

Trabajo Final de Grado
Comunicación Audiovisual
2020-2021

**Análisis comparativo entre la producción
de las obras de la Era Dorada de
Hollywood y los *remakes* del siglo XXI.
Caso práctico de la película *Mujercitas*.**

Realizado por: Rocío Alamillo Madrid
Tutor: Jesús Jiménez Varea

ÍNDICE

RESUMEN	1
PALABRAS CLAVE	1
ABSTRACT	2
KEYWORDS	2
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	6
MARCO TEÓRICO	6
1. Producción cinematográfica	6
A. Planteamiento	9
B. Rodaje	10
C. Explotación	12
2. Producción cinematográfica en Hollywood	13
A. Era Dorada de Hollywood	13
B. Hollywood en la actualidad: los remakes	18
CASO PRÁCTICO: PELÍCULA MUJERCITAS	23
1. Análisis	23
A. Mujercitas (película de 1949)	24
B. Mujercitas (remake de 2019)	27
2. Comparativa: resultados y discusión	31

• Productora	31
• Actores	32
• Género cinematográfico y continuidad espacio-temporal	33
• Escenografía	35
• Vestuario	37
• Efectos especiales	38
• Relación de aspecto y formato	38
• Presupuestos e ingresos	39
• Premios	40
• Producciones extranjeras	40
• Factores contextuales y sociales	42
CONCLUSIÓN	45
REFERENCIAS	49
ANEXOS	55

RESUMEN

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende hacer una comparación entre las prácticas de producción de las películas del cine clásico de Hollywood, concretamente del periodo de la llamada Era Dorada de Hollywood, y los remakes de algunas de dichas obras que se han ido produciendo a lo largo del siglo XXI.

En general, se estudiarán las distintas maneras de producción, desarrollando una caracterización de las etapas que conforman todo este proceso y mostrando la evolución, los cambios y también las similitudes que se observan entre los dos periodos.

Por último, se abordará a modo de estudio de caso un análisis comparativo de la película *Mujercitas* de 1949 frente a la versión que se hizo de esa misma adaptación literaria en 2019.

PALABRAS CLAVE

Cine clásico; Era Dorada; Hollywood; Remakes; Mujercitas.

ABSTRACT

This Final Degree Project aims to make a comparison between the production practices of classical Hollywood films, specifically from the period of the so-called Golden Age of Hollywood, and the remakes of some of these works that have been produced throughout the twenty-first century.

In general, the different ways of production will be studied, developing a characterization of the stages that make up this whole process and showing the evolution, the changes and also the similarities that can be observed between the two periods.

Finally, a comparative analysis of the 1949 film *Little Women* versus the version made of the same literary adaptation in 2019 will be addressed as a case study.

KEYWORDS

Classical Hollywood cinema; Golden Age; Hollywood; Remakes; Little Women.

INTRODUCCIÓN

La Era Dorada de Hollywood se considera el renacer y el esplendor del arte cinematográfico. Este periodo, que va desde 1920 hasta la década de los sesenta se identifica por un estilo clásico y diferenciado marcado principalmente por la continuidad espacio-temporal del relato y la construcción de una historia que simule lo real y esconda a los espectadores las técnicas para crear ese mundo ficticio y así no alejarse de él.

Se consolida a través de la implantación de un procedimiento llamado sistema de estudio (*studio system*). Este sistema se caracteriza por el control total de todo el proceso cinematográfico (desde la preproducción hasta el lanzamiento de la película) por parte de las grandes producciones y, por instaurar tres aspectos básicos que son la base de este sistema: las *majors*, el *star system* y los géneros cinematográficos. Se trata de un cine industrializado.

Durante los años treinta y cuarenta, la producción, distribución y exhibición de las películas estaban controladas por cinco grandes corporaciones, las llamadas *Big Five*: 20th Century Fox, Paramount, MGM-Loew's, Warner Bros y RKO. Además, había tres productoras independientes a las que llamaron las *Little Three*, Universal, Columbia y United Artists, que abarcaban las dos primeras fases de su sector, pero no de la etapa final de la exhibición de las obras. Entre todas formaban las ocho *majors* de Hollywood.

Aparte de las grandes productoras de cine que controlaban todo el panorama, esta época está señalada también por el fenómeno del *star system*. Esta estrategia mercadotécnica consistía en que cada uno de los estudios de Hollywood tenía a una serie de actores y actrices fijos como reclamos e integrantes habituales de sus películas, en virtud de una relación de exclusividad a través de un contrato a largo plazo con el que se aseguraban el éxito comercial de sus obras.

Por último, otro de los aspectos característico de este sistema de estudios fue la implantación de los géneros cinematográficos como manera de dividir y diferenciar las películas dependiendo de varios factores como la escenografía, la narrativa del filme, la caracterización de los personajes... Cada productora se especializó en uno o varios géneros en concreto.

Todo este sistema se basaba en un proceso de integración vertical donde se pretendía sacar el máximo beneficio posible a las películas y crear rentabilidad a los estudios. Este monopolio por parte de las grandes productoras terminó por colapsar cuando, en 1948, la ley les obligó a ceder las cadenas de cines y perdieron el control de exhibición de películas. De ahí en adelante la llamada Era Dorada de Hollywood se cerraba para siempre.

Actualmente, Hollywood sigue liderando el panorama mundial. No obstante, la producción de sus películas ha variado, tanto en el estilo como en el sistema para producir una obra cinematográfica.

Un claro ejemplo donde observamos estos cambios en la producción cinematográfica son las nuevas versiones que se han dado a raíz de ciertos clásicos a lo largo de estos últimos años. Estas versiones de películas, llamadas *remakes*, han sido una estrategia por parte de Hollywood para dar otra oportunidad a viejos títulos que fueron un éxito en su época y que pretenden reproducir con un marco industrial y un público diferente.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar tanto la forma y el proceso de producción de la Era Dorada de Hollywood como la de la actual, tomando como objeto de estudio los remakes realizados en el siglo XXI.

Para ello se procederá a realizar una comparación entre ambos, que servirá para lograr otro de los objetivos de esta investigación: mostrar la evolución de la producción cinematográfica y las características de ambas formas de producción que se siguen observando en la actualidad.

Para la elaboración de esta investigación se ha planteado la siguiente pregunta para ser resuelta:

¿Qué diferencias y similitudes pueden encontrarse entre los métodos de producción cinematográfica de la Era Dorada de Hollywood y las prácticas del cine contemporáneo?

METODOLOGÍA

La metodología del trabajo se basa en la revisión bibliográfica y el análisis de estudios de investigación publicados por teóricos de cine y expertos, sobre el proceso de producción cinematográfica, la Era Dorada de Hollywood y el fenómeno del *remake*.

A su vez, esta teoría se aplicará para establecer una comparación de la producción de ambas épocas a través de las adaptaciones de clásicos, tomando como caso concreto de estudio la película *Mujercitas* de 1949, producida en Hollywood, y el *remake* que se hizo de la misma en 2019.

MARCO TEÓRICO

1. Producción cinematográfica

Cabezón y G. Gómez-Urdá (1999) apuntan que “la producción de una película es, habitualmente, la labor de una compañía o empresa productora, y casi siempre de una persona, en calidad de un productor ejecutivo, para esa empresa” (p. 94).

Dentro de este proceso, es muy importante definir la figura del productor. Cabezón y G. Gómez-Urdá (1999) lo describen como “una persona con un profundo conocimiento del medio y con una

idea muy clara sobre los riesgos que se asumen en cada producción, es decir, debe conocer los límites”.

El productor es la base central del desarrollo de una película, es quien hace posible la película. Es el encargado de la financiación de la misma y quien tiene que buscar distintas formas para la explotación de recursos y para su posterior inversión.

Normalmente, hay dos modelos de productor: por una parte, tenemos a productores que son directores al mismo tiempo, o que están bajo el mando de un director. Este se considera el modelo de producción cinematográfico europeo; de otra forma, encontramos el modelo americano, en el que el productor es el responsable de todos los aspectos de la obra, tanto financieros, legales como creativos, el director trabaja a su servicio. Este tipo de productor se denomina productor ejecutivo y “se involucrará en la película en estrecha colaboración con el productor, desde la planificación y búsqueda de recursos, hasta el montaje final y la obtención de la copia estándar” (Cabezón y G. Gómez-Urdá, 1999, p. 94). Debe tener conocimientos sobre la industria y el mercado cinematográfico y debe saber promover el proyecto para que salga adelante.

No obstante, hoy por hoy, en Europa se sigue cada vez más ese modelo americano en el que encontramos esta figura de productor ejecutivo.

