



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

Neorrealismo italiano



Roma ciudad abierta (*Roma città aperta*, IT, 1945),
Roberto Rossellini (dir.).

- Muestra ficciones muy vinculadas a la realidad de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial (como en *Roma, città aperta*)
- Utiliza escenarios naturales para los rodajes, en vez de grabar en estudio
- Se recurre a actores no profesionales
- En algunas películas (como *Stromboli*), se insertan imágenes documentales

Neorrealismo italiano

- 1954 - La strada (Federico Fellini)
- 1953 - I Vitelloni (Federico Fellini)
- 1946 - El limpiabotas (Vittorio De Sica)
- **1948 - Ladri di biciclette (Vittorio De Sica)***
- **1945 - Roma, città aperta (Roberto Rossellini)***
- 1946 - Paisà (Roberto Rossellini)
- 1948 - Germania anno zero (Roberto Rossellini)
- 1949 - Stromboli terra di Dio (Roberto Rossellini)
- 1953 - Viaggio in Italia (Roberto Rossellini)
- 1943 - Ossessione (Luchino Visconti)
- **1948 - La terra trema (Luchino Visconti)***

Documental e historia: *Nuit et brouillard*



- Es una película que denuncia el Holocausto judío
- Utiliza fotos tomadas en los campos de concentración
- Combina blanco y negro (para imágenes del pasado) y color (para imágenes del presente)

Noche y niebla (*Nuit et bruillard*, FR, 1955), Alain Resnais (dir.)

Jean Rouch – Antropología



- Jean Rouch realiza documentales etnográficos que muestran distintos aspectos de las culturas africanas
- Su trabajo se enmarca en la Antropología Visual, usando el cine como instrumento de traducción cultural
- A nivel cinematográfico el trabajo de Jean Rouch tiene gran originalidad, dado que el autor utiliza la reconstrucción y la mezcla de géneros

Jean Rouch – Antropología

- **1955 - Les maîtres fous.***
- 1955 - Les fils de l'eau.
- **1958 - Moi, un noir.***
- **1959 - La pyramide humaine.***
- **1961 - Chronique d'un été.***
- 1962 - La punition.
- 1964 - Les veuves de 15 ans.
- 1965 - La chasse au lion à l'arc.
- 1965 - La goubmé des jeunes noceurs.
- 1966 - Batterie Dogon. Éléments pour une étude de rythmes.
- 1967 - Jaguar.
- 1971 - Tourou et bitti, les tambours d'avant.
- 1972 - Horendi.
- 1972 - Petit a petit.
- 1974 - Cocorico M. Poulet
- 1975 - Babatu, les trois conseils.
- 1977 - Ciné-portrait de Margaret Mead.
- 1979 - Bougo, les funérailles du vieil Anaï.
- 1981 - Sigui-synthèse.
- 1987 - La folie ordinaire d'une de cham.

Cine directo



- Movimiento originado entre 1958 y 1962 en Canadá y EE.UU.
- Surge gracias a los avances técnicos: la sincronización entre sonido e imagen (sonido directo) y la aparición de cámaras más ligeras
- “Fly-on-the-wall” (imita la visión de una realidad, como si fuera observada por una mosca en la pared).
- Adopta una estética observacional (no hay un narrador que explique las imágenes, ni un director/a que haga preguntas: sin mediación ni intervención ante la realidad que se retrata).
- Los documentales de Frederick Wiseman (como *Highschool*) utilizan esta estética para retratar las instituciones de Estados Unidos.

El instituto (*High School, USA, 1968*), Frederick Wiseman (dir.).

Cine directo

- 1967 - Ticut Follies (Frederick Wiseman)
- **1968 - High School (Frederick Wiseman)***
- 1969 - Law and Order (Frederick Wiseman)
- 1970 - Hospital (Frederick Wiseman)
- **1976 - Harlan County, USA (Barbara Kopple)***
- 1990 - American Dream (Barbara Kopple)
- 1967 - Dont Look Back (D.A. Pennebaker)
- 1968 - Chiefs (Richard Leacock)
- **1969 - Salesman (Los hermanos Maysles)***
- 1976 - Grey Gardens (Los hermanos Maysles, Ellen Hovde, Muffie Meyer, Susan Froemke)
- 1970 - Gimme Shelter (Los hermanos Maysles)
- 1972 - Tread (Richard Leacock)

“Cinéma Vérité”



- También surge gracias a los avances técnicos que permiten grabar de forma sincrónica sonido e imagen
- Utiliza entrevistas (se interviene en la realidad que se desea retratar, no se limita a observar lo que pasa delante de la cámara como en el Cine Directo)
- La cámara provoca y revela: se utiliza como herramienta catalizadora de la acción
- No hay una *voice over* que dirija la lectura e interpretación de las imágenes
- Parte de este lenguaje ha sido adoptado por el periodismo, y por el documental performativo (al estilo de las películas de Michael Moore).
- *Chronique d'un été* está considerada como la película que inicia este movimiento.

Documental Latinoamericano



Ahora (*Now*, Cuba, 1965), Santiago Álvarez (dir.).

- Es un cine político de crítica social
- Se utiliza para provocar la acción
- Algunas de estas películas surgen del noticiario ICAIC (del Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica),
- Películas con un punto de vista claro y directo
- Propaganda internacional (como vemos en los documentales dirigidos por Santiago Álvarez, como *Now*: una exaltación de la lucha por los derechos de la población negra en los Estados Unidos)
- Temas recurrentes, como el antiimperialismo contra EE.UU.
- *Grupo Cine Liberación* (Argentina)

Documental Latinoamericano

- **1968 - La hora de los hornos (documental en tres partes: "Neocolonialismo y violencia"; "Acto para la liberación" y "Violencia y liberación") (Fernando Solanas y Octavio Getino)**
- 1961 - Muerte al invasor (Santiago Álvarez y Tomás Gutiérrez Alea)
- **1965 - Now (Santiago Álvarez)**
- 1965 - Hanoi, martes 13 (Santiago Álvarez)
- 1973 - El tigre saltó y mató... pero... morirá...morirá...!!! (Santiago Álvarez)

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