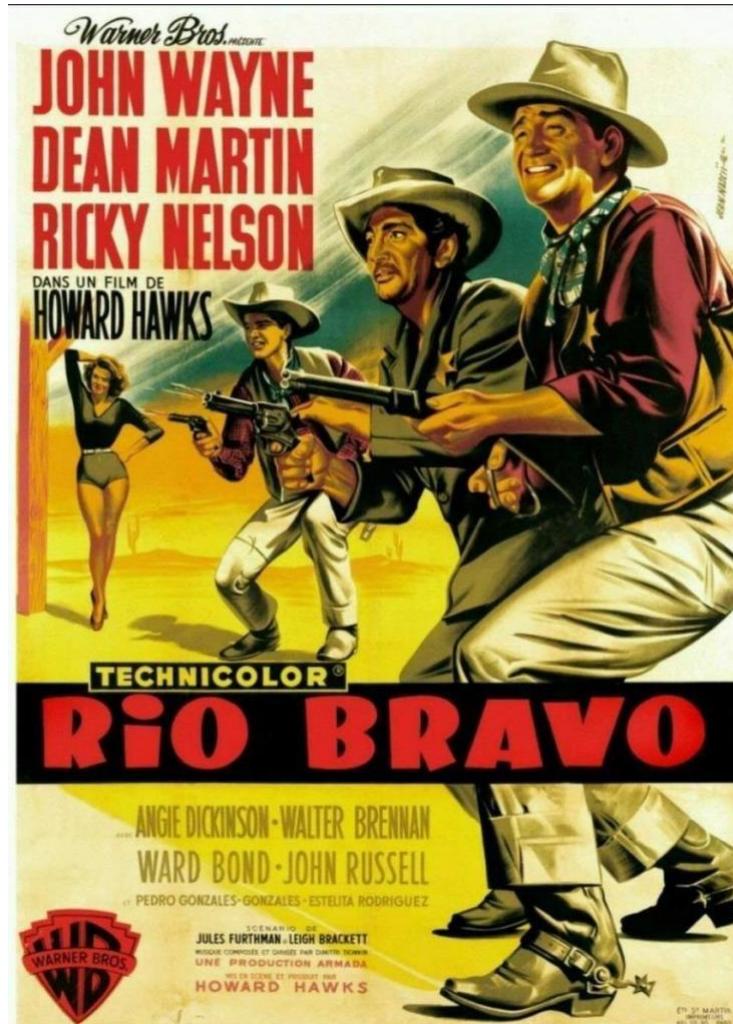
No es que Carpenter sea un director pesimista al retratar en la pantalla el lado menos atractivo de la sociedad en la que le tocó vivir y padecer en ciertos momentos de su carrera, al contrario, hace esta crítica desde su trinchera donde puede ser visto y escuchado, el cine es su manera de comunicarse, de expresarse a través de la música, del suspenso, del miedo, del humor, siempre firme en sus ideas.

Creo que John es un hombre hecho a sí mismo, y un director hecho a sí mismo, que ha sido capaz de tener una carrera con un enorme éxito sin renunciar de ninguna manera a sus ideas y no creo que lo vaya a hacer nunca. (Hill, citada en Grant, 2004)

Y es que siempre se compromete a trabajar de manera rigurosa y tener el control de la mayoría de las decisiones cuando le toca dirigir, es tanta su rigurosidad que cuando dirigió “Vampiros” en 1998 y tuvo la oportunidad de hacer un western, sí, un western sobre vampiros, al poco tiempo comentaba que trabajar con caballos era muy complicado ya que no hacían lo que se esperaba, y eran muy difíciles de lograr que corrieran de un punto a otro, motivo por el cual no volvería a filmar algún otro western, recordando que en sus primeros años de carrera era el género que más le apasionaba debido a sus principales influencias como director, John Ford y Howard Hawks.

Figura 17

Póster de la Película “Río Bravo”

Nota. “Río Bravo” de 1959 dirigida por Howard Hawks, es una de las películas predilectas de Carpenter, mientras que el director es una de sus principales influencias en el cine. Tomado de (Filmaffinity, 2024)

La Música en la Obra de John Carpenter

John es una de las pocas personas que comprende tan bien la música que nunca supone un problema para él, está preparado para ello, sabe cuándo debe estar ahí tocando algo o cuando lo debe hacer otra persona, o cuando debería haber un silencio absoluto. (Fonda, citado en Grant, 2004)

La música dentro del cine juega un papel fundamental de diferentes maneras, por ejemplo: para darle más énfasis a ciertas escenas, anunciar que va a aparecer cierto personaje, crear diferentes emociones en el público lo que depende mucho del género que es la película, generar una atmósfera agradable, de tensión, peligro, cómica, entre muchas más. Para simplificar un poco, la función que cumple la música dentro del cine se puede dividir en dos categorías principales, la música diegética y la música no diegética o extradiegética.

La primera se trata de la música o inclusive sonidos, no necesariamente musicales, donde la fuente que emite la música o el sonido aparecen en pantalla, la segunda es una música o sonidos que no sabemos de dónde aparecen, casi siempre se trata de música para reforzar o ambientar una escena, expresando alguna emoción como el suspenso, miedo, motivación, etcétera. Un ejemplo de música diegética es la ya icónica interpretación de Marty McFly de "Johnny B. Good" en la película "Volver al futuro", en escena aparece una banda musical tocando la canción, es decir coincide lo que se ve en pantalla con lo que escuchamos, por otro lado la música no diegética o extradiegética, se puede identificar en otra escena ya clásica como lo es cuando el personaje de Rocky Balboa sale a correr por las calles de Filadelfia y de fondo se escucha el tema de "Gonna Fly Now" en la primer entrega de las películas de Rocky, que termina cuando sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, en este caso, no hay ningún emisor de la música que escuchamos, es una música que sirve de apoyo a la escena para resaltar en este caso un estado de ánimo como la motivación o alcanzar una meta.

El cine es en efecto, un lugar en que la música, sea realizada para el filme o tomada de una fuente preexistente, se transforma, desempeñando su papel dentro de un conjunto. Por ello, nuestra originalidad estriba en conceder un lugar más importante que de costumbre a aquellos que, en muchos casos, son los responsables de este conjunto, si es que no son sus artífices completos: los directores. (Chion, 1997, p.15)

Existen dos principales maneras en que los realizadores trabajan estas categorías de la música en el cine, una puede ser con canciones u obras ya compuestas no precisamente para la película pero que sienten puede cumplir con la función que tienen en mente, y la otra en la que hay un compositor dedicado a realizar música inédita que ha de utilizarse específicamente dentro de la película en cuestión, aunque muchos directores de renombre como Quentin Tarantino, Danny Boyle o David Lynch por mencionar algunos, optaron en su momento por utilizar una lista de canciones para sonorizar sus películas, una tarea que no es nada fácil tampoco. Ya que, en este caso, se trata de buscar la canción que encaje con la escena de manera ideal, resignificando la música que utilizan, lo cual también requiere de un amplio conocimiento y cultura musical, ser un director y melómano al mismo tiempo.

Figura 18

“Mia Wallace” y “Vincent Vega” Bailando en “Pulp Fiction”

Nota. Escena de la película “Pulp Fiction” de 1994 donde Uma Thurman y John Travolta bailan en un concurso de “twist” la canción “You never can tell” de Chuck Berry, el director Quentin Tarantino demuestra su conocimiento musical, hay que

destacar que él hace la compilación de las canciones para sus bandas sonoras. Tomado de (Tarantino, 1994, min. 48:30)

Por su parte, están aquellos que trabajan con un compositor que produce música original de acuerdo a las necesidades del director que, en varias ocasiones las cosas salen tan bien que forman una buena mancuerna. Alfred Hitchcock y Bernard Herman, George Lucas y John Williams, Sergio Leone y Ennio Morricone serían algunos ejemplos destacados. Y, aunque pocos, existen también los directores cinematográficos que aparte de su labor como directores, también componen la música de la película, por ejemplo, Clint Eastwood, Robert Rodríguez, Charles Chaplin, y por supuesto John Carpenter. Sin embargo, de todos los que se mencionan, John es el más reconocido como compositor de bandas sonoras, al ser cuestionado en reiteradas ocasiones sobre por qué compone él mismo las bandas sonoras de sus películas responde sarcásticamente cosas como, no soy el mejor compositor, pero sí el más barato que se ajustaba al presupuesto.

Este reconocimiento lo ha obtenido por la calidad de su música, que complementa de gran forma con la temática de cada película, pues, al tener un riguroso manejo de la dirección sabe cuál es el mejor rumbo que debe de tomar la música dentro del film que poco a poco ha sido uno de los elementos más importantes que caracteriza el estilo del trabajo de su trabajo.

En las películas de Carpenter, la música es una pieza fundamental, al ser el compositor de las bandas sonoras entiende bien la función que su música debe de cumplir, en este sentido, es conveniente aclarar que la música compuesta por él, es casi estrictamente de carácter extradiegético, que precisamente es uno de los elementos que fue perfeccionando para la creación de atmósferas a través de la música, esto en gran medida se debe a que no es ningún improvisado en la música gracias a los conocimientos que su propio padre le enseñó a los que dio continuidad por interés propio. Es así como sus melodías casi siempre creadas con un sintetizador, definen la intención de cada película ya sea para crear atmósferas apocalípticas, como en “Están vivos”, futuristas en “Dark Star”, por supuesto esas

atmósferas de suspenso en “Asalto a la comisaría del distrito 13” y de terror en “Halloween” que es la banda sonora más famosa dentro de su catálogo sin lugar a dudas.

Mi música es como una alfombra, si tienes un apartamento y me contratas para que ponga una alfombra, yo te voy a poner una alfombra bajo los pies con la que te vas a sentir más cómodo, pero, pasado un tiempo no te vas a dar cuenta de que está ahí, se va a hacer invisible. La música tiene que ser invisible, tiene que estar ahí debajo como apoyo a lo que haya en la escena. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

Estas expresiones acerca de la música demuestran más allá de su conocimiento teórico, la experiencia que fue adquiriendo Carpenter sobre una de sus formas de expresión mejor logradas, una especie de válvula de escape de los encuadres, las secuencias, la narrativa cinematográfica, los planos, la escenografía, habla de lo que significa la música para él, una persona que creció en un pequeño pueblo con el deseo de ser director de cine, dentro del cual encontró la manera de darle un significado a la música, y que lo llevó a trabajar de manera conjunta con grandes artistas, como Ennio Morricone quien colaboró con Carpenter para la película “La Cosa”, ninguno hablaba el idioma del otro, un italiano y un estadounidense comunicándose sólo a través de la música. Estas y más cualidades pertenecientes a la música deja en claro no sólo el papel importante de la música dentro del mundo cinematográfico, demuestra también que:

Así la música en la existencia del hombre se vuelve material mental, referencia, evocación, medio, hábito, ley, vida, elemento, símbolo, imitación, lamentación, gozo, terapia, arte, expresión, sonido, poesía, acción, regocijo, naturaleza, ocupación, fin, física, efecto, belleza, educación, comunicación, código, metáfora, significado, signo. (Aguilar, 2014, p. 129)

3. Del Western al Cine de Terror

Todo mundo está influenciado, en diferentes aspectos de la vida, por la gente que nos rodea y las experiencias de vida. El mundo del arte no es la excepción, sobre todo en estos tiempos donde existe el acceso a expresiones artísticas de diferentes culturas, países, épocas y por supuesto de diferentes artistas, pintores, escultores, fotógrafos, cineastas, músicos, diseñadores, escritores. Estos factores formarán parte de la influencia en el trabajo de nuevas generaciones de artistas.

En la vida y obra de Carpenter, existen diferentes figuras y gustos personales que lo formaron como cineasta, desde diferentes películas que lo dejaron marcado, así como su admiración por directores de la década de los 50's y 60's. Los géneros que más admiraba iban desde el western hasta el cine de terror, pasando por el suspenso, la ciencia ficción y el llamado cine fantástico. Entre sus directores predilectos están John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, principalmente, cuando entró a estudiar de forma profesional la carrera de cine en la Universidad del Sur de California, sus gustos se fueron expandiendo como era de esperarse.

