

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, compartirllos 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

DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO

- El documental contemporáneo se ha erigido como territorio de experimentación cinematográfica
- Ha aumentado su presencia en salas cinematográficas y espacios artísticos, así como festivales de cine de renombre internacional como Cannes o Locarno

CAMBIOS EN EL DOCUMENTAL

- Mezcla e hibridación de géneros (animación, documental, reconstrucción)
- Aumento de la subjetividad: documentales en primera persona, temáticas personales, etc...
- Carácter metacinematográfico: el propio dispositivo fílmico aparece en las películas (cámaras, directorxs, proceso de producción)
- Aumento de la calidad narrativa y cinematográfica (fotografía)

TENDENCIAS Y SUBGÉNEROS

- Muchas películas pueden enmarcarse en varias de estas categorías, ya que mezclan características de varias de ellas
- Los subgéneros atienden a distintas cuestiones, como el posicionamiento del director/a-narrador/a (primera persona), el origen de las imágenes que forman la película (archivo) o las técnicas utilizadas (animación, etc.)

Cine observacional

- Suele utilizar una narrativa clásica: planteamiento-nudo-desenlace
- Muestra los hechos y personajes sin intervenir en la realidad que representa
- La fotografía y los ritmos de grabación y edición tienen una importancia crucial
- Se mantiene la unidad de espacio-tiempo y la lógica real del tiempo (como vemos en *Ser y Tener* de Nicolas Philibert, donde somos testigos del desarrollo de un curso completo en una escuela rural francesa):

Ser y tener (*Être et avoir*, Francia, 2002), Nicolas Philibert (dir.).

Cine observacional

- 1992 - El sol del membrillo (Victor Erice). (Muestra el proceso de creación del pintor Antonio López).
- **2001 - En construcción (Jose Luis Guerín)*.** (Muestra la reconstrucción del barrio *El Raval* de Barcelona a lo largo de varios años).
- **2002 - Ser y tener (Être et avoir, Nicolas Philibert)*.** (Muestra el funcionamiento de una escuela rural en Francia).
- 2003 - La historia del camello que llora (Die Geschichte vom woinenden Kamel, Luigi Farloni y Byambasuren Davaa). (Muestra la vida cotidiana de una familia nómada en Mongolia).

Archivo y apropiación

- Metraje encontrado (found-footage) o cine de compilación
- Trabajo de montaje: crea nuevos significados y lecturas de las imágenes grabadas con otros propósitos
- Posibilidades de la tecnología digital (digitalización de archivos, circulación de imágenes online de todo tipo, etc).
- Reciclaje de imágenes: el director/a ya no graba sus propias imágenes sino que manipula en el montaje imágenes de archivo, como vemos en *Prison Images* de Harun Farocki, realizada con imágenes de cámaras de vigilancia en la cárcel.

Archivo y apropiación

- **Harun Farocki (varias películas)***
- **Jean-Gabriel Périot (varias películas)***
- 1976 - Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino)
- 1982 - The Atomic Cafe (Jayne Loader, Kevin Rafferty y Pierce Rafferty)
- **1998 - Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard)***
- 2008 - Iraqui Short Films (Mauro Andrizzi) (hecha con imágenes del móvil de militares estadounidenses)
- 2009 - 48 (Susana de Sousa Dias) (hecha con fotografías del archivo policial de la dictadura portuguesa)

Cine doméstico y video-diarios

El perro negro (Hungría, 2005), Péter Forgács (dir.)

- El cine doméstico utiliza imágenes grabadas con fines no artísticos (archivos familiares)
- El video-diario sería otra versión, esta vez realizada con vistas a crear una obra audiovisual
- Estética amateur
- Nuevas interpretaciones y significados para la audiencia
- En ocasiones es una versión del metraje encontrado, realizado con archivos de películas domésticas antiguas, como vemos en *El perro negro*, de Péter Forgács, realizada con el archivo personal de una familia catalana durante la Guerra Civil Española.