Dentro del equipo de producción existen diferentes puestos que desempeñan funciones imprescindibles en este proceso:

En primer lugar, contamos con el *jefe de producción* o *director de producción* el cual trabaja mano a mano con el productor ejecutivo y con los jefes de los distintos departamentos. Es quien organiza diferentes cuestiones relacionadas con el rodaje y el guion pero también se encarga de dar el visto bueno a las localizaciones, los presupuestos, el reparto, la figuración... En resumen, quien tiene que controlar que la producción del proyecto salga bien.

Esta persona cuenta con varios ayudantes que pueden estar o no en una producción dependiendo del tamaño de la misma, ya que esto determinará si son figuras útiles para su desarrollo. Entre ellas estarían el *ayudante de dirección*, que sería la mano derecha del director; el *regidor*, que colabora con este último y trabaja estrechamente con los departamentos artísticos y de decorado; y en algunos casos, la *secretaria de producción*, que se encarga de las labores administrativas durante todo el proceso de producción.

Dentro de todo este entramado podemos encontrar varias figuras y personas encargadas de desarrollar ciertas tareas pero para ello, primero debemos conocer las diferentes etapas que existen a la hora de desarrollar un proceso cinematográfico.

Según Mutis Durán (2018) la producción consiste en un proceso de creación que va evolucionando y transcurre a través de diferentes etapas. Cabezón y G. Gómez-Urdá (1999) dividen este proceso en tres etapas: Planteamiento, Rodaje y Explotación.

A su vez dentro de estas tres etapas principales podemos realizar una clasificación más detallada, en la que aparecerán otras fases:

A. Planteamiento

- Desarrollo

Es la etapa inicial de la obra cinematográfica, desde que surge una idea hasta que empieza el proceso de rodaje. "Es un proceso que, al mismo tiempo, va concretando aspectos creativos, técnicos, económicos e incluso legales, al punto de dejar un proyecto en capacidad de ser realizado." (Durán, 2018, p. 12). Se desarrolla una historia con diversos temas y a partir de ahí surge el guion de la película.

Primeramente, existe la idea y posteriormente se realiza un argumento o sinopsis de la misma. Una vez que esto se ha hecho, se procedería a realizar una escaleta, como forma de esquematizar el futuro guion que se va a escribir. Si todo ha salido bien hasta aquí, se empezaría a escribir un guion literario. En este momento, entraría la figura del *guionista*. Más tarde, habría que elaborar un presupuesto y seguidamente, según Cabezón y G. Gómez-Urdá (1999) comenzaría la labor más importante para asegurar el buen funcionamiento del proceso de producción, que consiste en evaluar los gastos y los costes que supondría dicha producción y el proceso de búsqueda financiera.

En esta etapa también se plantearán temas legales y jurídicos como los derechos de autor, derechos morales (pertencientes al músico, guionista... y sus respectivas creaciones) y derechos patrimoniales, que son derechos de carácter económico y que suelen ir al productor.

B. Rodaje

Dentro de esta fase, se encuentran tres subfases: preproducción, producción y postproducción.

- Preproducción

Se podría describir como el nacimiento de un proyecto audiovisual. Cabezón y G. Gómez-Urdá (1999) describieron esta etapa de la siguiente manera: "es donde se van a decidir todos aquellos factores concernientes a la película, que derivarán en la buena o mala viabilidad del proyecto" (p. 49).

Lo primero que se hace en esta etapa es un desglose de guion, que consiste en dividir el guion en secuencias y tomas. Además se crea el plan de rodaje y el plan de trabajo que son fundamentales para que todo el proceso vaya según lo previsto.

En esta fase se contrata a todo el personal para realizar y elaborar la obra, y todos los departamentos se organizan para plantear y llevar a cabo sus funciones: elección de casting, selección de localizaciones, contratación de personal, elaboración de guion técnico, pruebas de vestuario, preparación de set y decorados... Según Martínez (1997), es la etapa más importante de la producción.

- Producción

Consiste en todo el desarrollo del rodaje. Es la etapa donde se reúne toda la magnitud e importancia del rodaje. Aquí podemos empezar a hablar de diferentes figuras que forman este proceso:

Por una parte, están el director y sus ayudantes, y el jefe de producción y sus respectivos ayudantes. Dentro de los ayudantes de dirección está la *script*, que se encarga de seguir el *raccord*, es decir, la continuidad del rodaje.

Además hay varios departamentos:

- Dirección de fotografía: contamos con *iluminadores, eléctricos, maquinistas...* Está el primer operador de cámara y el segundo operador, llamado *cameraman*, que es quien realmente se encarga de la cámara en el rodaje. También hay personas que se encargan de ciertas tareas relacionadas con la foto fija y el making of.
- Dirección artística: en este departamento se planifica la ambientación y el decorado de los sets. Es muy importante que se controle bien estos aspectos para darle continuidad al rodaje y por consiguiente a la historia de la obra cinematográfica. Para realizar estas labores existen *grafistas y decoradores*.
- Vestuario: *Figurinistas, estilistas, supervisoras de vestuario...* El vestuario es imprescindible para conseguir una buena ambientación y adecuación de la historia.
- Maquillaje y peluquería: los maquilladores y peluqueros se encargan de la caracterización de los personajes. En ciertas películas, aparece una figura para reproducir unos efectos especiales concretos, que refuerzan las técnicas que se pueden realizar a través de programas digitales en postproducción.

- Postproducción

Una vez termina todo el proceso de rodaje, aparece la etapa de postproducción, donde se realiza el montaje de la imagen y el sonido y se dan los últimos retoques al filme. En esta subfase está el *montador* que trabaja bajo las directrices del director y se encarga de ofrecer un resultado final del proyecto. También está la figura del *operador de sonido* y la del *productor musical*, que se encarga de incluir la banda sonora a la película.

En el montaje se deben seleccionar y ordenar las distintas imágenes para obtener el producto final. Es “una tarea creativa y no automática” (Durán, 2018, p. 93). Por este motivo, se necesitaba un *supervisor de postproducción* para dar segundas opiniones y otra perspectiva al montaje. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos todo este proceso de montaje se realiza de forma digital.

C. Explotación

Una vez terminado el montaje, empieza la última fase del proceso de producción, que consiste en la explotación de la película. En esta fase distinguimos tres etapas: promoción, distribución y exhibición.

- Promoción: en esta etapa se da a conocer el producto a través de diferentes vías, como *teasers* o *trailers*. Esta promoción también se puede hacer durante el proceso de rodaje.
- Distribución: consiste en poner en el mercado el producto audiovisual. Se firman contratos con los exhibidores, que serán los que den a conocer el producto al público

- Exhibición: los exhibidores transmiten el producto a diversas ventanas. Estas ventanas de exhibición son principalmente salas de cine, pero también se difunden por televisión, canales de pago, internet... Una vez pasado un tiempo desde el estreno de la película, se puede llegar a emitir mediante televisión en abierto.

Con esto terminaría todo el proceso de producción de una obra cinematográfica. Sin embargo, aunque el proceso de producción sea igual o parecido en la mayoría de obras, para el objeto de nuestro análisis debemos centrarnos concretamente, en aspectos de la producción cinematográfica en Hollywood.

2. Producción cinematográfica en Hollywood

A. Era Dorada de Hollywood

Es un período que se sitúa en Estados Unidos a finales de los años 20 y principios de los años 60. Estos años se consideran el renacer del cine y una nueva forma de contar historias y producirlas. Esta etapa comienza en 1917, después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, pero se consolida en 1927 con el estreno de *The Jazz Singer (El cantante de jazz)*, dirigido por Alan Crosland, el primer largometraje con sonido sincronizado. Fue el fin de un periodo silencioso que dejó en el olvido al cine mudo.

Se caracteriza por un estilo visual, sonoro y narrativo concreto que iba marcado por las distintas productoras cinematográficas. Estas

productoras se regían mediante un sistema de estudios, en el que resaltaban tres factores: las *majors*, el *star system* y los géneros cinematográficos.

Para hablar de la forma de producción cinematográfica en Hollywood durante este periodo, es imprescindible hablar de las *majors*. Son "sociedades integradas que ejercen su actividad en todos los campos de la industria cinematográfica" (Augros, 2000, p. 25). Estas sociedades se convirtieron en los estudios que cobraron mucha importancia en Hollywood en la edad de oro pero que han ido perdiendo poco a poco ese auge. En 1995 las siete majors de Hollywood eran Columbia, Walt Disney, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Warner Bros, Twentieth Century-Fox y Universal.

Además de las *majors*, en Hollywood también existen productoras independientes. Que a su vez, su objetivo es igual al de las anteriores, obtener ingresos y beneficios. Como dijo Janet Staiger "Ningún historiador cinematográfico ha puesto en duda que la industria cinematográfica norteamericana fuera un ejemplo del sistema económico del capitalismo" (Staiger, 1997, p. 98).

