

Imagen (transformada) de Dan Prates (Flickr) [CC-BY-2.0]
(<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), via Wikimedia Commons

Realización de cortometrajes

Autora:
Aida Vallejo Vallejo
UPV/EHU

PRESENTACIÓN:

Estos materiales pertenecen a una de las unidades temáticas del curso “Realización de cortometrajes” publicado por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), dentro de la iniciativa OCW (Open Course Ware).

Puedes ver el curso completo en la siguiente web: ocw.ehu.es, en el número 7 (año 2014), dentro de la sección “Arte y Humanidades”.

Cómo citar:

Vallejo, Aida (2014) “Realización de cortometrajes”, en *OCW UPV/EHU*, nº7.

Nota sobre derechos de autor:

El presente trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra de forma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: reconocer su autoría, no utilizar la obra para fines comerciales y, en caso de crear materiales reutilizando elementos de este trabajo, compartirlos bajo esta misma licencia.

La mayoría de imágenes utilizadas en esta presentación están registradas bajo licencia Creative Commons. Para acceder a la web de origen donde están publicadas, haz clic sobre la flecha situada junto a la imagen.

El resto de imágenes están atribuidas a sus respectivos autores/as, siguiendo la legislación vigente de derechos de autor.

Bloque 1.

ESTÉTICAS CINEMATOGRAFICAS

1.1. Orígenes del cine

1.2. Realismo(s)

1.3. Nuevas olas

1.4. Documental contemporáneo

Hermanos Lumière

Salida de los obreros de la fábrica (*La Sortie des Usines*, Francia, 1895). Louis Lumière (dir.).

- Invención del cinematógrafo
- Primera proyección pública a una audiencia colectiva en París (1895)
- Primeras imágenes documentales (imágenes de la realidad en movimiento)
- “*Travelogues*” (imágenes de viajes de sus operadores por todo el mundo)

Hermanos Lumière (films)

- Películas hechas por Los Hermanos Lumière:
  - 1895 - **La sortie de L'Usine Lumière a Lyon (Salida de los obreros de la fábrica) ***
  - 1895 - La Voltige
  - 1895 - La Pêche aux poissons rouges
  - 1895 - Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon (El desembarco del Congreso de fotografía de Lyon)
  - 1895 - Les Forgerons
  - 1895 - **Le Jardinier (L'Arroseur arrosé) (El regador regado) ***
  - 1895 - Le Repas (de bébé) (La comida del bebé)
  - 1895 - Le Saut à la couverture
  - 1895 - La Place des Cordeliers à Lyon
  - 1895 - La Mer (Baignade en mer)
  - 1895 - **Arrivée d'un train à la Ciotat (La llegada del tren) ***
- Hechas por los operadores Lumière:
  - 1896 - **Le couronnement du tsar Nicolas II ***
  - 1896 - Promio: Panorama du grand Canal pris d'un bateau

Georges Méliès

- Inventa trucajes y efectos especiales
- Mezcla guión de ficción, teatro y magia
- Uso de actores y rodaje en estudio

Viaje a la luna (*Le Voyage dans la lune*, Francia, 1902). Georges Méliès (dir.).

Georges Méliès (films)

- 1896 : Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin (Desaparición de una dama en el teatro Robert Houdin)
- 1897 : L'Hallucination de l'alchimiste (La alucinación del alquimista)
- **1898 : Un homme de têtes (El hombre de las cabezas)***
- 1898 : Guerre de Cuba et l'explosion du Maine à La Havane (Guerra de Cuba y explosión del Maine en la Habana)
- 1899 : Le diable au couvent (El diablo en el convento)
- 1899 : L'Affaire Dreyfus (El caso Dreyfus)
- 1899 : Cléopâtre (Cleopatra)
- **1902 : Le Voyage dans la Lune (El viaje a la Luna)***
- **1904 : Le Voyage à travers l'Impossible (El viaje a través de lo imposible)***
- **1912 : À la conquête du Pôle (A la conquista del Polo)***

Flaherty y la narración

- Precursor de la antropología visual
- Busca imágenes de formas de vida en peligro de extinción
- Crea personajes y manipula la narración para construir una historia, como Nanuk (en la imagen).

Nanuk el esquimal (*Nanook of the North*, EE.UU., 1922)
Robert Flaherty (dir.).

