

Gaumont: ¡“depuis que le cinéma existe” (desde que existe el cine)!

¡Gaumont cumple cien años! Otras compañías de la misma era no son ya más que un recuerdo, un tema de investigación universitaria o parte de una melancolía relacionada con el amanecer del siglo XX. Gaumont, en cambio, sigue hoy más viva que nunca. Con sus departamentos de distribución y producción y su cadena de cines –algunos de ellos legendarios– sigue prosperando.

Léon Gaumont decidió creer en el futuro del cine casi al mismo tiempo de la invención del *cinématographe* (cinematógrafo) por los hermanos Lumière. ¿Acaso fue por eso por lo que Jean-Luc Godard dijo que el cine se inventó con el proyector? ¿Esto es, con la *proyección* de las imágenes, no con su *registro*, haciendo hincapié en que el deseo de entretenimiento estaba en la raíz de la invención del arte y de la industria cinematográficos? En otras palabras, si los hermanos de Lyon inventaron el *cinématographe*, entonces Léon Gaumont creó... ¡el cine! No resulta sorprendente, pues, que el lema de la productora sea “Depuis que le cinéma existe”, desde que existe el cine. Los cines basados en una sala no fueron la primera iniciativa de los pioneros. Los espectáculos ambulantes fueron los primeros en hacerse con los rollos de Gaumont, que tuvieron su primitiva forma de distribución bajo tiendas y en bancos improvisados colocados por vendedores itinerantes.

Alrededor de 1907-1908 empezaron a aparecer los cines en las ciudades. Léon Gaumont promovió en un principio el rodaje de breves farsas para alentar la venta de los primitivos equipos de proyección, convirtiéndose así en *arquitecto*. Para principios de la década de 1910, los seriales, predecesores de las series actuales, obtenían un gran éxito, como es el caso de *Fantômas* y *Vampires*, que se ganaron al público. Con su aparición en los inicios de la Primera Guerra Mundial, estos *folletones* que giraban alrededor de la fascinación humana con el mal enriquecen, retrospectivamente, su significado.

En 2015 conmemoramos a una empresa que –cualesquiera que hayan sido sus elecciones, socios o fusiones, el talento o el temperamento de sus dirigentes, la influencia de sus socios artísticos o económicos– realizó una contribución decisiva a la creación del cine de ficción *à la française* (Louis Feuillade, Léonce Perret, Jean Durand, Victorin Jasset...). Y ese género de películas de ficción sirvió de ejemplo a los pioneros del cine de todo el mundo.

¿Es equiparable la conmemoración* de una productora con honrar a un cineasta o a un artista? Probablemente no sabríamos que una película ha sido producida por Gaumont si no viéramos los títulos de crédito iniciales. Lo contrario sería motivo de preocupación porque mostraría una incapacidad para cambiar con los tiempos. Poder remontarnos actualmente a los orígenes de una compañía que sigue viva y coleando demuestra su sensibilidad a las metamorfosis en el gusto para garantizar su desarrollo empresarial. Y, por lo tanto, para seguir siendo *contemporánea*.

Dominique Païni, “Gaumont, depuis que le cinéma existe!” en el catálogo del II cinema ritovato, Bolonia 2015.

CRONOLOGÍA DE GAUMONT

1895

El cine existe. Gaumont también. El Cinematógrafo de los hermanos Lumière es creado. Léon Gaumont cree en su futuro. Él toma, el mismo año, las riendas del Comptoir Général de la Photographie y decide también producir proyectores desde 1900. También trabajan en la sonorización, desarrollando el *chronophone*, y se interesa por el color con el *chronochrome*.

1896

Gaumont tiene su primera realizadora. ¡También el cine! Alice Guy es la secretaria del Comptoir général de la photographie. Convince a Léon Gaumont para realizar películas como como *L'arroseur arrosé* de los hermanos de Lyon. Léon Gaumont acaba por autorizarle para hacer una prueba. Alice Guy se convierte así en la primera mujer realizadora del mundo y la

primera productora. Louis Feuillade es su guionista acreditado antes de ser nombrado director artístico de Gaumont. En su momento, realizará películas tan célebres como *Judex*, *Fantômas* y *Les Vampires*.

1897

Las películas de actualidades llegan al cine. Gaumont las realiza. A partir de 1910, las célebres «Actualités Gaumont» se proyectarán cada semana en las salas antes de las películas.

1903

Gaumont tiene su logotipo. Esta margarita, hoy célebre en toda la industria cinematográfica, es creada por Léon Gaumont, que se inspira en el nombre de su madre, Margarita.

1910

Nace la sala más grande en el mundo. Es Gaumont Palace, construída sobre el hipódromo de la Place de Clichy en París. Léon Gaumont lo compra y lo transforma en una sala de cine monumental: ¡3.400 plazas!

1925,

Léon Gaumont firma un acuerdo de distribución con la Metro Goldwyn Mayer – con un estreno en un transatlántico – y crea una nueva sociedad, GMG, el Gaumont Metro Goldwyn, que estará activa tres años.

1930

Léon Gaumont se retira, con la llegada del cine sonoro, y sucede el primer cambio: su sociedad se convierte en Gaumont Franco Film Aubert. (GFFA). La sociedad pretende la extensión del parque de salas y produce numerosas obras maestras, como la inmortal *L'Atalante* de Jean Vigo.