En este punto, viene bien revisar los elementos de los géneros cinematográficos mencionados, y sus características esenciales para intentar hacer una comparación con sus filmes, especialmente con sus tres primeros largometrajes que dirigió y así tener un mejor panorama y una relación entre sí.

Género Fantástico

El género fantástico dentro del cine, es aquel que como su nombre lo dice cuenta con elementos propios de la fantasía como pueden ser personajes mitológicos, como duendes, hadas, vampiros, magos, brujas, seres inmortales, entre otros elementos que son ajenos a nuestra realidad. Es lógico que muchas películas de terror y sobre todo de ciencia ficción cumplan con argumentos suficientes para ser catalogadas también como películas de fantasía, inclusive las películas basadas en superhéroes, y aunque en varias ocasiones las catalogan dentro de otro género, en esencia siguen perteneciendo al género fantástico. Es

normal que, de acuerdo a estos estándares, sea complicado identificar el género específico de alguna película, o en este caso intentar responder la pregunta de por qué nombran a John Carpenter como un director de cine fantástico, sus películas parecen tener poco o nada en común con “El Mago de Oz” o con la saga de “El señor de los anillos”, “King Kong”, “Coraline”, “Monsters Inc.”, “Crónicas de Narnia”, que son consideradas representativas del género.

Figura 19

Personajes Principales de “El Mago de Oz” Contemplando “La Ciudad Esmeralda”

Nota. Judy Garland en su papel de Dorothy junto a los actores: Ray Bolger (Espantapájaros), Jack Haley (Hombre de hojalata) y Bert Lar (El león cobarde) en la película “El Mago de Oz” de 1939, considerada como una de los máximos referentes del Cine Fantástico. Tomado de (Fleming, 1939, min. 54:45)

Si se analiza por ejemplo la película de “Halloween” (1978), el personaje de Michael Myers, tiene estos elementos de la fantasía como el ser un personaje inmortal al que no pueden herir los cuchillos o inclusive las balas, en su película “La

"Niebla" (1980) los elementos resultan más claros, en la que un banco precisamente de niebla oculta a los fantasmas de un grupo de marineros que regresan en busca de venganza a un pequeño poblado costero de California, por sucesos ocurridos cien años atrás.

Figura 20

Fantasmas que se Ocultan Dentro de "La Niebla"

Nota. "La niebla" de 1988 dirigida por John Carpenter, una película etiquetada como cine de terror-fantástico debido a los elementos que se utilizan como lo son los espíritus o fantasmas de una población que regresan cien años después a sus tierras en busca de venganza cubiertos por un banco de niebla que emerge con ellos desde el mar. Tomado de (Carpenter, 1980, min. 80:15)

Se puede constatar que los elementos sobrenaturales o irreales, propios del cine fantástico, existen dentro de las películas de Carpenter, la diferencia es cómo los va presentando, y los limitados efectos especiales para reforzarlos, es así como la mejor carta de presentación que tiene para poder darle ese toque de fantasía a sus películas es a través de la creación de los personajes, al dotarlos de ciertas capacidades propias del género.

Cine de Ciencia Ficción

Tratar de diferenciar el cine de ciencia ficción, del cine fantástico o del cine de terror es tarea complicada, en algún punto dichos géneros comparten varias características, por ejemplo, los personajes irreales o sobrenaturales,, que tienen origen en la imaginación como los extraterrestres, gigantes, vampiros, la creación de mundos ficticios, escenarios apocalípticos, viajes a través del tiempo, a otras galaxias, presenciar el fin del mundo en la pantalla, o ver cómo es rescatado de su destrucción. Inclusive si se revisan algunas definiciones sobre el género las cosas no se simplifican, como ocurre en las definiciones ya mencionadas entre el cine de autor y el cine independiente, por ejemplo:

El cine es, por definición ciencia-ficción Tecnología punta que nos permite experimentar la vida secreta de la imaginación. Pura ciencia destinada a despertar pura emoción. Y aunque el portentoso invento del cinematógrafo ya fue suficiente novedad para el público de finales del siglo del siglo XIX, alucinando con imágenes que parecían invadir la realidad desde la pantalla, la ciencia-ficción no tardó en sentar sus bases. (Sánchez, 2007, p. 21)

Es así como la ciencia-ficción es una especie de depósito cinematográfico que puede almacenar una gran cantidad de películas de la historia del cine, desde “El viaje a la luna” (1902) de Georges Méliès hasta (Pinocho 2022) de Guillermo del Toro, por mencionar algunos ejemplos del género que están situados en cada extremo, en este caso, cronológicamente.

Ahora bien, el papel de Carpenter dentro de la ciencia ficción no es uno menor, desde su debut con “Dark Star” (1974) película ambientada dentro de una nave espacial que lleva 20 años viajando por el espacio exterior con la misión de destruir planetas que representaran un peligro para una futura colonización de la humanidad en otras galaxias, sus grandes éxitos llegaron en la década de los 80's con películas como “La cosa” (1982) haciendo un homenaje al director que tanto ha admirado: Howard Hawks. Igual de importantes son sus películas en las que plasma sus ideas de mundos futuristas como son “1997: Escape en Nueva York” (1981), su

secuela “2013: rescate en LA.” (1996) y “Están vivos” (1988), estas últimas 3 películas se caracterizan por una crítica explícita a una sociedad norteamericana en decadencia o enajenada por el consumismo y también hacia su gobierno, haciendo uso de diferentes simbolismos, por ejemplo en “Están vivos”, el personaje principal al ponerse unos lentes de sol que encuentra por casualidad, puede ver la realidad del mundo, donde los políticos o figuras públicas son en verdad una especie de extraterrestres que buscan esclavizar a la humanidad a través de mensajes subliminales en la publicidad que aparece en la televisión y en diferentes medios de comunicación o de propaganda comercial. La narrativa de estas historias, los carismáticos personajes, la crítica social mediante simbolismos y humor negro, le valieron obtener buenas críticas sobre su trabajo, aunque seguía siendo un director poco reconocido en su momento dentro de la industria cinematográfica.

Figura 21

“John Nada” Descubre que con las Gafas Puede Ver una Realidad Alterada

Nota. El personaje “John Nada” de la película “Están vivos” de 1988 descubre unas gafas con las que es capaz de ver una realidad distinta del mundo, una especie de

rayos X que dejan al descubierto a una raza de alienígenas que pretenden controlar el mundo. Tomado de (Carpenter, 1988, min. 35:25)

Figura 22

La Forma en que Ve al Mundo “John Nada” con las Gafas

Nota. La realidad que revelan las gafas en “Están vivos”, es un mundo en blanco y negro en la cual se observa que las principales figuras de la política y de la alta sociedad son alienígenas que buscan esclavizar a los humanos mediante mensajes subliminales en medios de comunicación y anuncios publicitarios. Tomado de (Carpenter, 1988, min. 35:20)

Cine Western

El western, junto con el cine de terror, posiblemente sea uno de los más estereotipados, en gran parte por las semejanzas de sus personajes, las historias que se desarrollan dentro de este género y sus elementos que utilizan en la grabación por ejemplo: asalto a los trenes, a los bancos de pequeños pueblos con escasa población, enfrentamientos entre indios y vaqueros, la fiebre del oro, cazarrecompensas, bandidos, la figura del sheriff, los duelos entre pistoleros, la defensa de tierras y propiedades como ranchos y haciendas de las bandas de

forajidos, caballos, chalecos de piel, espuelas, cantinas, tequila, whiskey, escopetas, pistolas y disparos al por mayor son elementos característicos de este género. Es por ello que aparte del director, recae una gran responsabilidad en los escritores del guion para que los argumentos y la trama de estas películas sean creíbles y que aparte de contar una buena historia, mantengan la atención y despierten el interés de los espectadores durante la función.

Este género en específico es de los que más admira John Carpenter, sobre todo del western que forma parte de la época que se le conoce como la edad de oro, el trabajo de John Ford y Howard Hawks, películas como “Río Bravo” (1959) tuvieron una gran influencia en su manera de hacer cine, de hecho siempre quiso filmar películas de este género, irónicamente no lo pudo realizar de la manera que lo esperaba ya que en la época que empezó a trabajar de manera profesional, el western había caído en decadencia.

Figura 23

Duelo Final en la Película “El Bueno el Malo y el Feo”

Nota. “El bueno, el malo y el feo” película de 1966, una obra clásica que pone punto final a la denominada “Trilogía del dólar” del director Sergio Leone. Es recordada por ser uno de los mejores trabajos en el género del “Spaghetti western”. Conocidas con este nombre al ser películas con todos los estereotipos del “Western”

estadounidense pero filmadas y producidas en Italia. Tomado de (Leone, 1966, min. 147:35)

No obstante, buscaba la manera de insertar elementos propios del western en sus películas, las más notorias son “Asalto a la comisaría del distrito 13” (1976) sobre todo en las escenas donde hay un enfrentamiento entre pandilleros y policías en la comisaría, y por supuesto “Vampiros” (1998) que es precisamente un western de terror, una historia que junta dos de los géneros cinematográficos predilectos del director, el western que admiraba desde niño y el terror que aunque no haya sido de manera inmediata, con el paso de los años, le dio fama mundial y un reconocimiento en la industria cinematográfica.

Figura 24

“Napoleon Wilson” Ayudando a Defender la Comisaría del Distrito 13

Nota. “Asalto a la comisaría del distrito 13” de 1976 es el segundo largometraje de Carpenter, en la que hace algunas referencias en modo de homenaje a Howard Hawks el director de cine que fue de sus principales influencias, algunas de las referencias las hace a través del personaje de Napoleon Wilson. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 57:50)

Cine de Terror Moderno

Si Carpenter es reconocido por algún género más que otros es precisamente por el género de terror o de suspenso, una de las razones principales es la que recae sobre su película “Halloween” (1978) que ha sido su película más exitosa y que se han repetido hasta el cansancio los elementos de la historia que cuenta, tanto en las secuelas de “Halloween” que terminó siendo una franquicia y la gran cantidad de películas que empezaron a surgir después de ella, en las que se veía totalmente la influencia de la primera entrega que se realizó. Por la época en la que le toca estrenar dicha película, pertenece a una generación de directores que realizan películas de terror como: George A. Romero, Tobe Hopper, Wes Craven, los cuales, incluido John, comenzaron a crear una nueva clase de terror con cambios importantes en la manera de contar las historias dentro del género al que se le conoció como: cine de terror moderno. Algunos especialistas sostienen que el cambio vino a partir de la película “La noche de los muertos vivientes” (1968) de George A. Romero, aunque para Carpenter empezó un poco antes con Alfred Hitchcock:

Psicosis es el abuelo de esta clase de películas, es la primera película de terror moderna. Sacó el cine de terror de castillos góticos y del romanticismo europeo, vampiros y hombres lobo y lo trasladó a situaciones del día a día. Los problemas y derivados, era esta película terrorífica la señal de guía que todo mundo seguiría. (Carpenter, citado en Smith, 2003)

Atrás habían quedado las películas clásicas sobre momias, hombres lobo, vampiros, personajes como Frankenstein, Drácula, Nosferatu, entre otros, que, por supuesto dejaron un legado importante en el cine de este género igual que los actores que les dieron vida como Boris Karloff, Bela Lugosi, entre los más destacados.

Este cambio en el género del terror para dar paso a historias y situaciones más cotidianas también vino con un golpe duro en la realidad. Claro que el cambio

era necesario en un género que estaba un tanto olvidado, sin embargo, los realizadores de estas películas enfrentaban a un nuevo tipo de público, un público que había presenciado imágenes o transmisiones de las guerras de Corea y Vietnam, los asesinos seriales en la década de los 70's y 80's, es decir era un público más difícil de ser sorprendido por una película de terror.