Según Staiger (1997) se podría definir el modo de producción de Hollywood como una "producción en serie" (p. 103).

En resumen, la forma de producción de Hollywood se basa en la producción masiva de películas de entretenimiento para obtener los máximos beneficios posibles.

Por otra parte, estaba el sistema de estrellas (*star system*). Consistía en una práctica que pusieron en marcha los diferentes estudios de Hollywood contratando, por un periodo largo de tiempo, a ciertos actores, y así disponer de un reparto fijo para sus películas y a su vez, explotar su imagen. Tanto era así, que se podía reconocer qué estudio había producido una película a través de los actores o actrices que participaban en ella. Como apunta Moix (1995): "En la época dorada un estudio era sus estrellas y estas eran lo que el estudio había querido que fuesen" (Moix, 1995, p. 906).

Los estudios se encargaban de crear una estrella a su medida, esto afectaba tanto como en el físico y en la apariencia de los actores como en su vida personal. El público llegaba a admirar de tal forma a estas estrellas que prácticamente les "rendían culto". Básicamente, consistía en crear una imagen idealizada de esos actores. Además estas estrellas estaban atadas exclusivamente a estas productoras por lo que no tenían libertad para interpretar otros papeles que no estuviesen supervisados o aceptados por las mismas.

Entre las estrellas más importantes de la época dorada de Hollywood encontramos a Clark Gable, Lionel Barrymore, Jean Harlow, Norma Shearer, Greta Garbo, Joan Crawford, Jeanette MacDonald, Gene Raymond, Spencer Tracy, Judy Garland, Gene Kelly, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Fred Staire, Cary Grant, Elisabeth Taylor.. La mayor parte de estos actores eran estrellas creadas por el estudio Metro Goldwyn Mayer (MGM), al cual se le

atribuye el inicio de este sistema de estrellas. A su vez, durante este periodo y en concreto, a lo largo de los años treinta, MGM dominó la industria cinematográfica de Hollywood.

En cuanto al estilo de las películas de Hollywood durante esta época, se basaba en unas características propias de cada estudio, de manera que se identificaba el estudio según el estilo y el género de la película. Era una forma efectiva en la que se producían diferentes filmes siguiendo un género: western, comedia, musical, animación... Cada estudio se especializó en un género en concreto. Los estudios de Walt Disney, empezaron a producir películas animadas, y, en 1937 estrenaron el primer largometraje animado, *Blancanieves y los siete enanitos*, que fue considerada la película más exitosa hasta el momento.

En este periodo se establecen las obras que pertenecen al cine clásico de Hollywood. El teórico de cine David Bordwell caracteriza el estilo clásico de Hollywood "por sus elementos estilísticos, por sus sistemas estilísticos y, en un sentido más abstracto, por las relaciones que establece entre dichos sistemas" (Bordwell, 1997, p. 7).

En cuanto a elementos y recursos estilísticos contamos con una larga lista, entre los más importantes estaban la continuidad espacio-tiempo, la iluminación en tres puntos y la música cinematográfica, entre otros.

A su vez, el sistema que viene dado en estas décadas está marcado por una lógica narrativa que trata de acentuar ese mundo de ficción. Esto lo logra mediante ciertos recursos que consisten en mantener un orden temporal y alternar de manera correcta los puntos de vista que narran la historia. Esta es la clave para esa continuidad tan característica del cine clásico; no se pone en duda la narración ni se sale de ese mundo ficcional ya que los elementos que lo crean, funcionan de forma para que no dudemos de su veracidad.

En la Edad de Oro de Hollywood se han producido muchas de las obras más reconocidas y significativas del cine clásico. Entre ellas encontramos: El mago de Oz, Lo que el viento se llevó, Cumbres borrascosas, Rebelde sin causa, Historias de Filadelfia, Casablanca, El crepúsculo de los dioses, Vacaciones en Roma, La tentación vive arriba, Ben-Hur, Ciudadano Kane...

Estos años estuvieron marcados por un control total de los productores ejecutivos sobre los directores a los cuales se les imponían unas fechas de entregas y una producción de películas en masa. En lo más alto se encontraba el productor Irving Thalberg, de los estudios MGM. Durante un tiempo fue una de las figuras más importantes dentro de la producción cinematográfica. Bajo su mandato se perfeccionó la producción de películas en masa del estudio. Este control de productores provocó varios conflictos con algunos directores, como Frank Capra y Alfred Hitchcock, que reivindicaban libertad creativa para dirigir sus películas.

Debido a esa producción masiva de películas, los estudios se tenían que ajustar a unos presupuestos, por lo que en muchas ocasiones los recursos eran "regulares" (guiones, actores, localizaciones...) Aún así, era un método rentable, ya que aunque hubiera producciones mediocres, siempre salía algún éxito, que les generaba los beneficios suficientes para suplir las deficiencias del resto.

En resumen, la producción de la Era Dorada de Hollywood consistía en un bucle de producir en gran cantidad y obtener beneficios como objetivo principal y único.

B. Hollywood en la actualidad: los *remakes*

Caída de los estudios

A finales de los años cuarenta se produce la caída de los estudios, principalmente debido a dos factores: el fin del monopolio de los estudios y la presencia de la televisión.

Por una parte, en 1948 la Corte Suprema reconoce que ese monopolio creado por parte de los estudios mediante el cual poseían todo el control de la producción, distribución y exhibición de las películas, violaba la Ley Sherman *Antitrust*. Esto hizo que los estudios tuvieran que cambiar sus contratos y darle libertad a sus actores y su equipo técnico. A partir de este acontecimiento cambia de manera decisiva la producción cinematográfica.

El segundo factor que influyó en la decadencia de los estudios fue la llegada de la televisión. El cine dejó de ser la única forma de entretenimiento audiovisual y por ello la industria cinematográfica tuvo que cambiar su método de producción. Surgieron las superproducciones, que eran películas de gran calidad y espectacularidad con presupuestos muy elevados debido en su mayor parte a los efectos especiales.

Si bien, el fin de este sistema conllevó a una libertad creativa y el fin del control de la industria cinematográfica por parte de las productoras, este método consiguió varios logros significativos: instauró el modo de representación institucional, afianzó los métodos y las técnicas del lenguaje cinematográfico e hizo del cine un arte profesional.

Con el fin del sistema de estudios, las *majors* sufrieron varios cambios. En 1986, las *majors* controlaban poco más de la mitad del mercado, dato notable ya que durante los años de la época dorada dominaban el 95% de las producciones.

En la década de los 90 surgieron tres productoras independientes nuevas: *New Line Cinema*, *Miramax* y *DreamWorks*. Estas *minors* se unieron a las *majors* que permanecían por aquel entonces. Durante esos años, las *majors* de la Edad de Oro “desaparecieron”. Paramount, Warners, Columbia, y Universal fueron compradas y fusionadas con otras empresas.

Remakes

En la actualidad, Hollywood sigue varios patrones y regularidades a la hora de producir y, uno de ellos es el *remake*. El término *remake* es de origen inglés y puede traducirse como “nueva versión”. Consiste en volver a narrar lo mismo que ya se ha hecho con anterioridad y adaptando, en muchas ocasiones, el argumento a otro contexto, o realizando alteraciones no muy significativas en la estructura y en el argumento de la historia.

Para Omar Calabrese un *remake* es “una mecánica de repetición y optimización del trabajo, pero su perfeccionamiento produce más o menos, involuntariamente, una estética. Exactamente, una estética de la repetición” (Calabrese, 1999, p. 44).

En Hollywood se empezaron a hacer *remakes* en el periodo clásico del cine, de hecho, fue uno de los momentos de más apogeo de este fenómeno. Sin embargo, a día de hoy es algo que se sigue haciendo.

Hay varias teorías y estudios sobre el motivo por el cual se realizan estos *remakes*. Por una parte, tenemos estudios que dan un enfoque de diversidad, hipertextualidad y ampliación cultural y fílmica. Según Cascajosa, los *remakes* establecen “una práctica hegemónica que busca asimilar y neutralizar las narrativas de culturas diferentes” (Cascajosa, 2005). Pese a esta observación, hay otras teorías que reflexionan sobre estos como una práctica de estrategia industrial. Augros (2000) dice que “los *remakes* surgen de un constreñimiento económico”.

