

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, compartirlas 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

Free cinema inglés

- Surge en la década de 1950
- Retratan problemas sociales de la época de forma realista
- Contra la hipocresía y el conformismo del cine inglés
- Sus miembros escriben el manifiesto de los “Angry young men” (1958)
- Temática urbana e industrial (como en *Sábado noche, domingo mañana* que retrata la vida y el tiempo de ocio de un obrero)
- Utiliza el *jazz* en sus bandas sonoras
- El movimiento tiene sus raíces en la escuela documental inglesa

Sábado noche, domingo mañana (*Saturday night and Sunday morning*, 1961, Reino Unido), Karel Reisz (dir.).

“Free Cinema”

1952 - Wakefield Express (Lindsay Anderson, UK, 30 min)

1952 - The Singing Street (Norton Park Group/Nigel Mclsaac, UK, 18 min)

1953 - O Dreamland (Lindsay Anderson, UK, 12 min)

1956 - Momma Don't Allow (Karel Reisz/Tony Richardson, UK, 22 min)*

1956 - Together (Lorenza Mazzetti, UK, 52 min)

1957 - Nice Time (Alain Tanner/Claude Goretta, UK, 17 min)

1957 - Everyday Except Christmas (Lindsay Anderson, UK, 40 min)*

1957 - One Potato Two Potato (Leslie Daiken, UK, 21 min)

1958 - Room at the top (Un lugar en la cumbre, Jack Clayton)

1959 - Refuge England (Robert Vas, UK, 27 min)

1959 - Enginemen (Michael Grigsby, UK, 21min)

1959 - March to Aldermaston (anonymous, UK, 33 min)

1959 - We Are the Lambeth Boys (Karel Reisz, UK, 52 min)*

1959 - Food for a Blush (Elizabeth Russell, UK, 30 min)

1961 - A taste of honey (Un sabor a miel, Shelagh Delaney)

1961 - Saturday night and Sunday morning (Sábado noche, domingo mañana, Karel Reisz, UK)*

1962 - This sporting life (El ingenuo salvaje, Lindsay Anderson)

1962 - The Vanishing Street (Robert Vas, UK, 18 min)

1962 - Tomorrow's Saturday (Michael Grigsby, UK, 18 min)

1963 - Gala Day (John Irvin, UK, 26 min)

1968 - If... (Lindsay Anderson)*

Nouvelle Vague

Al final de la escapada (*A bout de souffle*, FR, 1960)
Godard (dir.).

- Movimiento iniciado por cinéfilos y críticos cinematográficos (Escriben en la revista *Cahiers du cinéma*)
- Se hacen eco del ambiente de efervescencia política de la década de 1960 que desemboca en las revueltas de Mayo del 68 en París.
- Articulan la idea de "*La política de los autores*", dando importancia a la figura del director como creador fundamental de la película, buscando temáticas y elementos formales recurrentes a lo largo de toda su obra.
- Exploran el lenguaje del cine, rompiendo convenciones (como en *Al final de la escapada*, donde se rompe la continuidad temporal de las secuencias).
- Supone una renovación del cine francés
- Inspiran movimientos similares en todo el mundo

Nouvelle Vague

- 1954 - Les Statues meurent aussi (Alain Resnais) (precursora)
- 1958 - El bello Sergio (Le beau Serge, Claude Chabrol)
- **1959 - Les quatre cents coups (Los 400 golpes, François Truffaut)***
- **1959 - Hiroshima mon amour (Alain Resnais, guión: Marguerite Duras)***
- **1959 - À bout de souffle (Al final de la escapada, Jean-Luc Godard)***
- 1960 - El año pasado en Marienbad (L'année dernière à Marienbad, Alain Resnais)
- 1961 - Jules et Jim (Françoise Truffaut)
- 1962 - Vivre sa vie (Jean-Luc Godard)
- 1962 - Cleo de 5 a 7 (Agnès Varda)
- 1965 - Pierrot le fou (Pierrot el loco, Jean-Luc Godard)
- 1967 - La chinoise (Jean-Luc Godard)

Black Wave – Yugoslavia

- Desarrollado en Yugoslavia, con una mirada crítica a la sociedad y la política de la época comunista en la dictadura de Tito
- Autores destacados: Dušan Makavejev, Žika Pavlović, Saša Petrović, Želimir Žilnik, Mika Antić, Lordan Zafranović, Mića Popović y Marko Babac
- Mezclan ficción y documental
- Utilizan el surrealismo, el sarcasmo y el humor negro
- Películas subversivas contra la represión política y sexual
- Juegan con el lenguaje cinematográfico (como en los cine-collages de *Los misterios del organismo*)