Carpenter tuvo que hacer uso de todos sus conocimientos, sus influencias, y algo fundamental es que casi siempre tenía el control de la película en general, en la dirección, el guion, el montaje y la composición de la banda sonora, con esta fórmula y a pesar de casi siempre trabajar con un presupuesto limitado, supo manejar la situación y así hizo entrega de películas como "La niebla" (1980), "El príncipe de las tinieblas" (1987), "La cosa" (1980) y por supuesto "Halloween" (1978), dichas películas expresa su talento para obtener resultados buenos o aceptables dentro del cine independiente, películas fueron revaloradas desde un parámetro más justo ya sea bueno o malo, pero con una crítica más imparcial.

Algo que le funcionaba era sobre todo la creación de atmósferas mediante el juego de luces, una música que por si sola ya es una fuente de cierto terror y tensión que sólo con escucharla tiene al espectador alerta de que algo va a suceder, y aunque no pase nada en la pantalla cumple su cometido pues la siguiente vez que sea presentada dicha música, vuelve con esa sensación de que se tiene que estar alerta en espera del factor sorpresa que tarde o temprano llegará.

Figura 25

“Laurie Strode” Huyendo de “Michael Myers” sin Alertar su Presencia

Nota. En la película “Halloween” de 1978, Carpenter demostró que era un gran creador de atmósferas con las que podía causar terror entre los espectadores, en este caso haciendo uso de elementos básicos como la iluminación y el elemento sorpresa. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 76:40)

Como se puede ver, siempre ha tratado de aprovechar las influencias que fue teniendo desde la infancia y adolescencia, sus gustos a la hora de grabar y ha sabido hacerlo sin perder su esencia, siguiendo fiel a sus ideas y siempre buscando la negociación para poder tener el control de la dirección y así realizar su trabajo con la mayor libertad posible y formando poco a poco su estilo, que bien puede observarse en sus primeros tres largometrajes: “Dark Star”, “Asalto a la comisaría del distrito 13”, y “Halloween”. Por supuesto lo hizo durante toda su carrera que parece tuvo una pausa definitiva en el 2010, sin embargo, logró hacer trabajos en géneros tan variados sin dejar de lado su estilo que fue creando durante años.

He tenido la suerte de que la gente asocie mi nombre a mis filmes, algún día ya no estaré en este mundo, pero quiero que al menos alguien en el futuro

vea mis películas y se dé cuenta de que son mías, que puede que sean malas y que no les gusten, pero que sepan que son mis películas. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

4. Dark Star

Tal y como se ha mencionado Carpenter, desde los 8 años ya empezaba a hacer sus primeros experimentos con la cámara, algo que fue creciendo de forma exponencial mientras los años pasaban haciendo trabajos cada vez más elaborados y hasta entrar a estudiar cine en la Universidad de California del Sur, en 1974 finalmente tiene la oportunidad de grabar su primer largometraje que sería la película “Dark Star”, todo empieza como proyecto escolar en el año de 1972, pero termina dando un giro y al final decide distribuirla con fines comerciales todo a pesar de que se trataba una especie de experimento o de un juego para él y sus compañeros de la Universidad como lo comenta en entrevista:

La gracia de aquello es que no teníamos ningún miedo, creíamos que podíamos hacer una película y la hicimos. No es que fuera una gran película porque en cierto modo viéndola ahora da un poco de pena, pero si tomas en cuenta lo que se hacía en aquella época, lo jóvenes que éramos y lo poco que sabíamos se puede considerar un gran éxito. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

La historia de la película se desarrolla en el espacio. “Dark Star” es el nombre de la nave espacial en la que viajan cuatro tripulantes: Doolittle, Boiler, Talby y Pinback, el Comandante Powell quien ya ha fallecido y lo mantienen congelado dentro de una cámara criogénica y una mascota alienígena que adoptaron durante su viaje. La misión lleva una duración de 20 años en los cuales su principal tarea es la de destruir planetas inestables que representen un peligro pensando en una futura colonización por parte de la humanidad.

Esta tarea o proyecto escolar: Carpenter lo convirtió en largometraje gracias a los 60,000 dólares que invirtió el productor independiente Jack Harris. (Sánchez,

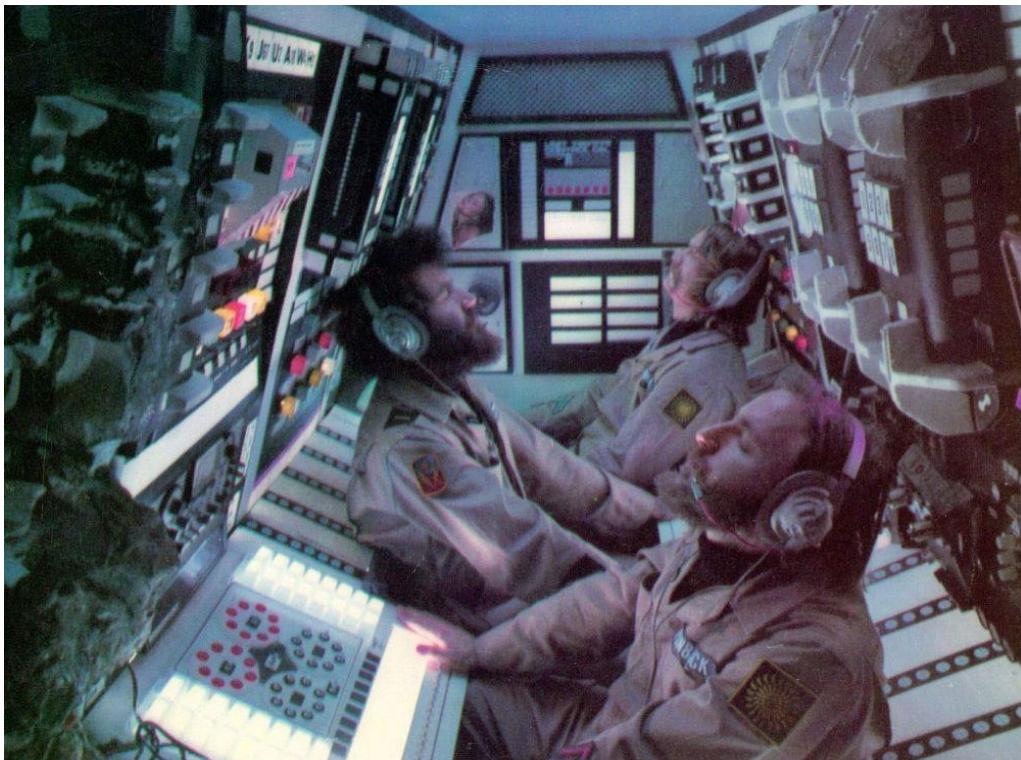
2007, p. 131), con este dato sobre el presupuesto con el que contaban y con la idea que tenían en mente, se puede observar la ambición de él y sus colaboradores. Un escaso presupuesto con el que van decididos a realizar una película de ciencia ficción cuya trama es ambientada en el espacio exterior, dentro de una nave la llamada “Dark Star”, con uso de efectos especiales, bombas dotadas de inteligencia, un alienígena, así que no era un reto menor por lo que tuvieron que emplear a fondo el conocimiento adquirido en la escuela de cine, su inventiva y sobre todo mucha imaginación. Uno de los colaboradores más creativos con los que contaba para esa película era Dan O’Bannon quien se encargó de hacer el montaje. Como lo reconoce el también director y guionista Nick Castle, que sería parte del equipo de John en varias de sus producciones:

Pero disponía de genios como Dan O’bannon que le ayudaron a hacerla, Dan utilizó creo que 8 cacharros viejos, los pintó los pegó en partes de la nave y los modeló de forma que parecieran otra cosa, pero si los miras de cerca te das cuenta de que son un montón de chorroditas, creó todo este mundo simulado fantástico sin dinero, prácticamente con basura, pero le dio un gran resultado. (Castle, citado en Grant, 2004)

Situación que acompañaría a Carpenter durante la mayor parte de su carrera y que pudo ir sorteando y resolviendo las adversidades por su talento y por el grupo de trabajo del que siempre estaba rodeado, si bien en su mayor parte eran conocidos o amigos cercanos de él, estaban conscientes que las producciones casi siempre eran propias del cine de serie B y que no esperaban los grandes sueldos sino todo lo contrario, pero para la época el estar trabajando dentro de una producción cinematográfica era algo que pocos imaginaban, aunque la ganancia fuera poca o nula monetariamente.

Figura 26

Tripulación de la Nave Espacial “Dark Star”

Nota. “Dark Star” de 1974, es el primer largometraje de John Carpenter en la cual él y sus compañeros Nick Castle y Dan O’Bannon, lograron presentar un trabajo más que aceptable pensando en el poco presupuesto que tenían, por lo que inclusive tomaron materiales de la basura, para la creación de escenografías, por ejemplo. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 14:30)

Sin embargo, para bien o para mal durante el proceso de grabación existieron diferencias entre Carpenter y O’Bannon a tal grado que dejaron de trabajar juntos siguiendo cada uno con sus proyectos individuales. O’Bannon siguió demostrando su talento, fue guionista de varios proyectos entre los que destacan: “Alien el octavo pasajero” y “Alien vs Depredador”, como director sobresale su trabajo en “El regreso de los muertos vivientes” de 1985 y como diseñador de efectos especiales participó en la primera entrega de “La Guerra de las Galaxias” (1977). Siempre quedará la duda sobre el qué hubiera pasado de seguir trabajando juntos, como se ve, la

trayectoria de O'Bannon, es muy respetable dentro de la historia del cine siendo parte de varios proyectos de renombre, por su parte, Carpenter siguió adelante con su carrera la cual abarca una extensa filmografía.

Aunque dejaron esta obra como registro de lo que podían hacer a pesar de ser todavía estudiantes universitarios que trabajaron con escasos recursos y una historia a especie de parodia o sátira con un humor negro por momentos, suspenso, una banda sonora en su mayoría totalmente incidental y lograron llevarla a la pantalla grande, una historia de cuatro hippies manejando una nave espacial, un coronel muerto a bordo de la nave, bombas inteligentes dotadas de conciencia que hablan e interactúan con la tripulación y con la potencia de desintegrar un planeta completo.

Es por ello que el escritor J. G. Ballard, no está tan alejado al comparar esta película con la novela “Trampa 22”: Dark Star es el “Trampa 22” del espacio exterior. El espíritu anárquico. De la novela de Joseph Heller, con su lógica invertida y su humor de celda acolchada, preside la producción de John Carpenter. (Ballard, citado en Sánchez, 2007, p.131)

Lo citado anteriormente se puede comprender sobre todo cuando la película se aleja un poco del humor, y por momentos retrata una especie de ambiente decadente entre la tripulación debido a la monotonía, el encierro, la rutina, aún así hablan sobre sus anhelos, las cosas que extrañan, anhelan con volver a montar sus tablas de surf, es obvio que no son los típicos astronautas de carácter heroico que viajan al espacio para cumplir con su misión, barbas frondosas, cabello largo se notan cansados de el viaje esperando que pase algo inesperado y excitante que les renueve su ánimo, la nave al igual que la tripulación se ve descuidada, y pareciera que más bien se trata de una condena carcelaria en una prisión que va viajando en el vacío sin posibilidades de escapar hasta sus últimos días, lo cual se convierte en realidad el día que ocurren una serie de sucesos inesperados, como la pelea de Pinback con su mascota alienígena, y sobre todo una falla en el mecanismo de lanzamiento de las bombas.

Figura 27

Cuarto de Descanso Dentro de la Nave Espacial “Drark Star”

Nota. Era notorio la falta de dinero para la producción, sin embargo, logra contar una buena historia con su respectivo humor negro que caracterizaría a Carpenter, que al final hizo una especie de parodia o sátira a las películas con esta temática de viajes espaciales. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 17:25)

A pesar de ser todavía un estudiante de cine, en “Dark Star” empieza ya a usar varios recursos que utilizaría más adelante en diferentes largometrajes, posiblemente el más notorio es el ambiente claustrofóbico que genera la situación de los tripulantes de la nave, los cuales llevan 20 años viajando dentro de la “Dark Star” y por si la situación no fuera ya desesperante en un principio, está la otra situación de llevar a su comandante muerto y congelado dentro de una cámara criogénica que analizándolo con más calma es hasta cierto punto un tanto terrorífico.