De Cea (2014) plantea esta cuestión haciendo una división de los *remakes* en tres bloques distintos:

- Por una parte, los creados por intereses comerciales y económicos. “Versiones realizadas con el objetivo de reducir gastos y estar en mejor posición para competir con el resto de estudios, o con otros medios (vídeo, televisión)” (De Cea, 2014, p. 15)
- En el segundo bloque, entrarían aquellas adaptaciones que se han realizado para transformar los filmes originales y adaptarlos a los avances tecnológicos de la industria cinematográfica. Por ejemplo, convertir una película muda en sonora o una película en blanco y negro a color.
- En último lugar, los *remakes* que nacen por “motivaciones personales de directores o productores”.

Los *remakes* según Contreras (2019), “apelan a la nostalgia para poder recuperar sus inversiones pero también apelan a la necesidad de crear un universo cinematográfico que represente la sociedad en que vivimos” (entradilla, párr. 1). Por su parte, Carmona (2006) es mucho más crítico con este fenómeno cinematográfico y hace esta reflexión: “El arte cinematográfico parece estar herido de muerte en cuando a ideas y falta de inventiva, repitiendo una y otra vez sus mismos esquemas [...] Es posible que el cine actual esté muerto y, lo que es peor, antes de lo que imaginemos esté enterrado” (2006, p. 15).

Hollywood se encarga de hacer productos exitosos y explotarlos tanto como se pueda. Principalmente, esta producción de *remakes* se podría dividir en dos grandes grupos: los que se basan en una producción extranjera para versionarla a su propia cultura (normalmente Hollywood rehace largometrajes franceses) y los que están basados en un filme producido en ese mismo país. Myoungsook Park dice que “las prácticas del remake son fundamentalmente prácticas económicas, que trabajan para minimizar las importaciones extranjeras dentro del mercado doméstico de EE UU, y para maximizar las exportaciones de Hollywood en el mercado internacional”

Hay varias películas clásicas producidas en Hollywood durante los años dorados sobre las que se han hecho *remakes* en el siglo XXI. Entre ellas tenemos algunos ejemplos como: *Ben-Hur* (1959), (que a su vez es un *remake* de una película muda de 1925) - *Ben-Hur* (2016); *La invasión de los ladrones cuerpos* (1956) - *La invasión de los ladrones cuerpos* (2007); *Mujeres* (1939) - *The Women* (2008); *El secreto de vivir* (1936) - *Mr. Deeds* (2002)...

Los *remakes* están considerados también productos industriales, son una estrategia por parte de los estudios de asegurarse una forma de producción rentable y económica. Por ello, en ciertas ocasiones el *remake* conlleva a una connotación negativa en la que se asocia a la poca calidad y una forma “fácil” de ganar dinero. No obstante, pese a que se llegue a pensar que el *remake* siempre va a ser inferior que la original, hay excepciones, como es el caso de la

película *Casino Royale* (2006) de Martin Campbell, remake de la película homónima estrenada en 1967.

El *remake* no tiene que ser idéntico a la película original, si bien, tiene que conservar ciertos elementos claves del argumento, puede variar en aspectos como pueden ser la ambientación de la obra o la estética de la misma.

Una vez se han explicado varios conceptos claves para comprender el proceso de una producción cinematográfica, el período productivo de la Era Dorada de Hollywood y el concepto del *remake* se procederá a hacer un análisis comparativo de un caso práctico, en este caso, la película *Mujercitas* (1949) y el remake de 2019.

CASO PRÁCTICO: PELÍCULA MUJERCITAS

1. Análisis

Mujercitas (*Little Women* en inglés) es una novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott publicada en 1869. Narra la vida de la familia March y, principalmente de las cuatro hijas: Margaret, Josephine, Elizabeth y Amy, que viven solas con su madre ya que su padre se encuentra ausente por la guerra civil estadounidense. Cuenta como las hermanas viven felices pese a la situación de escasez económica en la que se encuentran y las vivencias de

estas, desde la niñez hasta convertirse en unas jóvenes de su tiempo.

Esta novela ha sido adaptada tanto en teatro, como en cine y en televisión. Sin embargo, en este estudio únicamente nos centraremos en dos de las adaptaciones que se han hecho para la gran pantalla. Por una parte, se analizará la versión de 1949 dirigida por Mervyn LeRoy y seguidamente se analizará el *remake* que se hizo en 2019 dirigido por Greta Gerwig.

A. *Mujercitas* (película de 1949)

Es una película dirigida y producida por Mervyn LeRoy y con un guion escrito por Sally Benson, Víctor Heerman, Sarah Y. Manson y Andrew Solt. La banda sonora vino de mano de Adolph Deutsch y la fotografía por Robert H. Planck y Charles Schoenbaum. El vestuario está a cargo de Walter Plunkett, que diseñó el vestuario de clásicos como *Lo que el viento se llevó* y *Cantando bajo la lluvia*. El montaje lo realizó Ralph E. Winters.

El elenco principal de esta película esta formado por: June Allyson como Jo; Peter Lawford como Laurie; Margaret O'Brien como Beth; Elizabeth Taylor como Amy; Janet Leigh como Meg; Mary Astor como Sra. March; Leon Ames como Sr. March ; Lucile Watson como la tía March; y Sir C. Aubrey Smith como Sr. James Laurence.

Esta película abarca varios géneros cinematográficos: es un drama y a la vez un romance, no obstante, se enmarca dentro de otro

Figura 1: Imagen recuperada de <https://noemiescribano.com/cine/mujercitas-1949/>

género llamado "coming-of-age". Consiste en mostrar la evolución de un personaje, normalmente hasta su madurez. Debe ser un camino de aprendizaje, lecciones y moralejas. Es más importante el desarrollo de los personajes y los diálogos que la acción en sí.

Esta película fue producida durante la Era Dorada de Hollywood y la *major* que se encargó de producirla y distribuirla fue MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). En un principio, esta película iba a estar producida por David O. Selznick, sin embargo, en 1946, al comienzo de rodaje, Selznick rechazó producirla debido a que pensaba que era demasiado para él por lo que se la vendió a MGM.

La película ganó dos premios Óscar a Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía en Color. De la dirección de arte se encargó Cedric

Gibbons, uno de los mejores directores artísticos del cine estadounidense.

Todos los espacios donde se filma la película (el salón de la familia March, las habitaciones, los elementos decorativos...) están recreados de manera que juntos forman una armonía en la que destacan los colores cálidos, que se asemejan con el sentimiento de familia y hogar. Para el vestuario, Walter Plunkett se esmeró en diseñar unos trajes que nos hicieran conocer un poco más a cada personaje, de acuerdo con la personalidad de los mismo. En el caso de Jo, la más rebelde, su vestuario y las prendas que usaba eran más rudimentarias y desaliñadas; Amy, la más coqueta, lucía trajes sofisticados y con más florituras; Meg, la más recatada, llevaba vestidos cuidados y elegantes; y finalmente Beth, vestía con vestidos sencillos y más añejados.

Sin embargo, Plunkett juega a reutilizar las prendas en los personajes, dejando entrever la situación económica de la familia March. En los estampados podemos apreciar los cuadros y los lazos; los colores más presentes son el amarillo, el verde y el azul; a su vez aparecen tonos y motivos florales que representan la niñez, la feminidad y la alegría de las hermanas.

Está considerada una de las películas más características del periodo navideño. Fue aclamada por el público cuando se estrenó y, se proclamó una de las más taquilleras de 1949. Recaudó 7 millones y medio de dólares en Estados Unidos y en Canadá. El presupuesto con el que contaron para hacer la película fue de 2,776 millones de dólares.

B. *Mujercitas* (remake de 2019)

Este remake estadounidense fue estrenado en 2019 y dirigido por Greta Gerwig. Es la séptima y última adaptación que se ha hecho de la novela de Louisa May Alcott.

El argumento de esta película, guionizado por Gerwig en 2019, es prácticamente igual al de la versión de 1949 pero con varios matices: en este remake la directora optó por realizar algunos cambios de carácter cronológico. Alterna el presente de una de la hermanas, Jo, como escritora y las vivencias pasadas de esta en su hogar y con sus hermanas.

El personaje de Jo, parece sacado de la propia vida de la escritora, Louisa May Alcott.

En esta ocasión la producción de la película viene de manos de la productora Sony Pictures bajo los mandos de Amy Pascal junto con Denise Di Novi, Robin Swicord y Arnon Milchan. La banda sonora fue realizada por Alexandre Desplat y de la fotografía se encargó Yorick Le Saux, que filmó la película en formato de 35 mm.

El reparto principal de esta película está formado por: Saoirse Ronan como Jo; Emma Watson como Meg; Florence Pugh como Amy; Eliza Scanlen como Beth; Laura Dern como Marmee March; Timothée Chalamet como Laurie; Meryl Streep como la Tía March; Bobo Odenkirk como Sr. March; y Chris Cooper como el Señor Laurence.