1938

La GFFA se convierte en la Nueva Sociedad de los Establecimientos Gaumont (SNEG) de la que Alain Poiré es Secretario General, luego Director de la Producción y de la Distribución. Durante su carrera, este hombre carismático con olfato inigualable producirá o coproducirá más de 150 largometrajes, entre los que estarán numerosas películas de culto.

1940-1970

Entre otras películas, Gaumont produce o distribuye títulos claves o popularísimos del cine francés, como: *Les anges du péché* (Robert Bresson, 1943), *L'homme de Londres* (Henri Decoin, 1943), *Cécile est morte* (Maurice Tourneur, 1944), *Les maudits* (René Clément, 1947), *Pattes blanches* (Jean Grémillon, 1949), *Les derniers jours de Pompei* (Marcel L'Herbier, 1950), *Le château de verre* (René Clément, 1950), *La poison* (Sacha Guitry, 1951), *Manon des sources* (Marcel Pagnol, 1953), *Madame de...* (Max Ophuls, 1953), *Le blé en herbe* (Claude Autant-Lara, 1954), *Lola Montes* (Max Ophuls, 1955), *Elena et les hommes* (Jean Renoir, 1956), *Un condamné à mort s'est échappé* (Robert Bresson, 1956), *Les amants de Montparnasse* (Jacques Becker, 1958), *Le beau Serge* (Claude Chabrol, 1959), *Signé Arsène Lupin* (Yves Robert, 1959), *Le Général de la Rovere* (Roberto Rossellini, 1959), *Les yeux sans visage* (Georges Franju, 1960), *Zazie dans le métro* (Louis Malle, 1960), *La guerre des boutons* (Yves Robert, 1962), *Les vierges* (Jean-Pierre Mocky, 1963), *Le feu follet* (Louis Malle, 1963), *Les copains* (Yves Robert, 1965), *Trois chambres a Manhattan* (Marcel Carné, 1965), *Les fetes galantes* (René Clair, 1965), *Week-end* (Jean-Luc Godard, 1967)...

1975

Gaumont se desarrolla. Es Nicolás Seydoux quien toma las riendas de la sociedad. Presidente de Gaumont, él le da un nuevo impulso. El parque de salas aumenta considerablemente. La política de producción de la sociedad se hace todavía más ambiciosa. Daniel Toscan du Plantier es nombrado Director general de la sociedad el mismo año. Él también impone un estilo resplandeciente e inicia una política de producción europea que asocia grandes éxitos populares y obras vanguardistas. Es él quien lanza un concepto único: la película - ópera, particularmente con *Carmen* de Francesco Rosi y sobre todo *Don Giovanni* de Joseph Losey. ¡Gaumont irradia!

Los años 80

Son los años de los éxitos. De públicos con *La Boum* y *La Boum 2*, la serie de François Pignon con *Los cómplices*, Los fugitivos o las películas de Gérard Oury como *L'as des as*. Pero son también los de los éxitos internacionales. Detrás *Au revoir les enfants*, de Louis Malle, está Gaumont. La película se lleva el León de Oro de la Mostra de Venecia en 1987, siete Premios César, entre los que están el de Mejor Película, Mejor Realizador y Mejor Guión, el Premio Louis-Delluc, dos nominaciones a los Oscar (Mejor película Extranjera y Mejor Argumento Original). El mismo año, Gaumont apoya a Maurice Pialat. *Bajo el sol de Satanás* se lleva la Palma de Oro al Festival de Cannes. A finales de la década, Patrice Ledoux produce *El gran azul*. Luc Besson se consagra.

Los años 90

Son los años de los cineastas. Besson sobre todo: *Nikita*, *Léon*, *El quinto elemento*, *Juana de Arco*. Y Jean-Marie Poiré con *Los visitantes*. Francis Veber encuentra un nuevo éxito con *La cena de los idiotas*. Luego Gaumont fideliza a Godard (*Histoire[s] du cinéma* o *JLG*), y a Pialat (*Van Gogh*). Los años 90 son también los de la revelación de Cédric Klapisch. En 1994, el cineasta estrena una de las mayores películas de culto de la década: *Le péril jeune*.

Desde los años 2000

Gaumont hace soñar a los millones de espectadores de todo el mundo. La sociedad representa hoy el segundo catálogo más rico de Francia, con más de 1070 películas, entre las que destacan particularmente las obras de realizadores prestigiosos tales como Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Jean-Jacques Beineix y realizadores cruciales para la historia del cine como Federico Fellini, Maurice Pialat o Jean-Luc Godard.

Los años 2000 revelaron a nuevos realizadores fuera de serie: Guillermo Gallienne (*Les Garçons et Guillaume, A table!*), Noémie Lvovsky (*Camille redouble*), Olivo Marchal (*Les Lyonnais*, *MR73*, *36 Quai des Orfèvres*) o Michel Hazanavicius con la serie de los OSS 117.

HOY

La sociedad es dirigida por Nicolás Seydoux como presidente, Sidonie Dumas es la directora general y Christophe Riandee el director general adjunto. La historia continúa.

“Gaumont, en quelque dates” aparecido en el folleto de la exposición Gaumont, después que le cinéma existe! en el Centquatre-paris, del 15 de abril al 5 de agosto.