Esta situación de encierro en la que se encuentran los astronautas, es aprovechada para generar tensión dentro de la trama y hacer más interesante la historia, las emociones están a tope que cualquier roce pequeño entre los

personajes se podría agrandar más de lo común, como llegar a los golpes, atentar contra la vida de sus compañeros, pero Carpenter y O'Bannon con el uso del humor negro, sorprenden al espectador con lo que son tal vez las escenas o secuencias que más resaltan en la película.

Los mejores momentos de *Dark Star* tienen que ver precisamente con el ingenio generado por la falta de recursos: la hilarante pelea con el extraterrestre o el diálogo filosófico entablado entre un astronauta y una bomba son muestra de ello. (Sánchez, 2007, p.132)

Es tan bueno el manejo de las situaciones de cierta tensión que hasta ellas se convierten en escenas cargadas de humor, aunque representen un riesgo para la tripulación, como se menciona en la cita, el diálogo filosófico entre el teniente Doolittle y la bomba que se queda atascada sin poder ser lanzada representa una inminente explosión de la nave y con ella la tripulación, sin embargo logran llevarlo al terreno de lo cómico de la mejor manera.

Figura 28

Mascota Alienígena a Bordo de la Nave "Dark Star"

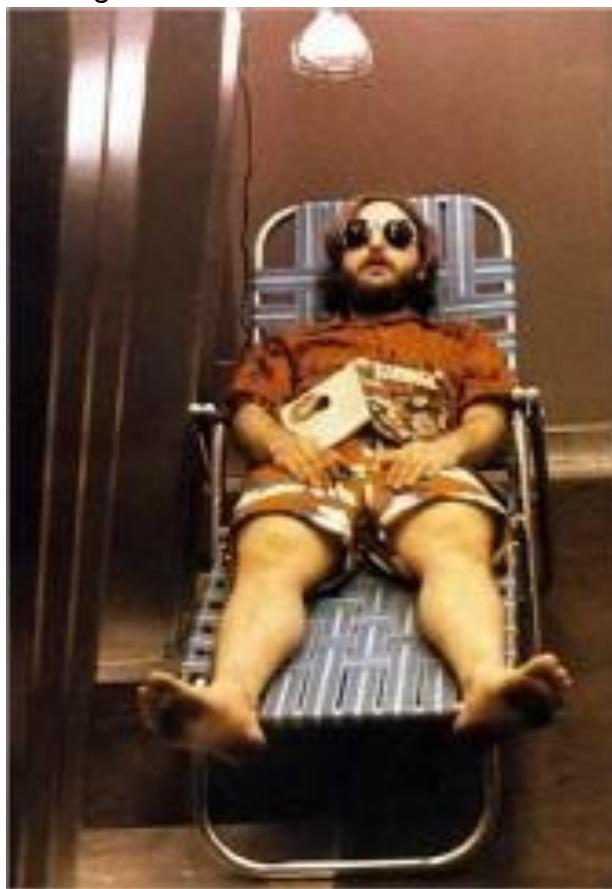

Nota. Este ser alienígena es un detalle de lo más destacado de la película, John y su equipo no temen demostrar la carencia de recursos económicos en la producción usando una especie de pelota de playa con unas extremidades a manera de pies y sin manos y mostrarla como un ser extraterrestre. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 30:30)

Estas situaciones dentro de la película logran su cometido que es el relajar de cierto modo la situación principal que es el encierro que los protagonistas están experimentando después de un viaje de 20 años, el humor que causa por ejemplo “la pelota alienígena”, ayuda distraer un poco la atención de los pensamientos de la tripulación que por momentos parece que buscan una especie de misericordia y que el viaje termine así signifique un final en el que ellos no sobrevivan.

Figura 29

El Sargento “Pinback” Descansando en una Parte de la “Dark Star”

Nota. Si el extraterrestre con forma de pelota de playa no era suficiente, hay más material que deja claro la intención de hacer de la historia por momentos tensa, una sátira, como la escena en la que se observa al Sargento Pinback descansando dentro de la nave, pero con accesorios propios de un día en la playa, vale la pena aclarar que entre las cosas que extrañan los miembros de la tripulación es volver a surfear. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 26:20)

Queda claro que “Dark Star” le sirvió a Carpenter para empezar a dar los primeros pasos dentro de los cines comerciales con una obra de su autoría y en la que tuvo una libertad creativa tal vez como en ningún otro film, tampoco se trata del mejor trabajo de su carrera, sin embargo, este primer largometraje lo dio a conocer un poco más en el mundo del cine, sobre todo en el cine de serie B y el cine independiente que es donde va a realizar sus mejores trabajos. Se sabe que es un director que le gusta trabajar con la mayor libertad posible lo que sería difícil de conseguir dentro de Hollywood por ejemplo, como el propio John sentenciaría en una de las tantas entrevistas que le han realizado:

Empezó siendo una película de estudiantes y se volvió comercial tras volverla a montar, modificarla y cambiar la música, fue una gran experiencia de aprendizaje sobre Hollywood, la industria del cine, lo que significa y de cómo se llega a conseguir algo desde que tienes una idea hasta que llegas a hacer una película (Carpenter, citado en Grant, 2004)

Música en: Dark Star

La música de “Dark Star” es compuesta por él mismo, no hay que olvidar que ya contaba con cierta experiencia musical gracias a las enseñanzas de su padre quien era maestro de música a nivel universitario. Otro acercamiento con la música se debe a que antes de dedicarse al cine de tiempo completo, era integrante de una banda de rock formada sus amigos que conoció durante la carrera de cine, algunos de ellos trabajarían junto a él en la realización de “Dark Star” que siendo una película de escaso presupuesto, se decidió por hacer la música él mismo.

La cinta empieza con una canción llamada “Benson Arizona”, algo un tanto extraño para ser una película de Carpenter, ya que su filmografía se caracterizó por usar muy rara vez canciones dentro de la banda sonora, el sonido y estilo de la canción es el ideal para musicalizar un “Western”, la canción después de todo es un “country” en la que él compone la música, no obstante hay que recordar que se trata de una especie de sátira, es ahí donde musicalizar una película de ciencia ficción ambientada en el espacio con una canción “country”, parece no desentonar del todo, al contrario, queda claro que fue hecha precisamente con la intención de “desentonar” con la temática central de la historia. Conforme avanza la película, se escuchan varios sonidos de sintetizadores, que sería algo característico dentro de su obra a lo largo de su carrera, casi un sello característico de su trabajo musical.

En esta película, la música y los sonidos que utiliza John, se pueden catalogar dentro de lo diegético, recordando que toda la trama se desarrolla dentro de una nave espacial, mientras la historia va avanzando, se escucha una música no muy definida a diferencia de sus siguientes dos largometrajes. El uso del sintetizador en este caso, cumple una función de emitir sonidos ambientales más que el de una composición musical, estos sonidos refuerzan a las escenas cuando aparece el panel de control de la nave por ejemplo y así el público sienta de cierto modo como si viajara por el espacio exterior dentro de la “Dark Star”.

Aquí la función musical y sonora es diegética pues se entiende que el panel de control y los diferentes controles a bordo de la nave son los emisores de esos sonidos que se escuchan en la grabación. Por otro lado, hace uso también de la música extradiegética, sobre todo con la ya mencionada canción “Benson Arizona”, que se escucha al principio y al final del largometraje al inicio con una función diegética pues dentro del panel de control uno de los tripulantes oprime un botón y la canción empieza reproducirse, mientras que al final al salir los créditos finales se vuelve a escuchar sin que exista un objeto donde se produzca el sonido como en el inicio.

Los críticos coincidían que Carpenter trabajó esta banda sonora como una improvisación musical, hay que recordar que se trata de su primer largometraje y aunque la diferencia sea grande en esta composición y sus siguientes dos bandas sonoras, no obstante prestando atención en la música, en diferentes momentos del film se escucha un tema muy parecido al que compondría para “Halloween”, obviamente utilizando sintetizadores como instrumento único y con los que empieza a proponer un estilo característico de él que lo acompañará durante su carrera. Sin ignorar la crítica la música en “Dark Star” cumple su función de crear la atmósfera de una historia que sucede “en el futuro” con pocos elementos, este estilo de composición que se menciona, se manifestaría de mayor manera en sus siguientes entregas: “Asalto a la comisaría del distrito 13” y “Halloween”.

5. Asalto a la Comisaría del Distrito 13

Para el año de 1976 Carpenter hace entrega de su segunda película “Asalto a la comisaría del distrito 13”, nuevamente cuenta con un presupuesto bajo para trabajar ya que contaba con un aproximado entre 90,000 y 100,000 dólares, vuelve en su papel como director, guionista, también fue quién hizo el montaje pero bajo el nombre de un pseudónimo, probablemente a raíz de su pelea con O’Bannon, pues se sabe que utilizó varios pseudónimos cuando realizaba otras funciones dentro de sus películas, y claro nuevamente fue el compositor de la banda sonora de esta película, con un sonido más definido, creando así poco a poco su propio estilo.

Aunque se trata apenas su segundo largometraje, poco a poco iba resolviendo los problemas que representaba el presupuesto limitado, situación en la que se encontraría varias veces a lo largo de su carrera, y que de alguna manera lo ayuda a ir formando cierto carácter en estas adversidades con el que inclusive fue creando fama debido a ello dentro de la industria cinematográfica.

Si fuera a producir una película y sólo dispusiera de 10 millones, pero quisiera que pareciera que me había gastado 25 millones y que quedara especialmente bien, le llamaría a él porque ya tiene mucha práctica y además tiene un talento especial para ello. (Russell, citado en Grant, 2004)

La historia se desarrolla esta vez en un barrio bajo de Los Ángeles California. Una forma sencilla de resumir la historia de la película, es que se crea una alianza impensada entre uno oficial de policía, dos delincuentes de máxima seguridad y un par de secretarias, con el objetivo de defender una comisaría de Los Ángeles en contra de los ataques de una pandilla altamente agresiva y en busca de venganza.

Carpenter deja de lado la ciencia ficción de *Dark Star* y se concentra en el suspenso esta vez, analizando con calma la trama, queda claro que “Asalto a la comisaría del distrito 13” se compone en esencia de 3 historias diferentes las cuales en algún punto deberán de converger como se trató de explicar más arriba con pocas palabras. Este recurso utilizado con dos años de diferencia con respecto a

Dark Star, demuestra un gran avance en Carpenter como narrador, que llega a valerle el reconocimiento en Europa, sobre todo en un festival de cine en Londres, sin menospreciar su trabajo realizado en su debut, "Asalto a la comisaría del distrito 13", es considerada como su primera película "seria".

Retomando la trama de la película, en la primera de las tres historias se observa como un grupo de policías en una especie de redada, mata a tiros a varios miembros de una pandilla, lo que desata la ira de sus compañeros quienes salen con la intención de cobrar venganza, o simplemente sembrar el pánico dentro de ese suburbio. Antes de atacar directamente a la comisaría, sus víctimas fatales son un vendedor de helados y una niña que ronda entre los 9 u 11 años de edad, el padre de la niña se encuentra a unos escasos metros hablando dentro de una cabina telefónica, se da cuenta de lo sucedido y corre hacia ella sin poder hacer nada por salvarla.

Figura 30

Niña es Asesinada de un Disparo por Parte del Grupo de Pandilleros

Nota. Escena impactante donde un grupo de pandilleros en busca de venganza, asesinan en plena luz del día a una niña que compraba un helado. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 31:40)

El vendedor de helados, antes de fallecer, le dice que tiene una pistola dentro del camión, sin pensarlo, el padre de la niña sube a su auto y persigue a los pandilleros con tal de obrar venganza, al final termina matando a uno de ellos, precisamente al asesino de su hija por lo cual es perseguido por los delincuentes y al final el papá de la niña, encuentra refugio dentro de la comisaría del distrito 13.