Robert Flaherty (films)

- **1922 - Nanook el esquimal ***
- 1926 - Moana
- 1927 - The Twenty-four Dollar Island
- **1931 - Tabu (co-dirigido con F. W. Murnau) ***
- 1934 - Man of Aran
- 1937 - Elephant Boy
- 1942 - The Land
- 1948 - Louisiana Story

Cine soviético

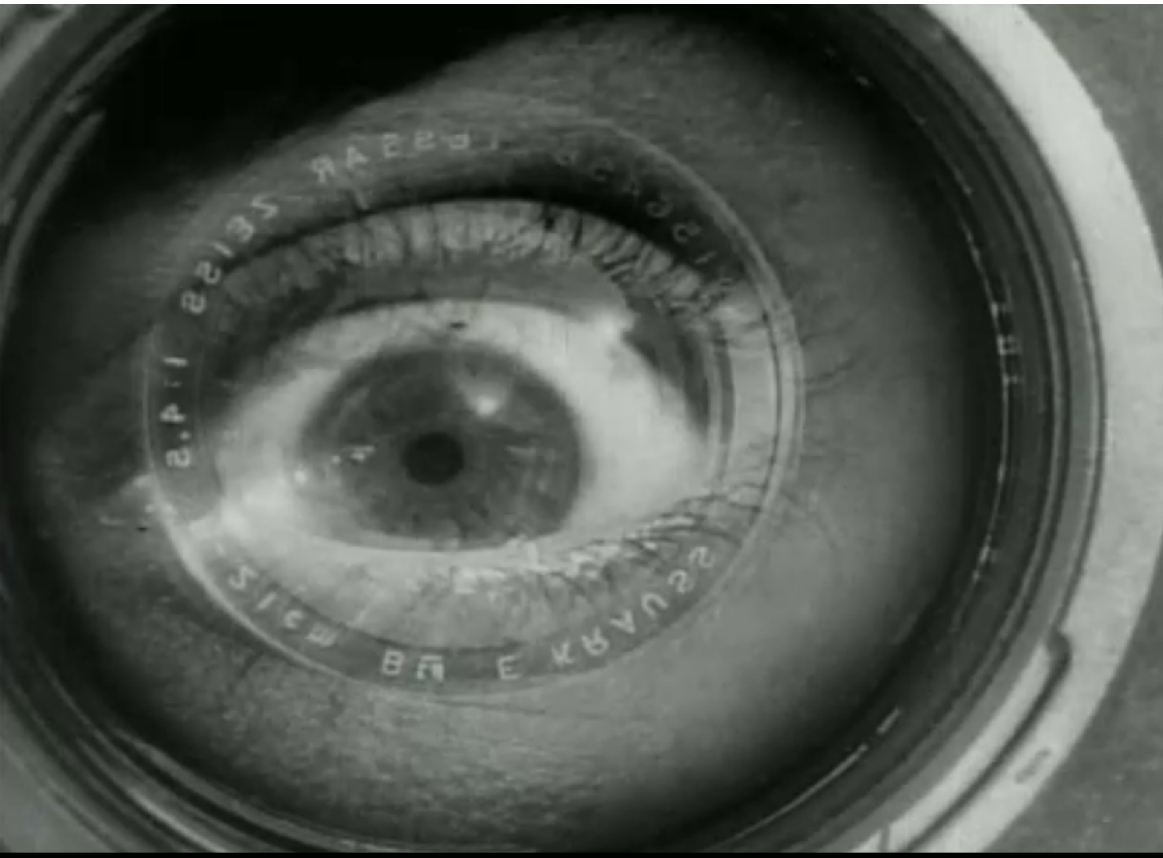
- Los soviéticos se convierten en maestros del montaje cinematográfico
- Crean un nuevo lenguaje visual, por la asociación y alternancia de planos

El acorazado Potemkin (Броненосец Потёмкин/ Bronenósets Potiemkin, U.R.S.S., 1925). Serguéi M. Eisenstein (dir.)

Cine soviético (films)

- **1925 - El acorazado Potemkin (S.M. Eisenstein) ***
- 1926 - La madre (Matb, V. Pudovkin)
- **1927 - Octubre (Oktiabr, Eisenstein) ***
- 1929 - La línea general/Lo Viejo y lo Nuevo (S.M. Eisenstein)
- 1929 - Tempestad sobre Asia (Potomok Ghiigiskhana, Pudovkin).
- 1945 - Iván el terrible (Ivan Groznyj) Eisenstein
- 1938 - Alexander Nevski (Eisenstein)

Vertov y el Cine-ojo

- Defiende un cine experimental, sin influencias de la novela o el teatro
- Busca desarrollar un lenguaje propio para el cine
- Busca la captura de la realidad a través de lo que denomina el cine-ojo

El hombre de la cámara (Человек с киноаппаратом/*Chelovek s kino-apparatom*, U.R.S.S., 1929) Dziga Vertov (dir.), Elizaveta Svilova (ed.)

Dziga Vertov (films)

- 1922 - Historia de la guerra civil (История гражданской войны)
- 1924 - Cine-ojo: La vida al imprevisto (Кино-глаз - Жизнь врасплох)
- **1928 - El hombre con la cámara (Человек с киноаппаратом)***
- 1918-1919 - Kino-nedelja (serie de 43 noticiarios)
- 1930.- Entusiasmo / Sinfonía del Donbáss (Энтузиазм: Симфония Донбасса)
- 1934 - Tres cantos a Lenin (Три песни о Ленине)

Sinfonías urbanas

A propósito de Niza (A propos de Nice, Francia, 1930)
Jean Vigo (dir.).