Figura 2: Imagen recuperada de <https://contraste.info/cinema/critica-mujercitas-2/>

El proceso de producción de esta película empezó en 2013 cuando Sony Pictures anunció que iba a realizar una adaptación de la novela de May Alcott, guionizada por Olivia Milch y Robin Swicord y Denise Di Novi como encargados de la producción. En 2015, Amy Pascal se unió al equipo de producción y se contrató a Sarah Polley para dirigir y escribir el guion de la película. Sin embargo, por razones desconocidas, en 2016, Greta Gerwig se encargó de escribir el guion y finalmente dirigir la película.

La ubicación principal la película comenzó en Harvard, Massachusetts. También se filmó en Lancaster, la Universidad de Harvard en Cambridge, Crane Beach en Ipswich y Concord, donde se ubicaba la casa de la familia March (Massachusetts).

El *remake* tuvo muy buena acogida tanto por parte del público como de la crítica: recaudó 108.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 108.5 millones de dólares en el resto de países, un total de 216.6 millones de dólares. El presupuesto que se invirtió para esta película fue de 40 millones de dólares.

Una de las razones del éxito de esta película es que es un clásico de Navidad. La fecha de su estreno en cines fue el 25 de diciembre de 2019, asegurándose, así, las productoras, parte del éxito al lanzar una película de estas características en esa época.

Mujercitas (2019) recibió seis nominaciones a los premios Óscar: Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista (Saoirse Ronan), Mejor Actriz de Reparto (Florence Pugh), Mejor Guion Adaptado y Mejor Diseño de Vestuario, que fue esta categoría por la que la película de Gerwig se llevó una estatuilla. EN 2019 varias nominaciones en diversos premios: cinco nominaciones en los Premios BAFTA, dos nominaciones en los Premios Globos de ORO y nueve nominaciones en los Premios de la Crítica Cinematográfica, en los que ganó una de estas nominaciones a Mejor Guion Adaptado. Además el American Film Institute la escogió entre las diez mejores películas del año.

La encargada de diseñar el vestuario a la Familia March y a todo el elenco fue Jacqueline Durran. La diseñadora Durran se ha encargado de diseñar el vestuario a películas como *El irlandés*, *Jojo Rabbit*, *Joker* y *Érase una vez en... Hollywood*.

Para la película la directora Greta Gerwig se recorrió el Museo Metropolitano de Nueva York varias veces. De esta manera pudo observar las obras costumbristas de pintores norteamericanos del siglo XIX y sacar inspiración e ideas de esas pinturas para ambientar su película y crear a los personajes. Finalmente, eligió una obra del pintor Winslow Homer titulada "Eagle Head. Marea Alta"ⁱ (Cabeza de águila), en la que se aprecia a tres jóvenes escurriendo sus vestidos en una playa de Massachusetts. El cuadro es de 1870 y la directora usó a esas tres jóvenes como inspiración para recrear a las hermanas March. A su vez, se inspiró en la pintura de Lily Martin Spencer y en los trabajos fotográficos de Julia Margaret Cameron.

En la elección de las prendas Durran optó por motivos florales, los sombreros de paja, telas de lino y demás elementos que sugieren bienestar y resultan acogedores simbolizando, entre otras cosas, un sentimiento de cercanía y familia. Se le asignó un color a cada personaje: rojo para Jo, verde y lavanda para Meg, marrón y rosa para Beth y azul claro para Amy. Durran hizo que varios de los personajes reutilizarán la ropa, y así acentuar las conexiones de los mismos.

De la dirección artística se encargaron Sean Falkner, Chris Farmer y Bryan Felty, junto con Claire Kaufman, encargada de los decorados del set. Kaufman se encargó de recrear todos los espacios del set basándose en el entorno real de la autora Louisa May Alcott. Se

ⁱ Cuadro Winslow Homer. Consultar Anexo 1.

encargó de realizar muchos *moodboards*ⁱⁱ donde plasmaba su idea sobre cómo serían los elementos y los colores necesarios para recrearlo.

2. Comparativa: resultados y discusión

Tras haber realizado el análisis formal y fílmico de la producción cinematográfica de ambas películas, se puede realizar una comparativa entre las dos versiones donde se observarán cambios en la producción de cada periodo y las semejanzas que perduran pese al paso del tiempo. Para tener un análisis más concreto y analizar aspectos técnicos de las dos producciones se ha elaborado una ficha técnica comparando las dos películas.ⁱⁱⁱ

- Productora

Por una parte se observa que el filme de 1949, pertenece a la Era Dorada de Hollywood. La *major* encargada de producir esta película fue MGM, hecho muy común por aquel entonces ya que Metro era considerada una de las *majors* dominantes de la industria cinematográfica.

Por su parte, el remake de 2019, está producida por Sony Pictures Entertainment que, es una distribuidora y productora

ⁱⁱ *Moodboards* realizados por Claire Kaufman. Consultar Anexo 2.

ⁱⁱⁱ Ficha técnica comparativa de la película de 1949 y el *remake* de 2019. Consultar Anexo 3.

cinematográfica que en 1987 compró la productora Columbia Pictures Entertainment.

- Actores

En cuanto a la versión producida en los años dorados del cine, podemos apreciar como está presente el fenómeno de *star system*. Esta película cuenta con la presencia de varias actrices conocidas de la época, sin embargo, la estrella que deslumbra en este largometraje es la actriz británica-norteamericana Elisabeth Taylor. Es considerada una de las estrellas más icónicas y una de las figuras representativas del *star system* durante la Era Dorada de Hollywood. En el *remake*, aparecen actores y actrices de actualidad, pero no se pueden clasificar dentro de ese *star system*, o por lo menos, lo que eso conlleva. Sin embargo, aparecen actores que suelen ser reclamados por el público (aunque tengan papeles secundarios) para dar más notoriedad a la película. Es el caso de Meryl Streep que es una de las actrices más aclamadas del siglo XXI y en el *remake* de 2019 encarnó a la Tía March. Su presencia en el filme generó mucha repercusión.

También se percibe al comparar el elenco de los actores entre las dos películas, la edad de algunos de los que encarnaron los personajes del filme de 1949. Los actores eran mucho más mayores que los personajes de la novela. Por ejemplo, en el caso de Jo, al comienzo de la novela, el personaje ronda los 15 años, y en el momento la actriz que lo interpretaba, June Allyson, tenía casi 30 años. Esto es una consecuencia del *star-system* de la época, ya que

se optaba antes por trabajar con actores consagrados y caracterizarlos a su papel si hacía falta, que contratar a actores y actrices jóvenes sin experiencia y que no fuesen conocidos.

Sin embargo, en el *remake* de 2019, se observa cómo los actores se asemejan más con la edad de los personajes.

Figura 3: Fotograma extraído de la película *Mujercitas* (1949). Personaje de Laurie.

Figura 4: Fotograma extraído de la película *Mujercitas* (2019). Personaje de Laurie.

- Género cinematográfico y continuidad espacio-temporal

De otro modo, ambas versiones representan el mismo género cinematográfico: un drama romántico. Además el argumento es el mismo en los dos filmes, excepto por el hecho de que el *remake* de Greta Gerwig introdujo varios cambios cronológicos y saltos temporales en la historia.

En la película de Gerwig se puede ver cómo la primera secuencia del filme comienza con Jo, a punto de presentar su novela a un editor. Esta historia que inserta la directora en este nuevo remake, se va intercalando con la vida anterior de la familia March y las anécdotas y vivencias que les van ocurriendo, haciendo un guiño comparativo y biográfico entre el personaje de Jo y la escritora de la novela, Louisa May Alcott.

Figura 5: Fotograma extraído de la película Mujercitas (2019)

Esto refleja como hay aspectos del cine clásico que han evolucionado: en la Era Dorada la mayor parte de los filmes estaban marcados por una continuidad temporal, sin embargo, en la actualidad esta norma ha quedado en desuso, una diferencia que se aprecia muy bien entre estas dos versiones.

- Escenografía

Ambas versiones parten de la misma premisa: ser una adaptación de una novela e intentar recrearla lo mejor posible. Cedric Gibbons, el director artístico de la versión de 1949, se esmeró por ambientar escenarios usando elementos que reforzasen el entorno de los personajes y a ellos mismos.

Figura 6: Fotograma extraído de la película Mujercitas (1949)

Claire Kaufman, por su parte, en la versión de 2019, se centró en ambientar todos los espacios y elementos relacionados con la autora de la novela, Louisa May Alcott.