En la segunda historia se presenta al personaje principal, Ethan Bishop, un policía que tiene como encomienda trasladarse a la comisaría del distrito 13, la cual está por ser clausurada y tiene que resguardarla en lo que trasladan poco a poco las cosas a donde serán reinstalados, todo parece tranquilo sin imaginarse en lo que pasaría dentro y fuera de la comisaría.

Figura 31

El Grupo de Pandilleros Amenaza a un Vendedor de Helados

Nota. El vendedor de helados igualmente es asesinado, sin embargo, logra advertir al padre de la niña sobre el arma oculta en su camión con la que iría a buscar venganza por la muerte de su hija. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 31:15)

La tercera historia que forma parte importante de la trama al igual que las dos anteriores, es cuando llega un camión que está trasladando a varios presos de alta peligrosidad hacia otra cárcel, sin embargo, uno de los reos comienza a presentar problemas de salud y el chofer se ve en la necesidad de hacer una escala en la comisaría 13 para que sea atendido, en esta parte salen a escena los personajes de Napoleón Wilson y Wells, dos de los presos de alto riesgo.

Los elementos están puestos, un grupo de pandilleros que tienen en la mira atacar y ultimar a cualquier persona dentro de la comisaría 13, un policía que pensaba sería un día tranquilo con un grupo reducido de su lado, unos presos de alta peligrosidad que son encerrados en las celdas de la comisaría justo antes de que la situación se empezara a salir de control, lo que faltaba era generar un “ambiente” ideal para desarrollar todo lo que está por ocurrir. Carpenter fiel a su estilo que poco a poco irá definiendo con sus películas posteriores resuelve esta cuestión atmosférica de una manera al parecer sencilla, simplemente le cortan la luz y la línea telefónica a la comisaría que como ya se aclaró, está a punto de ser clausurada, de esa manera logra crear ese ambiente de suspense y al sumarle la música que John compone, ese suspense sube de intensidad de manera inmediata.

A pesar de que la historia se sitúa en la ciudad de Los Angeles, California, dentro y fuera de una comisaría, no se puede negar lo obvio, que Carpenter lo que tenía en mente era hacer un “Western”, se nota en varias escenas en las que hace un guiño a películas de Howard Hawks, sin embargo, con todos los cambios su desarrollo en la narrativa de la historia, los nuevos recursos cinematográficos que utilizó después de “Dark Star”, como ciertos planos en varias escenas, la película no fue del agrado del público y la crítica.

Esa fue mi segunda película a la cual no se hizo mucho caso en los Estados Unidos, comercialmente no resultó gran cosa y tampoco obtuvo grandes

críticas, sin embargo, en Europa y sobre todo en Gran Bretaña, en el festival de cine de Londres gustó mucho, y creo que supuso el lanzamiento definitivo de mi carrera. (Carpenter, citado en Grant, 2004)

Una reacción no esperada tal vez por el propio Carpenter, aunque haya significado el ser reconocido en otros países, también empiezan a ser visibles sus avances como escritor para cine, y a dar su visión sobre la sociedad norteamericana, por ejemplo, la escena en la que asesinan a la niña mientras compra un helado es totalmente brutal por la frialdad en que suceden las cosas.

Otro aspecto a resaltar es la manera en que actúan los pandilleros, parecen estar poseídos cuales zombis a la hora de atacar la comisaría, van hacia adelante sin importarles los disparos que salen de la comisaría hacia ellos, no parece importarles si asesinan al papá de la niña quien está dentro de la misma, que aparentemente es su objetivo, o a cualquier otra persona inocente, ellos sólo piensan en asesinar.

Vale la pena aclarar que dentro de la comisaría se encuentran 2 secretarias, unos cuántos policías que quedaron resguardando el inmueble junto a Ethan Bishop, y los presos de alta peligrosidad Napoleon Wilson y Wells, es en esta parte donde convergen las 3 historias que se describen al inicio. El padre de la niña asesinada dentro de la comisaría junto al policía Ethan Bishop y compañía, contando los reos que eran trasladados a una cárcel de máxima seguridad, y los delincuentes fuera de la comisaría dispuestos a atacarla en cualquier momento. Planteada esta situación es como Carpenter intenta mandar un mensaje dando a entender que los “buenos” están encerrados en prisión y los “malos” andan libres por las calles.

El mensaje que intenta transmitir Carpenter, a pesar que dentro de la comisaría están los personajes de Wilson y de Wells, que no son precisamente “buenos” sino todo lo contrario, no obstante conforme avanza la trama de la película, estos dos personajes van ganando algo de empatía con el espectador, ya que al irse quedando cada vez más solos Bishop y las secretarias, él toma la decisión

desesperada de liberar a Wilson y Wells para contar con su ayuda y poder salir con vida de la situación en la que se encuentran, es una especie de regla no escrita en personajes como Napoleon Wilson o el antihéroe, con un pasado desconocido aunque se entiende que es un pasado oscuro, y que debido a las circunstancias nace una relación con personajes muy distintos y hasta contradictorios por la naturaleza de la historia y los personajes.

Al final la historia es donde ocurre este giro inesperado, después de mucha violencia y disparos en cantidades desmesuradas, se presenta esta alianza entre el orden y el caos, el bien y el mal, el encargado de salvaguardar el orden y un preso de alta peligrosidad, Bishop y Wilson algo que para muchos fue un final al propio estilo de Hollywood, mientras que Carpenter aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a Howard Hawks por su película “Río Bravo” y a George A. Romero por su trabajo de “La noche de los muertos vivientes”.

Figura 32

Miembros de la Pandilla se Acercan a la Comisaría 13 Entre la Oscuridad

Nota. Aprovechando la noche y con el buen uso de la iluminación, logran este tipo de atmósfera, la cual hace recordar a películas de zombies o fantasmas que se aproximan protegidos por la oscuridad. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 52:10)

Una película que muestra el crecimiento como narrador que va adquiriendo y que empezó a marcar los elementos en su estilo, por ejemplo la sensación que experimenta el espectador de cierto encierro conforme la película avanza, empieza con tomas en campo abierto y con la iluminación de un día totalmente despejado y conforme pasan los minutos va cambiando todo de manera paulatina con espacios más reducidos y poca luz, algo que desarrollaría también en su siguiente película, Halloween, este es otro de los aspectos en los que creció Carpenter, el manejo de la iluminación, aprovechando en gran medida lo que la naturaleza le proporciona y así cuidar el poco presupuesto con el que contaban. También significó que obtuviera reconocimiento por parte de críticos y el público en el Festival de Cine de Londres y en Francia, contrario a lo que sucedió en Estados Unidos donde pasó hasta cierto punto desapercibida o con críticas en las que se hacía hincapié de que era una exageración que alguna pandilla de un suburbio de Los Ángeles contaran con armas tan sofisticadas, o de mejor calidad que la policía, al día de hoy si se volteá a ver un poquito la realidad de lo que pasa en México tanto en Estados Unidos la realidad no es tan agradable.

En muchas ocasiones Carpenter se negaba a aceptar que sus películas tuvieran un mensaje cargado de crítica social, por supuesto quitando aquellos títulos como “Están vivos” en las que se sabe que es parte del tema central de la película, en el caso de Asalto a la comisaría del distrito 13 no lo veía él como una crítica social, sin embargo, hay escenas en las que hay elementos que para la época tenían ese mensaje implícito.

Figura 33

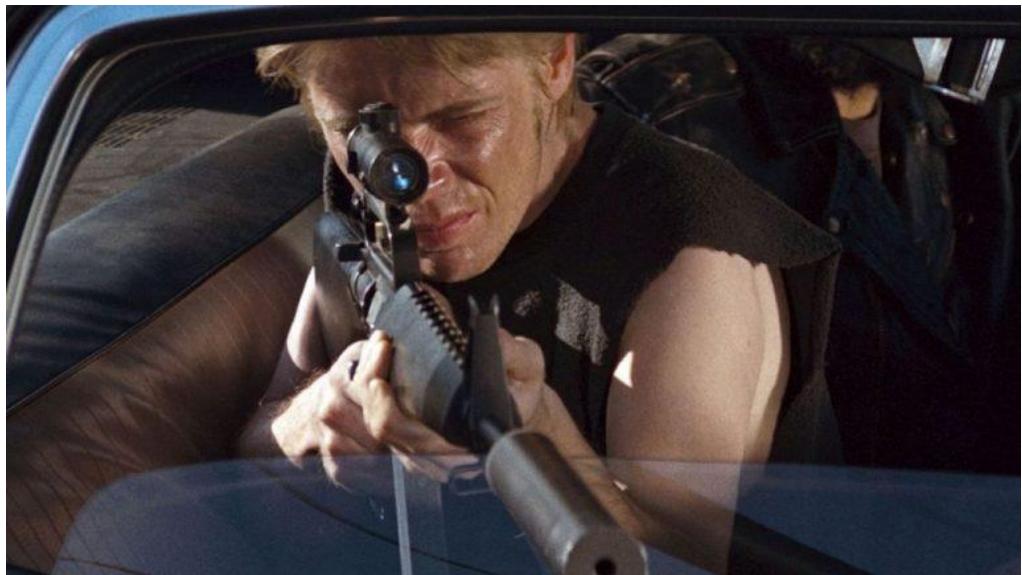
Grupo de Pandilleros que Busca Venganza por sus Compañeros Asesinados

Nota. Por muy grandes que eran las intenciones de Carpenter para negar cualquier elemento político en esta su segunda película, al ver esta escena llena de simbolismos en cada uno de los personajes a bordo del auto, el espectador y los críticos pueden sacar muchas conclusiones, sobre todo en el ya lejano año de 1976 cuando se estrenó esta película.

Figura 34

Pandillero Apuntando desde su Auto a Transeúntes al Azar

Nota. La organización de esta banda criminal demuestra el poderío en el arsenal que tienen en su poder, inclusive armas más sofisticadas que las que utiliza la policía. Tomado de (Carpenter, 1976, min. 23:55)

Música en: Asalto a la Comisaría del Distrito 13

Sólo pasaron dos años entre “Dark Star” y su siguiente largometraje de Carpenter “Asalto a la comisaría del distrito 13”, se dice que en este intermedio John estuvo escribiendo varios guiones sobre pedido, posiblemente estos trabajos le fueron dando nuevas ideas o perspectivas para su propio trabajo pues no se puede negar la gran diferencia entre su primera cinta y ésta, se nota el cambio no sólo en la manera de dirigir o en la narrativa que logra en el guion, en la música también vemos un cambio que empieza a marcar la forma de componer de Carpenter. No quiere decir que “Dark Star” sea mala, simplemente son trabajos diferentes, el de un joven John en “Dark Star” a uno más maduro en “Asalto a la comisaría del distrito 13” aunque sean sólo 2 años de diferencia entre ambas películas.

En “Asalto a la comisaría del distrito 13”, otra película de bajo presupuesto, Carpenter vuelve a resolver con su sintetizador ese importante elemento del cine sonoro que es la música, el tema principal de la película está más definido que lo que realizó en “Dark Star”, John nuevamente compone música extradiegética, en este caso, crea una atmósfera la cual cumple la función que es mantener la tensión en el espectador, pues la temática de esta película lo requiere. En esta ocasión el tema principal es más elaborado, lo compone mediante una especie de bloques sonoros superpuestos, o temas individuales que terminan formando uno solo, conformados por una base rítmica, una melodía que identifica al tema principal que desarrolla en el registro grave, notas sostenidas y la armonía.