- Retratos poliédricos de las grandes ciudades (donde se desarrollan las vanguardias artísticas de la década de 1920): Berlín, París, Amsterdam, Nueva York
- Utilizan el collage y el ritmo para dar continuidad a las imágenes
- Parece fotografía en movimiento
- Jean Vigo defiende el “punto de vista documentado” (va más allá de la simple observación, construyendo metáforas visuales como la de la imagen, que critica la alta sociedad de Niza).

Sinfonías urbanas (films)

- **1921 – Manhatta (Paul Strand y Charles Sheeler)***
- 1926 - Rien que les heures (Alberto Cavalcanti)
- **1927 - Berlín. Sinfonía de una gran ciudad (Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt, Walter Ruttmann)***
- 1928 - The bridge (De Bruge, Joris Ivens)
- 1929 - Regen (Lluvia, Joris Ivens)
- **1930 - À propos de Nice (Jean Vigo)***
- 1935 - Vibración de Granada (Val del Omar)
- 1953-55 - Aguaespejo Granadino (Val del Omar)
- 1958-60 - Fuego en Castilla (Val del Omar)
- 1961/1981–82/1995 - Acariño Galaico (Val del Omar)

John Grierson

- Defiende el “tratamiento creativo de la realidad”, para construir historias a partir de lo que sucede ante la cámara
- Retrata el proceso de industrialización y las condiciones de vida de los trabajadores

Pescadores a la deriva (*Drifters*, Reino Unido, 1929).
John Grierson (dir.).

John Grierson (films)

- **1929 - Drifters (Pescadores a la deriva)***
- **1936 – Night Mail (Correo nocturno)**
- **1931 - Industrial Britain (dir: Robert Flaherty, prod: John Grierson)**

Cine y propaganda

El triunfo de la voluntad (*Triumph des Willens*, Alemania, 1935).
Leni Riefenstahl (dir.).

- Durante la Guerra Civil española se crean los primeros reportajes de guerra. Cineastas internacionales como Joris Ivens utilizan el cine para la defensa del comunismo frente al fascismo
- En la época nazi también se utiliza el cine para la exaltación del movimiento fascista
- En ambos casos se recurre a la idealización de personajes e ideologías. Como vemos en la imagen, Leni Riefenstahl utiliza imágenes cargadas de simbolismo y que contribuyen a la construcción del líder (Hitler) y del mito

Cine y propaganda

- **1935 - Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad, Leni Riefenstahl) ***
- **1937 - Spanish Earth (Tierra española, Joris Ivens)***
- 1938 - Olympia (Leni Riefenstahl)
- 1942-1945 - Why we fight? (¿Por qué luchamos?, serie, dir: Frank Capra *et alt.*).

Expresionismo alemán

- Combina elementos heredados de la pintura y el teatro
- Como vemos en la imagen, la escenografía tiene gran importancia, rompiendo las formas de representación realista
- Como las películas son en blanco y negro, se explotan al máximo las posibilidades expresivas del contraste y las sombras

Expresionismo alemán

(films)

- **1920 - Das Cabinet des Dr. Caligari (El gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene)***
- **1922 - Nosferatu (Robert Wiene)***
- 1924 - Los nibelungos (Fritz Lang)
- 1926 - Metrópolis (Fritz Lang)
- 1933 - El testamento del doctor Mabuse (Fritz Lang)

Surrealismo

- Crea imágenes oníricas (que imitan los sueños)
- Construye metáforas e imágenes de doble sentido
- Utiliza imágenes impactantes, centrándose en las sensaciones que provocan
- Rompe la lógica del espacio-tiempo
- Trata temas tabú de la época (sexo, religión, política, etc.)

Un perro andaluz (*Un chien andalou*, Francia, 1929).
Luis Buñuel (dir.) Luis Buñuel y Salvador Dalí (guión).

Surrealismo (films)

- 1926 - La coquille et le clergyman (La caracola y el clérigo, Germaine Dulac)
- 1928 - L'étoile de mer (La estrella de mar, Man Ray y robert Desnos)
- **1928 - Un chien andalou (Un perro andaluz, Luis Buñuel y Salvador Dalí) ***
- 1930 - L'age d'or (La edad de oro, Luis Buñuel)

Bibliografía

- ROMAGUERA I RAMIO, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero (Eds.) (1998) *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones* (Cátedra. Signo e imagen: Madrid)
- GUBERN, Román (1989) *Historia del cine* (Lumen: Barcelona).
- LUCENA CAYUELA, Núria (ed.) (2002) *El cine. Historia del cine. Técnicas y procesos. Actores y directores. Diccionario de términos. 100 grandes películas* (Larousse: Barcelona).
- Webs: divxclasico.com