Figura 7: Fotograma extraído de la película Mujercitas (1949)

Figura 8: Fotograma extraído de la película Mujercitas (1949)

Ambos recrearon el set de la película para que predominasen los tonos cálidos y esto también lo consiguieron los directores de fotografía Robert H. Planck y Yorick LeSaux en ambas versiones.

- Vestuario

Con respecto al vestuario, tanto Walter Plunkett (1949) como Jacqueline Durran (2019), asignaron colores concretos a cada personaje que reflejara su personalidad y le sirviese de distinción. Además en ambas películas, los diseñadores de vestuario decidieron que varios de los personajes debían reciclar sus trajes.

*Figura 9: Fotograma extraído de la película
Mujercitas (1949)*

*Figura 10: Fotograma extraído de la película
Mujercitas (2019)*

Si bien es cierto que la tonalidad de las prendas y el estilo son parecidos en ambas versiones, Durrán procuró que el vestuario que usaran las chicas en la película fuese ropa actual que estuviese adecuada a ese contexto.

En ambas imágenes (*Figura 9* y *Figura 10*) el personaje de Meg, lleva los mismos tonos en su vestuario pero se diferencia el estilo de las prendas.

- Efectos especiales

En cuanto a los efectos especiales, se puede comentar el efecto de la nieve en ambas películas: en la versión de 1949, la nieve eran copos de maíz; en el *remake* de 2019, la nieve también era falsa, sin embargo, usaron algo más parecido, nieve artificial.

- Relación de aspecto y formato

Otro dato a comparar entre las dos películas es la relación de aspecto.

La relación de aspecto (*aspect ratio* en inglés), es la escala entre altura y anchura de una imagen. Esta proporción es muy importante para producir sensaciones diferentes en el espectador al ver dichas imágenes.

Durante los años del cine mudo la relación de aspecto usada era 1.33:1 (4:3). Esta proporción es cuadrada y en ocasiones puede minimizar el dinamismo de la acción. Con la llegada del cine sonoro, la Academia de Cine Estadounidense decidió cambiar la

relación de aspecto por una más alargada (1.37:1). Esta proporción se denominó "académica". Con esta relación de aspecto se rodó la película *Mujercitas* de 1949. Por el contrario, la versión de 2019, se rodó con una relación de aspecto diferente: 1.85:1. Esta relación de aspecto emergió en los años 50 y es una proporción que mejora la calidad de la imagen, le aporta más dinamismo y que se puede asemejar a nuestro campo óptico. Esta es una de las relaciones de aspecto más usadas en el siglo XXI.

El formato de película usado en ambas es de 35 mm. Este negativo fílmico es el más usado en la industria del cine desde su aparición.

- Presupuestos e ingresos

Si analizamos los presupuestos e ingresos obtenidos por las dos producciones se observa que en la del 49 el presupuesto fue mucho menos que en el *remake* de 2019 (casi 3 millones de dólares frente a 40 millones de dólares). Por consiguiente, el beneficio obtenido es mucho mayor en la versión actual, no obstante, en proporción se puede decir que ambas películas fueron un éxito taquillero, cada cual adaptada a su época y las circunstancias del momento. Actualmente, debido a las nuevas tecnologías, los gastos a la hora de producir un filme son mucho más costosos ya que la mayor parte del presupuesto va dirigida al montaje y a los efectos visuales que pueden llegar a ser de hasta 100 millones de dólares.

- Premios

En cuanto a los premios^{iv} que recibieron ambas películas, se aprecia que las dos versiones fueron nominadas y galardonadas en los premios Óscar. En la gala de 1950, además de la película *Mujercitas*, fueron nominadas películas que hoy día se consideran clásicos del cine. Entre ellas encontramos: *El político*, *La heredera*, *Hablan las campanas*, *Carta a tres esposas*, *Arenas Sangrientas*, *El tercer hombre...* En la gala de 2020, junto con *Mujercitas*, estuvieron nominadas películas como *Parásitos*, *El irlandés*, *Jojo Rabbit*, *Joker*, *1917*, *Once Upon a Time in Hollywood*, *Dolor y Gloria...*

- Producciones extranjeras

En la actualidad, podemos comprobar la inclusión de películas producidas en otros países en la industria de Hollywood comparado con los años dorados.^v

Al comparar las dos galas de los premios Óscar (1950-2020) se muestra como en la gala de 1950, la mayoría de las producciones son estadounidenses, mientras que en la de 2020, varias de las películas nominadas son producciones extranjeras. En Estados Unidos siempre se ha apoyado a el producto norteamericano por

^{iv} Premios recibidos por ambas películas. Ficha técnica. *Consultar Anexo 3.*

^v Comparativa de las producciones cinematográficas nativas y extranjeras en varias categorías de los premios Óscar (gala de 1950 y 2020). *Consultar Anexo 4.*

encima de todo. En la Era Dorada, aunque las producciones británicas eran las que empezaron a tener cierta representación y se hicieron un hueco en la industria de Hollywood, el 90% de las películas aclamadas por la crítica resultaban ser producciones estadounidenses. Lo mismo pasaba con directores, actores y actrices: las productoras apostaban por aquellos que eran nativos más que los que procedían de otros países.

No obstante, grandes estrellas de Hollywood de aquellos años dorados eran de procedencia británica, como es el caso de Elizabeth Taylor. Además, algunos de los mejores directores de esta época, como Billy Wilder, Capra, Ernest Lubitsch, William Wyler, Elia Kazan, Josef von Sternberg... eran de origen austriaco, italiano, alemán, que emigraron a Estados Unidos y a pesar de ello se consagraron en la industria norteamericana. Incluido Alfred Hitchcock, que era británico.

Aun así, la diversidad cultural no se expandía mucho más allá de eso. En la actualidad, las producciones norteamericanas siguen siendo mayoritarias, pero la integración de producciones extranjeras en Hollywood está cada vez más presente. De hecho, en la gala de 2020, el filme que obtuvo el premio a Mejor película fue *Parásitos*, una producción surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, quien se llevó además el premio a Mejor director y Mejor guion original. A su vez, como nominado a Mejor Actor, estuvo Antonio Banderas, actor español por su papel protagonista en la película de *Dolor y Gloria*, dirigida por Pedro Almodóvar. Otros ejemplo de esta inclusión es:, Taika Waititi, director y escritor neozelandés, que

obtuvo el premio a Mejor guion adaptado por la película *Jojo Rabbit*.

- Factores contextuales y sociales

En el *remake* de 2019, la directora Greta Gerwig, enfatiza en el papel de la mujer en la sociedad y trata el tema del feminismo, adecuándolo a la época, pero con matices que reflejan el contexto social actual. En la versión del 49, hay también un atisbo de rebeldía feminista por parte de Jo, aunque la atmósfera que envuelve toda la historia es mucho más convencional. En una de las escenas finales, cuando Jo sale de su casa en busca del profesor Friedrich, la escena termina cogidos de la mano, mientras que en el *remake* actual la escena termina con un apasionado beso (*Figuras 11 y 12*). Esto caracteriza la época en la que se rodó la versión de 1949, donde las tradiciones y los convencionalismos sociales prevalecían a la personalidad liberal y moderna de Jo.

Figura 11: Fotograma extraído de la película *Mujercitas* (1949)

*Figura 12: Fotograma extraído de la película
Mujercitas (2019)*

Esta versión hace un película desde una visión familiar, entrañable y navideña, donde se realza al personaje rebelde de Jo, pero al mismo tiempo se enseña a una familia que todos quisiéramos tener por la bonhomia que transmite. También se reflejan los valores, patrióticos y religiosos de la época.

En el *remake* de 2019, al contrario que en la del 49, enseña a una familia de la época con esos valores tradicionales pero se realza como tema principal, el feminismo. Se rueda, en unos años de empoderamiento de la mujer y del fenómeno *Me Too*, movimiento que surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual. La directora Greta Gerwig ha sabido enlazar perfectamente esa visión actual femenina con la obra, sin desvirtuarla.

También destacar la representación de la mujer en cada época y en los trabajos directivos y técnicos.

En la Era Dorada de Hollywood, la mujer estaba muy poco representada y tenía una participación ínfima. Según un estudio realizado en 2020 por la revista *PLOS ONE*, titulado “Long-term patterns of gender imbalance in an industry without ability or level of interest differences”, se ha demostrado que la participación de la mujer durante los años dorados de Hollywood fue la más baja, en comparación con los datos recogidos entre 1911 y 2010. De hecho, se observa como en la Era Dorada no había mujeres directoras y la mayor parte del equipo técnico estaba compuesto por hombres.^{vi}

Mientras que en 1949 el director era un hombre (Mervyn LeRoy) en 2019 la película está dirigida por la directora Greta Gerwig. Hoy en día, las mujeres tienen mucha más participación en la industria cinematográfica, sin embargo, no toda la que deberían.