A pesar de ser una serie de sonidos minimalistas que tanto le gustan utilizar a Carpenter en su música, cada bloque sonoro tiene características importantes por si solos, como la base rítmica y su constante repetición, o la melodía en el registro grave y no en el agudo, por ejemplo. Dichos bloques son indispensables para que el tema funcione como conjunto, una de las noblezas del sintetizador cuando se sabe utilizar bien, es precisamente poder ser una especie de hombre-orquesta. Es el caso de John, claro que lo logra por los años de experiencia tocando el sintetizador y la educación musical que recibió desde niño, y es así que obtiene

como resultado un gran tema para esta película, y como se menciona está tan bien logrado el tema que los elementos que lo conforman sirven para sonorizar toda la película, pues están presentes de principio a fin, a veces sólo usa la base rítmica, otras la armonía, la melodía, o utiliza dos de estos elementos separando a los demás y funcionan de gran forma, ya sea en conjunto o individuales, para la crítica en la actualidad, la música de “Asalto a la comisaría del distrito 13” está entre las 3 mejores bandas sonoras realizadas por él, que la llegan a poner sólo detrás de la música de “Halloween” de 1978, todo un logro en su faceta como compositor que apenas terminaba de grabar su segundo largometraje.

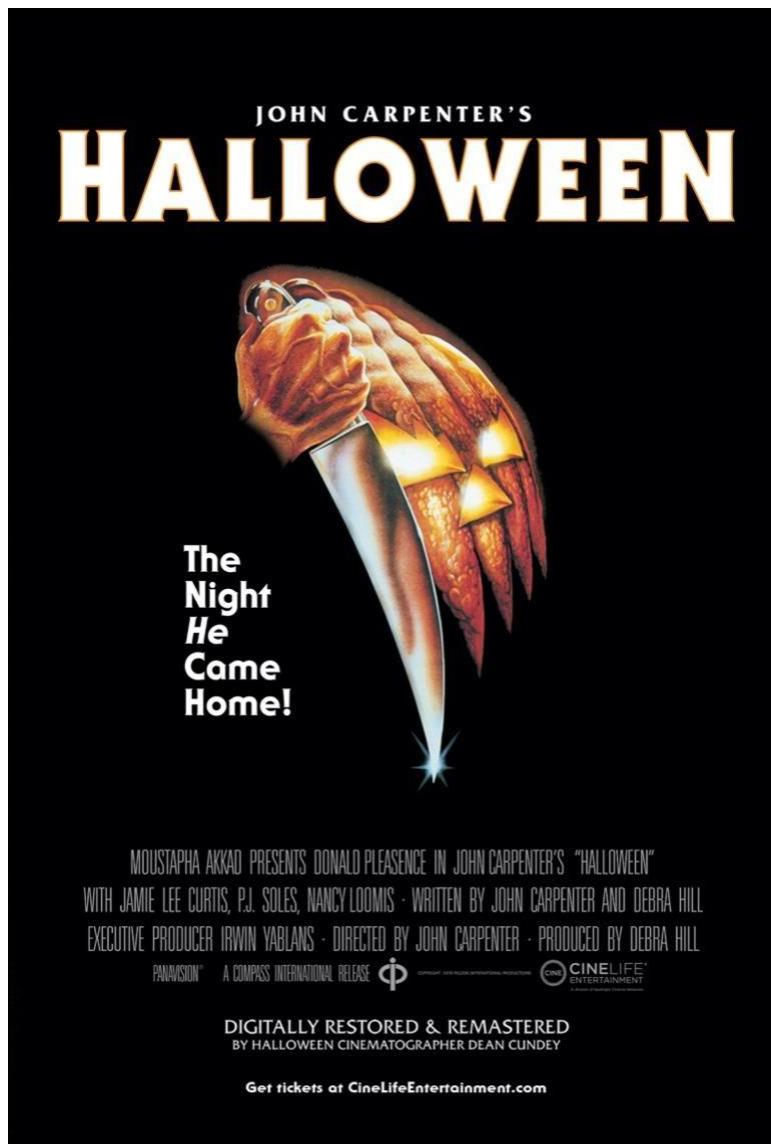
6. Halloween

Cuando veo “Halloween” pensé que era la película de miedo perfecta, era la quintaesencia del cine de terror porque lo que te transmitía era, esto es lo que hay da igual lo que sean las causas no se preocupen de otra cosa porque el tipo ya está aquí y va a ir por usted, y el caso es que al final tampoco es que se consigan arreglar las cosas, el tipo sigue por ahí en algún sitio. (Romero, citado en Grant 2004)

En un principio la película iba a ser nombrada como “El asesino de niñeras”, sin embargo, por recomendación de uno de los colaboradores de Carpenter que le preguntó por qué no realizar la película ambientada durante la noche de Halloween, lo que le pareció buena idea, esa fue una de las principales ideas para que la película tuviera el éxito que nadie puede negar. Fue un acierto realizar la película ambientada en esa fecha que es una de las que destacan los estadounidenses en sus calendarios, posiblemente junto con el 4 de julio y el día de acción de gracias, sea una de las fechas más celebradas en los Estados Unidos, por lo popular de la festividad, se pensaba que debían existir muchas películas con ese nombre o al menos que la palabra “Halloween” formara parte del título, para su sorpresa antes de 1978, no existía una película con ese nombre o esa palabra en su título, algo que llevó a tomar la decisión de nombrar así la película.

Figura 35

Póster Promocional de la Película “Halloween”

Nota. Halloween de 1978 fue el primer éxito comercial en la carrera de John Carpenter, en su momento fue la película independiente más redituable en la historia del cine, se ha convertido en un clásico del cine de terror y a más de 40 años de su estreno su personaje sigue siendo un referente de este género cinematográfico. Tomado de (Bloodydisgusting, 2024)

La historia que tenía en mente Carpenter antes de cambiarle el nombre a la película no sufrió de grandes modificaciones, seguía tratando de un asesino que acosa en este caso a 3 jóvenes estudiantes del pueblo ficticio de Haddonfield durante los preparativos del festejo de Halloween, es así como se empieza a gestar la película con la que él y parte de sus colaboradores darían un gran paso dentro de la industria cinematográfica. Halloween es sin duda la película más famosa de su carrera, esto no quiere decir que sea la mejor de su filmografía eso depende del gusto de cada espectador, sin embargo, con este film se empiezan a polarizar las críticas ya no sólo eran las críticas negativas, ahora también su trabajo era admirado dándole un reconocimiento que en sus primeros dos filmes no había logrado, un reconocimiento ya no sólo de parte de su equipo o los actores que trabajaban junto a él, sino también de gente externa, músicos, críticos de cine, por ejemplo:

Repleta de experimentos imperceptibles, elegante y clara en su concepción y con abundantes relaciones complejas en su interior, “La noche de Halloween” se convierte en una de las películas de terror más bellas de todos los tiempos. Es uno de aquellos filmes por los que yo amo el cine. Por los que sigo yendo continuamente al cine. Y por los que yo mismo quisiera hacer películas algún día. (Tykwer, 2018 p. 520)

La temática de la película se presta a muchas comparaciones con otras y por consiguiente con el trabajo de otros directores anteriores a 1978. Esta vez se concentra en realizar un filme de terror que por ciertos elementos, fue clasificada dentro del subgénero conocido como “slasher”, es su tercera entrega como director, en ella vuelve también a ser escritor y compositor de la banda sonora.

Queda en claro que “Halloween” (1978), no es el primer trabajo de este tipo, ni sería el último, varios especialistas considera a la película “Psicosis” (1960), de Alfred Hitchcock como el primer slasher o “Peeping Tom” (1960) de Michael Powell, son algunos ejemplos de cintas que marcaron un antecedente en este subgénero, pero fue “Halloween” la que marcaría un antes y un después dentro de este tipo de películas, las características de este subgénero del cine de terror pueden ser

variados aunque para ser considerados como tal, los elementos que por lo general aparecen dentro de la película a grandes rasgos son:

Derivada del inglés, “slash”, navajazo esa etiqueta es utilizada para definir aquellas películas que ponen un grupo de personas -por norma adolescentes con las hormonas a flor de piel- en manos de un misterioso psicópata. Son cintas tensas violentas y con el diseño retorcido de muerte como base. La que lanzó a nivel mundial el subgénero fue “Halloween” (1978) de John Carpenter. fue un bombazo. El público se rindió a su carismático villano, su irresistible mezcla de suspense y horror y su original, a la par que retorcido, diseño de situaciones. Y otros directores entre ellos figuras clave del cine de terror no dudaron en copiar su molde e intentar repetir su éxito. (de Fezz, 2007, p. 26)

Figura 36

“Michael Myers” Persiguiendo a “Laurie” por la Casa

Nota. Michael Myers, uno de los principales referentes cuando se habla sobre el subgénero del Slasher y uno de los villanos icónicos en la historia del cine junto al

cuchillo de cocina, su máscara inexpresiva y su overol de mecánico. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 77:45)

Fue tanto el éxito que tuvo gracias a la aceptación del público que por muchos años fue la película independiente que había generado más ganancias en la historia del cine y que hasta hoy en día sigue generando dinero por las nuevas entregas que se han realizado, venta de mercancía por ejemplo, en el año 2018 llevaba un total de 620 millones de dólares en ganancias sin contar las últimas 2 entregas “Halloween Kills” (2021) y “Halloween Ends” (2022) con lo que sumarían un aproximado de 750 millones de dólares en taquilla con esta saga de 13 películas, nada mal para ser películas del género de terror, que ha sido un género delicado de tratar, pues para el público existe una línea muy delgada entre el terror y lo cómico en este tipo de género, lo que provoca que en su mayoría sea poco rentable, o no tomado con mucha seriedad.

Ahora bien, es importante buscar las razones para entender por qué muchos expertos de la cinematografía consideran que hay un antes y un después de esta película. A pesar que el presupuesto se triplicó con respecto a “Asalto a la comisaría del distrito 13”, seguía siendo un presupuesto corto para filmar una película, si bien contaban con 300 mil dólares, es nada comparado con los 13 millones de dólares con los que contaba George Lucas para filmar un año antes en 1977 la primera entrega de Star Wars, por ejemplo.

También estaba el factor y el reto de trabajar a contra reloj antes de agotar el presupuesto y los contratiempos eran demasiados para resolverlos sin gastar dinero, por ejemplo, recrear un ambiente ajeno a la época del año en la cual grabaron, la poca experiencia de los actores, vestuario, asistentes, sin embargo, se formó un grupo unido para un bien común, en el que era tanto el compromiso que entendieron rápidamente lo que Carpenter quería plasmar en la pantalla y hacerlo de la mejor manera y lo más rápido posible, este entusiasmo sumado a la experiencia que iba adquiriendo él en sus diferentes funciones de los roles que realizaba, hicieron que la película fluyera de una forma satisfactoria.

Lo que John decía es que había que intentar crear la sensación de que estas personas eran reales, las calles con árboles, las chicas que vuelven a casa hablando de chicos, los libros de clase, las medias hasta las rodillas, lugares reales en un tiempo real, el público tenía que estar un tiempo viendo personas que le resultaran reales para que se creyeran lo que veían, de modo que cuando se empezaran a introducir elementos irreales, el público siguiera creyéndoselo. (Curtis, citada en Grant, 2004)

Debido al bajo presupuesto, la película fue grabada en apenas 20 días, lo que condicionó muchas cosas en el proceso de filmación, a pesar de ello, Carpenter y todo el equipo supieron resolver y convertir las adversidades en oportunidades para ser más creativos. Por ejemplo, una de las mejores decisiones como ya se mencionó, fue realizar la película ambientada durante la noche de Halloween, no obstante, la película se grabó durante el mes de mayo de 1978 y en el sur de California, teniendo así la problemática de generar la atmósfera de estar en otoño y no en primavera por lo que el equipo recurre a juntar hojas secas y recrear así la impresión de los árboles en otoño para ciertas escenas, una vez terminada la escena, recogían nuevamente las hojas para volver a utilizarlas cuando se requirieran, según recuerda Tommy Lee Wallace quien estuvo a cargo del Diseño de Producción: Nuestros principales problemas en recrear el ambiente de otoño, en el Sur de California, en primavera con las palmeras, era demasiado. Filmar entre las palmeras o crear escenas que ocultaran las palmeras de alguna manera. (Wallace, citado en Smith, 2003)

Ese tipo de contratiempos durante la filmación abundan, por esta razón, todo el equipo realizaba diferentes trabajos dentro del set, actrices, actores, productores, camarógrafos, amigos, familiares, lo que generó un buen ambiente entre todos los involucrados en la grabación y más allá de este entusiasmo había una buena historia que se complementó con una gran banda sonora, un villano muy bien trabajado, tener a un John Carpenter más maduro como director, escritor y compositor, quien estaba frente a la grabación de la película más ambiciosa en su

corta carrera, rodeado de colaboradores de su total confianza, todos los elementos para realizar un buen trabajo cinematográfico estaban en su lugar.