Black Wave – Yugoslavia

- 1966 – Three (Alexandar Petrović)
- 1967 – I even met happy gypsies (Alexandar Petrović)
- 1967 - Love Affair, or the Case of the Missing Switchboard Operator (Dušan Makakavejev)
- 1969 – Early Works (Želimir Žilnik)
- 1971 – Black Film (Želimir Žilnik)**
- 1971 – W.R. - Misterije organizma (Los misterios del organismo, USA-Yugoslavia, Dušan Makavejev (dir.))**
- 1973 – Sweet Movie (Dušan Makakavejev)

New American Cinema Group (New York)

- Movimiento surgido en torno a la revista *Film Culture*
- Lo forman artistas de Nueva York:
- Referencia para el cine experimental y de vanguardia y el videoarte
- Cine independiente y underground opuesto a Hollywood
- Trabajan con pequeños presupuestos y cámaras de pequeño formato. Se organizan en cooperativas
- Vinculado a museos y galerías de arte, su principal circuito de exhibición estaba en los cine-clubs y las Art Houses
- Rompen los códigos del cine comercial

Al final de la escapada (*A bout de souffle*, FR, 1960)
Godard (dir.).

New American Cinema Group (New York)

- **1943 – Meshes of the afternoon (Maya Deren)* (precursora)**
- 1953 – The Little Fugitive (Morris Engel)
- 1954 – Desistfilm (Stanley Brakhage)
- 1959 – The Cry of Jazz (Edward Bland)
- 1959 – Come Back, Africa (Lionel Rogosin)
- **1959 – Pull My Daisy (Robert Frank y Alfred Leslie)***
- 1960 – The savage eye (Ben Maddow, Sidney Meyers y Joseph Strick)
- 1963 – The cool world (Shirley Clarke)
- **1963 – Sleep (Andy Warhol)***
- **1960 – Shadows (John Cassavetes)***
- 1961 – Prelude (Stanley Brakhage)
- 1969/1970 – The Thirteen Most Beautiful Women (Andy Warhol)
- 1964 – Empire (Andy Warhol)
- 1969 – Walden: Diaries, Notes and Sketches (Jonas Mekas)
- 1970 – Trash (Andy Warhol)
- Otras películas de Gregory Markopoulos, Kenneth Angerl, Robert Breer o James Broughton.

Nueva ola checoslovaca

- Se inspiran en el Neorrealismo Italiano
- Atacados por el gobierno – quieren “realismo socialista”
- Vera Chytilová, Pavel Juráček, Milos Forman...
- Metáforas sobre la realidad – crítica política

Nueva ola checoslovaca

- 1962 - The Sun in a Net (Štefan Uher)
- 1963 - Something Different (Věra Chytilová)
- **1963 - Black Peter (Miloš Forman)***
- 1964 - The Fifth Horseman is Fear (Zbynek Brynych)
- 1964 - Diamonds of the Night (Jan Nemeč)
- 1965 - Loves of a Blonde (Miloš Forman)
- 1965 - The Shop on Main Street (Ján Kadár y Elmar Klos)
- 1966 - Pearls of the Deep (Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm, Věra Chytilová, Jaromil Jireš)
- 1966 - Closely Watched Trains (Jiří Menzel)
- **1966 - Daisies (Věra Chytilová)***
- 1967 - The Firemen's Ball (Miloš Forman)
- 1968 - Deserters and Pilgrims (The Deserter and the Nomads) (Juraj Jakubisko)
- 1968 - The Joke (Jaromil Jireš)
- **1968 - All My Compatriots (Vojtěch Jasný)***
- 1969 - The Gala in the Botanical Garden (Elo Havetta)
- 1969 - Birds, Orphans and Fools (Juraj Jakubisko)
- 1969 - Behold Homolka (Jaroslav Papoušek)
- 1970 - Case for a Rookie Hangman (Pavel Juráček)
- Valerie and Her Week of Wonders by Jaromil Jireš (1971)

Joven Cine Alemán

Aguirre, la cólera de Dios (*Aguirre, the Wrath of God*, 1972) Werner Herzog (dir.).

- Neuer Deutscher Film
- Se revelan contra el cine convencional que se hacía en Alemania
- Se desarrolla durante la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial
- Escriben el manifiesto de Oberhausen (leído en el festival en febrero 1962)
- Representantes: Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, ...

Joven Cine Alemán

- 1966 - Abschied von gestern (Yesterday Girl, Alexander Kluge)
- **1972 - Aguirre, the Wrath of God (Werner Herzog)***
- 1974 - Fear Eats the Soul (Rainer Werner Fassbinder)
- 1979 - The Marriage of Maria Braun (Rainer Werner Fassbinder)
- **1984 - Paris, Texas (Wim Wenders)***
- 1975 - The Lost Honour of Katharina Blum (Volker Schlöndorff and Margarethe von Trotta)
- 1979 - El tambor de hojalata (The Tin Drum/Die Blechtrommel, Volker Schlöndorff).
- Otras obras: cine feminista desarrolladas por Sanders-Brahms, Helke Sander y von Trotta.

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