^{vi} Comparativa de la participación de la mujer en ambos periodos. Ficha técnica. *Consultar Anexo 3.*

CONCLUSIÓN

Después de haber revisado diversos estudios bibliográficos y hecho un análisis comparativo de la producción cinematográfica en los años dorados y la época actual de Hollywood se han sacado las siguientes conclusiones que resultan fundamentales para esta investigación.

La Era Dorada de Hollywood ha supuesto un cambio decisivo en la forma de producción cinematográfica, tanto en la industria norteamericana como en la del resto del mundo.

Se podría decir que fue un punto de partida y donde se empezaron a distribuir las labores productivas y de realización que se acometen hoy en día. Junto al sistema de los estudios, se implantaron una serie de normas y factores que han sido cruciales para la producción actual. Las grandes productoras cinematográficas surgieron ahí y aunque actualmente se conservan, se han ido transformando , dejando atrás ese monopolio que las convertía en dueñas prácticamente de toda la industria del cine, creando cierta represión, tanto en el plano artístico (directores y creativos) como en el laboral (actores).

En esta época, se instauraron los géneros cinematográficos, que servían como modelo para hacer películas en serie y que el público las consumiese según sus preferencias. Esto sigue sucediendo hoy en día ya que a la hora de producir una película se siguen

diferentes patrones (visuales, temáticos, artísticos, de montaje...) para realizar según que género.

El *star system* cayó junto con la caída de los estudios. Atrás quedaron esos contratos eternos que ataban a las estrellas de Hollywood con las productoras. De hecho, hoy en día, los actores suelen involucrarse en aspectos de la producción de una película en la que van a actuar, tanto a la hora de dirigirla o incluso para elaborar el guion de la misma. No obstante, Hollywood, una vez más, sigue recurriendo a actores y actrices aclamados por el público cuando quieren asegurar el éxito de su película. Y esto, es básicamente a lo que recurrían las *majors* en los años dorados del cine con las estrellas de Hollywood.

Se ha ido evolucionando hacia un modelo de producción en el que priman los recursos tecnológicos y las técnicas de montaje superan todo lo imaginable a tiempos pasados. Así mismo, analizando el papel de los *remakes* en la época actual se aprecia cómo estos no solo son una estrategia de productoras de Hollywood para un beneficio asegurado, sino que, muchos directores intentan mejorar la versión anterior usando procedimientos modernos para que así se realice una producción más eficaz.

Dicho esto, y sabiendo que la evolución y el cambio constante del cine es un hecho, hay que apuntar que pese a que muchas de las normas y prácticas que se implantaron en la Era de Oro de Hollywood se han quedado en el olvido, no se puede negar que el proceso de producción de las películas actuales es un efecto y total

consecuencia de todo lo que se formó durante aquellos años dorados y que probablemente, siga perdurando en el tiempo.

Los resultados vistos a través de la comparativa del caso de estudio que se ha escogido en este trabajo, han dado lugar a una clara conclusión que deriva en las semejanzas que se observan en la actualidad en las bases de la producción cinematográfica.

Cierto es que a través de los *remakes*, se ha mostrado como la producción ha dado un giro de ciento ochenta grados en cuanto aspectos técnicos y está en continuo avance y evolución. Ya se muestra en la película de *Mujercitas*, como la versión de 1949 y el *remake* de 2019, se produce de manera similar, incluso usando los mismos métodos a la hora de iniciar un proceso de diseño de vestuario, sin embargo, en la versión actual, se emplean fórmulas adaptadas a la época, que hacen que el filme sea todo un éxito.

Otra conclusión que se ha derivado a través de este estudio es que una de las razones por las que se les atribuye esa importancia a las películas de los años dorados de Hollywood puede estar ligada a esa producción en masa derivada del sistema de estudio. Los resultados solían ser los esperados en las mismas producciones. Cuando se piensa en clásicos, se piensa en películas de calidad, que se atribuyen, la mayoría, a esos años. Se producía muchísimo más que ahora aunque no siempre mejor. Aun así, es innegable que durante los años 40 y 50 se realizaron muchas de las obras clásicas más importantes de toda la historia cinematográfica.

Se puede apreciar que cada vez está más a la orden del día hacer versiones de clásicos. Tanto es así, que el remake se perfila poco a poco como un nuevo género cinematográfico. Esta industria lo tiene claro: usar ideas e historias que funcionaron en su momento, y volver a adaptarlas y actualizarlas a un nuevo tiempo, usando técnicas innovadoras pero conservando la esencia de la producción que se estandarizó en la Era Dorada de Hollywood, sigue siendo rentable.

En resumen, las conclusiones que se han sacado después de esta investigación son las siguientes:

- La Era Dorada de Hollywood ha supuesto un punto de partida a la hora de crear un modelo y establecer las bases de la producción cinematográfica.
- Hollywood sigue usando los métodos que se forjaron durante esos años, y sigue primando el beneficio económico en sus producciones.
- Actualmente no hay tanto sometimiento a las grandes productoras: se ha conseguido una libertad de acción.
- El cambio en las prácticas contemporáneas reside en la evolución y en la adaptación: los *remakes* suponen adaptar producciones pasadas a una nueva era.

REFERENCIAS

- Amaral LAN, Moreira JAG, Dunand ML, Tejedor Navarro H, Lee HA (2020) Long-term patterns of gender imbalance in an industry without ability or level of interest differences. *PLOS ONE* 15(4): e0229662. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229662>
- Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Oscars.org. <https://www.oscars.org>
- [Aprendercine.com](https://aprendercine.com). *Relación de aspecto en cine, vídeo y fotografía*. <https://aprendercine.com/relacion-de-aspecto-aspect-ratio/>
- Augros, J. (2000). *El dinero de Hollywood. Financiación, producción, distribución y nuevos mercados*. Paidós.
- Bordwell, David, "El estilo clásico de Hollywood, 1917-1960", en Bordwell, David, Janet Staiger y Kristin Thompson, *El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona, Paidós, 1997. pp. 1-94.
- Bordwell, David, Janet Staiger y Kristin Thompson, "prefacio", en Bordwell, David, Janet Staiger y Kristin Thompson, *El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. XIII-XVI.
- Burg, K. (30 de diciembre de 2019). Little Women. *Set Decorators Society of America*. https://www.setdecorators.org/?n_a_m_e=L_I_T_T_L_E

WOMEN&art=film_decor_features&SHOW=SetDecor_Film_LITTLE
_WOMEN

- Cabezón, L.A. y Gómez Urdá, F.G. (1999). *La producción cinematográfica*. Cátedra.
- Calabrese, O. (1999). *La era neobarroca*. Cátedra (Signo e imagen 16) Madrid.
- Carmona, L. M. (2006). *¡Tócala otra vez! Guía definitiva de secuelas, sagas y remakes*. Madrid: T&B Ed.
- Contreras, J. (24 de agosto de 2019). Hollywood se rehace el imperio de los remakes. *La tercera*. <https://www.latercera.com/culto/2019/08/24/imperio-remakes/>
- D. (21 de febrero de 2018) Mujercitas. Mis películas y series. <http://mispeliculasyseries.blogspot.com/2018/02/mujercitas.html>
- De Cea, F. (2014). *El autoremake en el cine. ¿Obsesión o repetición?*. T&B.
- Domínguez, G. (2015). *El star system: La construcción de mitos en el Hollywood clásico (trabajo de fin de grado)*. Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Epoca dorada del cine en Hollywood. (s. f.). Recuperado de <https://sites.google.com/site/epocadoradadelcineenhollywood/>
- Escuela Europea des arts. (15 de julio de 2020). 5 etapas de la producción cinematográfica. <https://www.escueladesarts.com/blog/etapas-produccion-cinematografica/>

- Gerwig, G. (Directora). (2019). Little Women [Mujercitas] [Película]. Columbia Pictures; Di Novi Pictures; Pascal Pictures; New Regency Pictures; Sony Pictures Entertainment.
- Gomery, D. (2011). "Early Hollywood". El nacimiento de las estructuras de producción. En BRUNETTA, J. P. (2011). *Historia mundial del cine I: Estados Unidos I*. Ediciones AKAL, (pp. 111-133). Recuperado de: https://books.google.es/books?id=UZttda_pQxIC&dq=hollywood+el+sistema+d
- Gómez-Escalonilla, G., & Riesco Gadea, S. (2017). *Estudio de los remakes estrenados en España en el Siglo XXI*. Fonseca, Journal of Communication, 14(14), 11-23. <https://doi.org/10.14201/fjc2017141123>
- González, I. (febrero de 2012). El cine clásico hollywoodense. *El espectador imaginario*. N° 29. <http://www.elespectadorimaginario.com/el-cine-clasico-hollywoodense/>
- Gorgot, E. (21 de mayo de 2016). El «studio system»: auge y caída del Hollywood clásico. *Jot Down*. <https://www.jotdown.es/2016/05/studio-system-auge-caida-del-hollywood-clasico/>
- Historia del Cine: la Edad de Oro de Hollywood. (31 de julio de 2013). Pantalla adicta. <https://conproyector.blogspot.com/2013/07/historia-del-cine-la-edad-de-oro-de.html>
- Homer, W. (1870). Eagle Head. Marea Alta [Ilustración]. *El cuadro del día*. <https://www.elcuadroeldia.com/post/125578727537/winslow-homer-eagle-head-marea-alta-1870>