Otro factor importante, fue la claridad que iba adquiriendo para el manejo de la cámara, los encuadres para una película de terror, entre los que destaca el uso de la cámara subjetiva, como ocurre en el plano secuencia al inicio de la película en el que toma al espectador por asalto y de golpe lo sitúa en los zapatos del villano, del asesino, gracias precisamente al recurso de la cámara subjetiva que es descrita de la siguiente manera dentro de esta película:

La cámara subjetiva.

Un brazo entra en la imagen: es el nuestro. Una mano agarra un cuchillo: es la nuestra. El cuchillo se clava: lo hemos clavado nosotros. *La noche de Halloween* (*Halloween*, 1978). comienza señalando cómo el pequeño Mike Myers asesina a su hermana. Solo que no vemos al niño, sino sus actos. La cámara subjetiva se apropiá de la mirada del espectador, a quién coloca en el papel del protagonista y obliga a desentenderse de su función habitual de observador omnisciente y al mismo tiempo inadvertido. (Meyer, 2018, p. 519)

Figura 37

Vista Subjetiva Dentro de la Máscara que usa “Michael Myers” de Niño

Nota. Imagen del plano secuencia al inicio de Halloween, donde el espectador ve todo desde la perspectiva de Michael Myers de niño en la que asesina a su hermana con un cuchillo que toma de su cocina. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 05:55)

La sorpresa al final de esta secuencia es cuando el público descubre detrás de la máscara, se encuentra un niño de 6 años llamado Michael Myers, quien acaba de asesinar a su hermana mayor. Y es así como comienza la historia, fiel a sus ideales al tratar de exponer cómo ve él a la sociedad norteamericana, esta vez lo hace con este inicio de la película donde la “cara del mal”, es un niño de tan sólo 6 años asesinando a sangre fría a su hermana con un cuchillo precisamente durante la noche de Halloween.

Figura 38

Michael Myers” de Niño Después de Asesinar a su Hermana Mayor

Nota. El final del plano secuencia, termina revelando el rostro de Michael Myers con apenas 6 años de edad, aparentemente sin ser consciente de la magnitud de lo que acaba de hacer al asesinar a su hermana mayor Judith. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 06:30)

Lo sobresaliente era lo que tenía en mente para el desarrollo de este villano, no deja que caiga dentro de lo cómico en gran parte a que le quitó toda expresión posible al personaje, una máscara inexpresiva, un villano no habla, el único sonido que emite es el de su respiración, simplemente es una especie de espectro que va caminando entre las calles de Haddonfield acechando a sus víctimas, sin que el espectador sepa el momento en que aparecerá, pues es otro de los aciertos del director al no saturar la película mostrando al villano a la menor provocación y sí hacerlo de una manera mesurada.

John, desde su infancia, desde sus inicios, siempre tuvo como pasión las películas de terror, y cuando le llegó su momento aprovechó todo lo que había aprendido mirando estas películas. Una de las reglas primordiales es no mostrar apenas al monstruo. Uno de los viejos trucos del gremio es entender que no se trata de lo que ves, es lo que no ves lo que te asusta. Se trata de saber que ahí hay algo y que el personaje por alguna razón lo empuja a entrar ahí. Se trata de anticiparse a lo que va a suceder. (Wallace, citado en Smith, 2003)

Dadas las circunstancias, el pequeño Michael es internado en un hospital psiquiátrico donde queda bajo la supervisión del Dr. Loomis quien asegura que Michael es totalmente maldad, que debe ser vigilado las 24 horas del día. 15 años después de aquella noche en la que asesinara a su hermana, un día antes de Halloween, en una noche lluviosa, escapa y regresa al lugar donde creció, el ficticio pueblo de Haddonfield, Myers de 21 años de edad empieza a acechar a 3 chicas con la única intención de asesinarlas, el Dr. Loomis igualmente se traslada a dicho pueblo para advertir a la policía del peligro que representa su paciente prófugo, aunque no logra obtener la credibilidad, por parte de las autoridades.

Después del sobresalto de los primeros minutos, la historia da un respiro al espectador mostrando un día cotidiano en el tranquilo Haddonfield, con tomas panorámicas de lugares al aire libre, mostrando la calma de las calles y lo que sucede en un día común en la vida de 3 jóvenes estudiantes quienes son las

protagonistas de la historia: Laurie, Lynda y Annie, se observa cómo transcurre el día para ellas entre la escuela, el camino de regreso a casa, hacer planes para la noche, sin darse cuenta que durante todo el día están siendo acechadas por Michael, la única que advierte ese acoso del que están siendo víctimas es Laurie sin embargo Annie y Lynda ignoran lo que a Laurie le preocupa. No obstante, la música y los sonidos que compone y utiliza Carpenter, mantiene la tensión y esa sensación de que algo malo va ocurrir, antes de que cayera la noche en Haddonfield y antes que Myers se decidiera a atacar a sus víctimas. Vuelve a recurrir a lo que hizo en “Asalto a la comisaría del distrito 13”, pasando de planos abiertos y demasiado iluminados por la luz del sol, a tomas cada vez más oscuras conforme va avanzando el día y en lugares más cerrados, es así como van cambiando las situaciones desde las tomas de las jóvenes caminando por las calles del suburbio donde viven, hasta terminar en las escenas finales con la sobreviviente Laurie, metida en un closet en una casa a oscuras y con Michael queriendo entrar y cometer el asesinato.

Figura 39

“Laurie”, “Annie” y “Lynda” Caminando por las Calles del Ficticio “Haddonfield”

Nota. Una de las características de Halloween es que la mayoría de las escenas son de lo más natural y cotidiano posible, mediante diálogos nada rebuscados, se crea la sensación de ver un día normal de personas comunes y corrientes, lo más apegado a la realidad, hasta que Myers aparece en escena, llevando un buen ritmo entre la tensión y la relajación. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 20:55)

Cuando Michael hace presencia en estos acechos hacia las 3 jóvenes, se dejan a un lado estas tomas panorámicas, esa tranquilidad que transmiten y todo cambia a un primer plano y un encuadre algo claustrofóbico ya sea desde la perspectiva del villano, o incluso dentro desde su propia máscara del. Son esos detalles donde Carpenter demuestra cada vez un mejor manejo de la cámara, haciendo tomas en primer plano sobre el hombro de Michael, por ejemplo, complementando estas escenas aparte de la música, con el sonido de la respiración de Myers. Seguramente con todos los avances que ha tenido el cine, estos recursos en la actualidad no sorprendan demasiado como en la década de los 70's, sin embargo, vale la pena recordar que estos primeros pasos influenciaron a las generaciones venideras.

Todas las expresiones que nos parecen ya típicos clichés, el punto de vista de los asesinos, la acumulación de tensión antes de los sustos, las personas en peligro, todo este tipo de cosas ya están en "La noche de Halloween" de forma muy clara y el problema de verlo ahora, es que piensas que son todo un montón de clichés, lo que no sabemos es que esta cinta fue la que los convirtió en clichés. Funcionó porque era simple y muy claro y una de las razones por la que es tan simple es sencillamente porque no disponían de mucho dinero. (Kermode, citado en Grant, 2004)

A pesar de que hoy en día parece ser un proceso hasta cierto punto simple de realizar, no se debe de olvidar que todo fue llevado a la pantalla con poco presupuesto, trabajando a contra reloj para terminar la grabación, con actores desconocidos o de poco renombre y sin mucha experiencia, además de cumplir las

expectativas de una película de terror sin poder contar con un maquillaje demasiado elaborado, no había presupuesto ni para poder diseñar la máscara del villano, mucho menos para efectos especiales, aun así, Carpenter logró entregar una película de terror que se convertiría en un clásico del cine independiente, del género y de la historia del cine, apenas mostrando unas cuantas gotas de sangre en pantalla. A John le encantaba a menudo el recurso de la caja de sorpresas. Cuando oyes una melodía sosegada, pero de repente cambia radicalmente. (Hill, citada en Smith, 2003)

Figura 40

“Michael Myers” se Levanta Después que “Laurie” Cree Haberlo Asesinado

Nota. Los momentos de tensión más altos en “Halloween”, se conseguían mediante el buen manejo de la iluminación y una banda sonora inquietante que cada que se escucha, da una sensación de que Michael Myers puede salir de cualquier lado en cualquier momento. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 85:50)

Al darse cuenta que había público que estaba consumiendo este género un poco olvidado y que el trabajo de John había renovado la forma de hacer cine de

terror de modo que se podían generar buenas ganancias en taquilla, esta fórmula la repetirían varios directores en innumerables ocasiones, algunos de ellos de renombre como Sean S. Cunningham, Wes Craven, y los directores que a futuro participaron en las sagas de películas como “Viernes 13”, “Pesadilla en la calle del infierno”, “Scream”, incluso “Chucky” que se puede decir es un slasher protagonizada por un juguete, algo que para Carpenter resultaba irónico, pues la película fue rechazada de varias salas de cine en un inicio y poco tiempo después los grandes estudios del medio cinematográfico buscaban repetir lo hecho por él para estar en los primeros lugares de taquilla. Como se ha expuesto, al igual que hay directores que tomaron influencia del trabajo de Carpenter, del mismo modo existen las influencias de él dentro del cine, como John Ford, Howard Hawks o para el caso de “Halloween” el propio Alfred Hitchcock.

Ningún director desde Alfred Hitchcock ha logrado captar el delicioso voyerismo del horror también como John Carpenter en “La noche de Halloween” película tan arraigada en nuestras angustias primordiales que continúa definiendo el género al cabo de más de 20 años. De hecho, comparar a Hitchcock y Carpenter no es ninguna exageración “La noche de Halloween” está repleta de homenajes a Hitchcock desde los nombres de personajes -Sam Loomis y Tom Doyle de, “Psicosis” (1960) y “La ventana indiscreta” (1954) respectivamente- hasta la inclusión en el reparto de Jamie Lee Curtis hija de Janeth Leigh. (Bergeron, 2004, p. 648)

Figura 41

Michael Myers” Acosando Desde el Patio Trasero a “Laurie”

Nota. El voyeurismo es otro elemento en el cine slasher, por supuesto está presente este elemento en “Halloween”, a lo largo de la película se observa a Michael Myers acosando a las protagonistas, oculto dentro de un auto, la casa donde creció ya abandonada, entre los arbustos, en el patio trasero de las casas, siempre con esta capacidad de desaparecer del lugar en un parpadeo. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 26:35)

Aunque siempre es difícil repetir trabajos como “Psicosis” o “Halloween”, en el caso de la película de esta última, existieron varios factores para su éxito, desde el equipo de trabajo que se formó, los elementos técnicos cada vez mejor aplicados por él en la pantalla, una historia sencilla, diálogos cotidianos, una gran banda sonora, minimalista, compuesta con sintetizadores como se fue haciendo costumbre, el villano, aunque inexpresivo, tenía algo de carisma para el público y que le dio un sello particular a la película, gracias al giro que se le dio al personaje de presentarlo siendo un niño para terminar siendo este psicópata irreal que no puede ser herido o asesinado, que deja de ser humano y se convierte en una especie de maldad que puede estar presente en cualquier lado.

Es cierto que Michael Myers es el típico chiflado de las películas de miedo, pero el motivo por el que “La noche de Halloween” funciona es que en realidad no es humano, Michael es en principio un niño, pero cuando vuelve es sólo su sombra, ya no es una persona. Lo que hace Carpenter junto a su co-guionista es transformar la locura en algo sobre natural, porque Michael está tan loco que deja de ser humano y se convierte en esta especie de espectro inmortal. (Kermode, citado en Grant, 2004)

Figura 42

Michael Myers” Después de Recibir un Disparo y Caer Desde el Segundo Piso

Nota. Carpenter fue dotando al personaje con ciertas características sobrehumanas, como una mayor fortaleza, o resistencia a situaciones en las que un ser humano común difícilmente sobreviviría. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 87:05)

Figura 43

Michael Myers” Desaparece del Lugar apenas Instantes Despues de Aparentemente Haber Sido Asesinado

Nota. Esta escena en la que desaparece Michael Myers, instantes después de que fuera aparentemente asesinado deja un final abierto que da pie a las secuelas de esta historia, pues no se tiene un “cuerpo” del villano, dándole así atributos de un ser posiblemente inmortal, una especie de ente maligno que puede estar escondido en cualquier lado siempre al asecho y hacer su aparición en cualquier momento. Tomado de (Carpenter, 1978, min. 87:45)

Música en: **Halloween**

Al igual que la película, la música que compone Carpenter para “Halloween” es quizás la más conocida y recordada en cuanto a su faceta como músico, a pesar de guardar varias similitudes con la música realizada “Asalto a la comisaría del distrito 13” como el uso de sintetizadores, un tema musical minimalista, en esta ocasión se encuentra en una situación más familiar a él, a sus gustos, a sus primeras influencias que vienen del cine de terror, la ciencia ficción, inclusive a los cómics de historias relacionadas con estos géneros cinematográficos.

Usa cada vez mejor los sintetizadores como instrumento principal, el protagonismo de este instrumento es cada vez más notorio, vale la pena recordar que dentro de la industria musical, desde mediados de la década de los 70's y la mayor parte de los 80's, el sintetizador era uno de los instrumentos más populares sobre todo con la aparición del rock progresivo, las versatilidad de estos teclados le proporcionaban a Carpenter una amplia gama de sonidos, pensando que el presupuesto no era suficiente para poder contratar a una orquesta.

En el tema principal de la película predomina nuevamente ese minimalismo que caracteriza el trabajo de John como compositor, además de algunos sonidos que más allá de ser un tema musical, utiliza dos o tres notas con un efecto de sonido propios del sintetizador en el registro agudo, y así tener como resultado una especie de “rechinido” que utiliza principalmente para las apariciones de Myers en escena, también funciona como una especie de “alarma” para mantener siempre alerta al espectador, como si anunciara que algo importante va a suceder en la trama. La melodía que compone para el tema principal, que, en esta ocasión, lo realiza con el sonido que emula el de un piano, es una melodía inquietante, en cierto modo hasta “punzante”, que genera una atmósfera en la que se siente que se aproxima un sobresalto, o que el villano de la película saldrá en cualquier momento, pero no siempre pasa algo, a veces simplemente aparece la música y listo, logrando así su principal objetivo que es mantener el suspenso y la tensión a lo largo de la película sin importar que la escena que esté sonorizando sea sólo una imagen en plena luz del día, en la que no pasa nada pero que el sonido carga con el peso de mantener la atención del público.

Esa característica dentro de esta banda sonora demuestra el trabajo de un compositor más consciente en el uso de la música, con un mejor criterio para saber en qué momento es necesario que aparezca, al grado que inclusive puede ser considerada como un personaje más dentro de la película, como ese papel que se menciona cumple de gran forma para mantener al público en constante alerta sin importar la situación que esté ocurriendo en la pantalla, se puede pensar que no

pasa “nada”, pero al mismo tiempo pueden pasar muchas cosas, y esto lo consigue con la presencia de la música. Con esta banda sonora y por supuesto otros elementos como el manejo de la luz, se convierte en un especialista en la creación de atmósferas, por muy incómodas que estas resulten a la mirada y al oído del espectador, llegan a convertirse en parte fundamental en el estilo de hacer cine por parte de Carpenter como el caso de la banda sonora de “Halloween”.

Conclusiones Sobre el Estilo Cinematográfico de John Carpenter

John Howard Carpenter, más allá de ser un director, escritor y compositor de bandas sonoras, se le puede llamar también un autor de cine, si bien su fortaleza la encuentra dentro del género de lo fantástico, de alguna manera utiliza los recursos con los que cuenta para dar su punto de vista sobre la sociedad, la política, es decir problemas reales a través de la ficción y lo logra de una manera muy sutil que puede pasar desapercibida para el espectador.

Demostró que se puede realizar buen cine con bajo presupuesto, fiel a su ideología trató de mantenerse lo más alejado de Hollywood, sus grandes productoras y de sus grandes protagonistas, actrices o actores de fama mundial.

John Carpenter siempre con las ganas de filmar “Westerns”, en una época donde sólo Clint Eastwood los realizaba, tomó ese reto de poder adaptar algunas de sus películas y aunque no lo pareciera, pudo incluir elementos del “Western” dentro de ellas, probablemente el mejor ejemplo sea “Asalto a la comisaría del distrito 13”.

Queda claro que hay estilos distintos dentro del cine de acuerdo a las diferentes técnicas y recursos cinematográficos que utilizan los cineastas en cada una de sus creaciones por ejemplo, Tim Burton es un director que ha conseguido generar un estilo visual inspirándose en una atmósfera sombría tanto en sus personajes como en su escenografía, Quentin Tarantino además de lo sangrientas que son varias escenas de sus películas, tiene un estilo muy marcado en los diálogos de sus personajes, que atrapa al espectador con un tema por demás banal por ejemplo, explicar cómo le dicen a las hamburguesas en ciertas partes de Europa, o un grupo de asaltantes hablando sobre el significado de “Like a Virgin” de Madonna mientras desayunan en un restaurant, y mención aparte para sus bandas sonoras en las que desata todo su conocimiento y gustos musicales. Evidentemente la lista sería muy extensa, pero queda claro cómo hay diferentes puntos de vista entre los cineastas, unos trabajan más la cuestión de los colores, la atmósfera que

éstos crean, otros le dan más importancia al texto escrito que conforma el guion, los sonidos, etcétera.

John Carpenter por su parte es un cineasta al que se le relaciona con los géneros de terror y de lo fantástico, al hablar de cine en las décadas de los 70's y 80's, sin importar que la mayoría de su filmografía haya sido creada desde su trinchera que fue el cine independiente o de serie B, es una figura imprescindible, por la narrativa en sus guiones, por sus historias tal vez sencillas pero que estaban cargadas por lo general de una crítica político-social de lo que pasaba en Estados Unidos y que su manera de llevarlas a la pantalla grande le valió el respeto de sus contemporáneos y sirvió de inspiración a varios directores que vieron sus películas en la adolescencia antes de dedicarse al cine, por sus bandas sonoras compuestas por él, un director de cine que durante su carrera sacrificó los grandes contratos por tener una libertad creativa que encontraría en el cine independiente, y así hacerse de un estilo característico en su manera de contar una historia de terror, de suspenso, o de ciencia ficción.

Desde una perspectiva más general queda claro que el cine como en cualquier otra expresión artística, existe gran variedad de obras y que cada una de ellas tiene a su espectador, es difícil saber cuál es el orden exacto si el espectador elige a la obra o es la obra la que elige a su espectador, depende de muchos factores.

Lo importante es darse cuenta que existe demasiada obra ya realizada, en este caso cinematográfica, de la que pueden escoger los espectadores o esperar a que ella los escoja.

Referencias

- Carpenter, J. (Dirección). (1976). *Asalto a la comisaría del distrito 13* [Película]. CKK Prooductions
- Carpenter, J. (Dirección). (1976). *Dark Star* [Película]. Jack Harris Enterprises, University of Southern California (USC)
- Carpenter, J. (Dirección). (1978). *Halloween* [Película]. Compass International Pictures
- Carpenter, J. (Dirección). (1980). *La niebla* [Película]. AVCO Embassy Pictures
- Carpenter, J. (Dirección). (1982). *La Cosa* [Película]. The Turman-Foster Company
- Carpenter, J. (Dirección). (1988). *Están vivos* [Película]. Alive Films, Larry Franco Productions
- Laschronicasdedeckard. (2024). *Poster La niebla [Fotografía]*. Laschronicasdedeckard: <https://lascronicasdedeckard.com/la-niebla-the-fog-1980-de-john-carpenter/>
- Leone, S. (Dirección). (1966). *El bueno, el malo y el feo* [Película]. Produzzioni Europee, Arturo González y Constantin Film Productions
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Paidós Ibérica.
- Aguilar, M. (2014). La semiótica de la música en el espeectáculo interdisciplinario. En *La semiótica en la construcción del espectáculo interdisciplinario*. Universidad Autónoma de Querétaro, Serie Espacios.
- Blodydisgusting. (2024). *Poster Halloween [Fotografía]*. Blodydisgusting: <https://bloody-disgusting.com/news/3411939/hidden-treat-on-original-halloween-poster/>
- Bergeron, K. (2004). *1001 películas que hay que ver antes de morir* (Sexta edición ed.). Grijalbo.
- Bergman, I. (Dirección). (1957). *El séptimo sello* [Película]. Svensk Filmmindustri (SF Studios)
- Burgess, A. (2001). *La naranja mecánica*. MEDIASAT GROUP.

- de Fezz, D. (2007). *Películas clave del cine de terror Moderno*. Editores Robinbook.
- Eco, U. (2010). *Cómo se hace una tesis* (Novena reimpresión ed.). Gedisa.
- Editorial, Equipo. (22 de Enero de 2021). *Enciclopedia Sifnificados*. Significados.com: <https://www.significados.com/cine/>
- Eisenstein, S. (2017). *El sentido del cine*. Siglo XXI editores.
- Fleming, V. (Dirección). (1939). *El mago de Oz* [Película]. Metro-Goldwyn-Mayer
- Filmaffinity. (2024). *Río Bravo* [Fotografía]. Filmaffinity: https://pics.filmaffinity.com/rio_bravo-444125182-large.jpg
- Galván, L. (18 de Agosto de 2016). <https://enfilme.com/notas-del-dia/video-big-john-un-documental-sobre-la-vida-y-obra-de-john-carpenter>
- Gavaldón, R. (Dirección). (1960). *Macario* [Película]. Clasa Films Mundiales
- Gettyimages. (2024). *The coupe the villes* [Fotografía]. Gettyimages: <https://www.gettyimages.es/fotos/cope-de-villes>
- Grant, G. S. (Dirección). (2004). *Carpenter: El miedo es sólo el comienzo... El hombre y sus películas* [Película]. Image Entertainment
- Gubern, R. (2016). *Historia del cine*. Anagrama.
- Hitchcock, A. (Dirección). (1960). *Psicosis* [Película]. Shamley Productions
- Meyer, N. (2018). *Cine de Terror*. Köln, Taschen.
- Norman Records. (2024). *John Carpenter, Cody Carpenter, & Daniel Davies - Lost Themes IV: Noir*. Norman Records: <https://www.normanrecords.com/records/202125-john-carpenter-cody-carpenter-daniel-lost-themes-iv-noir>
- Rodajesdepelicula. (2024). *Detrás de cámaras “Halloween” 1978* [Fotografía]. Rodajesdepeliculas: <https://rodajesdepeliculas.blogspot.com/2018/10/halloween-pelicula-genero-slasher.html>
- Rokos, J. (Dirección). (1970). *La resurrección de Bronco Billy* [Película]. John. Longenecker, Super Crew Pictures, University of Southern California (USC)

- Sánchez, S. (2007). *Películas clave del cine de CIENCIA-FICCIÓN*. Ediciones Roninbook.
- Smith, S. (Dirección). (2003). *Halloween: Un corte por encima del resto* [Película]. Compass International Pictures, Fox Television Network, Prometheus Entertainment, Van Ness Films
- Spielberg, S. (Dirección). (1982). *E.T. El extraterrestre* [Película]. Universal Pictures, Amblin Entertainment
- Tarantino, Q. (Dirección). (1994). *Pulp Fiction* [Película]. A Band Apart, Jersey Films
- Tykwer, T. (2018). *Cine de Terror*. Köln, Taschen.
- Veschi, B. (Febrero de 2019). Obtenido de <https://etimologia.com/cine/>