- Internet Movie Database (s.f.). Mujercitas (1949). Recuperado de <https://www.imdb.com/title/tt0041594/>
- Internet Movie Database (s.f.). Mujercitas (2019). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt3281548/fullcredits?ref=ttco_sa_1
- Leiva, J. (4 de abril de 2016). Recordando clásicos: Los grandes y pequeños Estudios en la edad de oro de Hollywood (III): Ejecutivos y productores. *El cine de los que yo te diga*. <http://www.elcinedeloqueyotediga.net/diario/show/recordando-clasicos-los-grandes-y-pequenos-estudios-en-la-edad-de-oro-de-hollywood-iii-ejecutivos-y-productores>
- LeRoy, M. (Director). (1949). Little Women [Mujercitas] [Película]. Metro-Goldwyn-Mayer.
- López, M. (4 de noviembre de 2020). *Mujercitas: estética y moda*. FilaSiete. <https://filasiete.com/articulos/vestuario-produccion/la-estetica-y-la-moda-de-mujercitas/>
- Martínez Abadía, J. (1992) Introducción a la tecnología audiovisual. Madrid. IORTV. También en Barcelona (Paidós).
- MOIX, T. : La Edad de Oro del Star System. En: *La Gran Historia del Cine*. Blanco y Negro. ABC. 906-919. p. 906.
- MUJERCITAS (1949). (10 de diciembre de 2009). El séptimo arte. <https://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=14014.0>
- Mujercitas (película de 1949). (2020, 25 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Mujercitas_\(pel%C3%ADcula_de_1949\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mujercitas_(pel%C3%ADcula_de_1949))

- Mujercitas (película de 2019). (2021, 4 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Mujercitas_\(pel%C3%ADcula_de_2019\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mujercitas_(pel%C3%ADcula_de_2019))
- Mutis Duran, J. M. (2018). *Introducción a la producción audiovisual*. Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia.
- Ortiz, María J. (2018). *Producción y realización en medios audiovisuales*. RUA Universidad de Alicante.
- Park, M. (2009) Hollywood's Remake Practices under the Copyright Regime: French Films and Japanese Horror Films. En LUKAS, S.A. y MARMYSZ, J. (Ed), *Fear, Culture Anxiety*. Lanham: Lexington Books, 2009
- Pérez, J., y Merino, M. (2016). *Definición de remake*. Definicion.de. <https://definicion.de/remake/>
- Pol (2010, 24 mayo) *Las majors de Hollywood*. Kaos Klub (internet y cine) <http://www.kaosklub.com/las-majors-de-hollywood/>
- Queleerblog (29 de septiembre de 2019). *Reseña "Mujercitas" de Louisa May Alcott*. Qué leer. Q<https://queleerlibros.com/resena-mujercitas-de-louisa-may-alcott/>
- Sánchez Lopera, S. (2016). Traduciendo la mirada. Sobre la práctica del montaje cinematográfico en los remakes norteamericanos de las películas de terror japonés contemporáneas. Tesis doctoral de la Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

- Sánchez Noriega, J. L. (s. f.). La producción cinematográfica (cómo se hace una película). <https://eprints.ucm.es/id/eprint/50502/1/La%20producción%20cinematográfica.pdf>
- Sony Pictures. (2021, 24 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures
- Teigens, V., Skalfist, P., Mikelsten D. (2021). La industria cinematográfica de los Estados Unidos. (A. Berenguer, Trad.) Cambridge Stanford Books. (Obra original publicada en 2021).

ANEXOS

- Anexo 1. Cuadro "Eagle Head. Marea alta" de Winslow Homer (1870). Homer, W. (1870). Eagle Head. Marea Alta [Ilustración]. En El cuadro del día. Recuperado de <https://www.elcuadrodelodia.com/post/125578727537/winslow-homer-eagle-head-marea-alta-1870>

- Anexo 2. Moodboards de Claire Kaufman. Recuperados de https://www.setdecorators.org/?name=LITTLE-WOMEN&art=film_decor_features&SHOW=SetDecor_Film_LITTLE_WOMEN

- Anexo 3. Ficha técnica comparativa de las dos versiones de *Mujercitas*.

Ficha técnica	<u>Versión 1949</u>	<u>Remake 2019</u>
Título	Mujercitas (<i>Little Women</i> , título original)	Mujercitas (<i>Little Women</i> , título original)
Año	1949	2019
País	Estados Unidos	Estados Unidos
Duración	121 min.	135 min.
Director/a	Mervyn LeRoy	Greta Gerwig
Guion	Victor Heerman, Sarah Y. Mason y Andrew Solt. Basada en la novela de Louisa May Alcott.	Greta Gerwig. Basada en la novela de Louisa May Alcott.
Elenco	June Allyson, Peter Lawford, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Mary Astor, Leon Ames, Lucile Watson, y Sir C. Aubrey Smith, entre otros	Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Bobo Odenkirk, y Chris Cooper, entre otros
Dir. Fotografía	Robert H. Planck y Charles Edgar Schoenbaum	Yorick Le Saux

Música	Adolph Deutsch	Alexandre Desplat
Productor/a	Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)	Columbia Pictures, Sony Pictures Entertainment (SPE)
Dir. de Vestuario	Walter Plunkett	Jacqueline Durran
Maquillaje	Jack Dawn y Sydney Guilaroff	Judy Chin y Frída Aradóttir
Dir. Artístico	Cedric Gibboms y Paul Groesse	Sean Falkner, Chris Farmer y Bryan Felty
Decorador/a	Edwin B. Willis	Claire Kaufman
Montaje	Ralph E. Winters	Nick Houy
Mezcla de sonido	Mono (Western Electric Sound System)	Dolby Atmos. Dolby Digital
Color	Color (Technicolor)	Color
Relación de aspecto	1.37:1	1.85:1
Formato de negativo	35 mm	35 mm
Género	Drama, Romance y "Coming-of-age"	Drama y Romance
Presupuesto	2,776 millones de dólares	40 millones de dólares
Recaudación (mundial)	12,905,600 millones de dólares	216.6 millones de dólares

Premios	Premios Óscar 1950: <u>Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía en Color</u>	Premios Óscar 2019: <u>Mejor Diseño de Vestuario</u> ; Premios de la Crítica Cinematográfica 2019: <u>Mejor Guion Adaptado</u>
----------------	---	--

Tabla 1: Elaboración propia.

- Anexo 4. Comparativa de las producciones cinematográficas premiadas (nativas y extranjeras) en varias categorías de los premios Óscar (gala de 1950 y 2020).

Año 1950. 22.ª edición de los Premios Óscar

Categoría	Premiadas	País
Mejor película	El político	Estados Unidos
Mejor director	Joseph L. Mankiewicz - Carta a tres esposas	Estados Unidos
Mejor actriz	Olivia de Havilland - La heredera	Estados Unidos
Mejor actor	Broderick Crawford - El político	Estados Unidos
Mejor guion	Joseph L. Mankiewicz - Carta a tres esposas	Estados Unidos

Mejor banda sonora (de una película dramática o comedia)	La heredera - Aaron copland	Estados Unidos
---	-----------------------------	----------------

Tabla 2: Elaboración propia

Año 2020. 92.ª edición de los Premios Óscar

Categoría	Premiadas	País
Mejor película	Parásistos	Corea del sur
Mejor director	Bong Joon-ho - Parásitos	Corea del sur
Mejor actriz	Renée Zellweger - Judy	Estados Unidos
Mejor actor	Joaquin Phoenix - Joker	Estados Unidos
Mejor guion original	Parásistos - Bong Joon-ho	Corea del sur
Mejor guion adaptado	Jojo Rabbit - Taika Waititi	Película: Estados Unidos; Guionista: Nueva Zelanda
Mejor banda sonora	Joker - Hildur Guðnadóttir	Película: Estados Unidos); Compositora: Islandia

Tabla 3: Elaboración propia