Cine doméstico y video-diarios

- 1972 - Reminiscences of a Journey to Lithuania (Jonas Mekas)
- 1986 - The Family Album (Alan Berliner)
- Diary (Perlov)
- **1996 - Nobody's Business* (Alan Berliner)**
- 1978 - Daughter Rite (Michelle Citron)
- 2003 - Un instante en la vida ajena (José Luis López-Linares y Javier Rioyo). (Película realizada con imágenes de una familia de la burguesía catalana).
- **Péter Forgács* (varias películas realizadas con archivos familiares antiguos)**

Documental en primera persona

- Se hace eco del giro posmoderno hacia la subjetividad y la experiencia personal
- Sustituye los datos asociados al conocimiento objetivo por sentimientos y puntos de vista filtrados a través de la experiencia personal de director/a o narrador/a, como vemos en *Los espigadores y la espigadora* de Agnès Varda

Documental en primera persona

- 1994 - El diablo nunca duerme (Loudes Portillo)
- **2001 - Los espigadores y la espigadora* (Les glaneurs et la Glaneuse, Agnès Varda)**
- **2003 - La televisión y yo (Andrés di Tella)***
- Ross McElwee (varias películas): 1986 - Sherman's March; 1996 – Six O'Clock News; 2003 – Bright Leaves.
- 2006 - Flying. Confessions of a free woman (Jennifer Fox) (serie).

Documental de animación

- Estética documental, pero animada
- Temas serios
- Ventaja: no hay imagen-índice (fotografía de un hecho real) y permite el anonimato de los personajes, como ocurre en *Vals con Bashir*
- Permite transmitir experiencias reales, pero subjetivas como los sueños o pensamientos imaginarios (como vemos en *Los Rubios* de Albertina Carri, donde se reconstruyen las fantasías de la directora, cuyos padres, “desaparecidos” durante la dictadura argentina, por la dictadura chilena. La película muestra escenas realizadas en stop-motion con muñecos playmobil, simulando una abducción extraterrestre).

Documental de animación

- 2003 - Los rubios (Albertina Carri)*. (La directora habla de su historia personal y de la desaparición de sus padres durante la dictadura argentina, mostrando sus fantasías infantiles con técnicas de stop-motion).
- **2008 - Vals con Bashir*** (Vals Im Bashir, Ari Folman). (Muestra la historia de jóvenes soldados israelíes durante los ataques militares en Palestina).
- 2011 - Crulic, camino al más allá (Crulic – drumul spre dincolo, Anca Damian). (Reconstruye la historia de un joven rumano muerto en prisión tras varios meses en huelga de hambre).

Documental performativo

- Performatividad: el director/a es un personaje de la historia, donde actúa de catalizador
- El director/a o narrador/a provoca la acción que se va a grabar, en vez de esperar a que se produzcan los acontecimientos para registrarlos (como hace Michael Moore en películas como *Bowling for Columbine*, donde va a abrirse una cuenta a un banco donde le regalan un arma para criticar el negocio de las armas en EE.UU.)

Documental performativo

- Michael Moore (varias películas, como: **1989 - Roger and me***; 2002 - Bowling for Columbine; 2004 – Fahrenheit 9/11; 2007 – Sicko; 2009 – Capitalism: A Love Story).
- 2004 - Super Size me (Morgan Spurlock)
- 2004 - Sueño Checo (Český Sen)

Reconstrucción y performance

- Mezcla ficción y documental
- Es una versión más estilizada del docudrama, donde se reconstruyen situaciones e imágenes que no han podido ser captadas por las cámaras (normalmente porque ocurrieron en el pasado)

Las playas de Agnès (*Les plages d'Agnès*, FR, 2008), Agnès Varda (dir.)

Reconstrucción y performance

- 1985 - Shoah (Claude Lanzmann). (El director habla del Holocausto sin recurrir a material de archivo, poniendo a víctimas de los nazis en situaciones que les ayuden a recordar -como a un hombre que cortaba el pelo a quienes iban a los hornos crematorios, a quien graba trabajando en una peluquería-).
- 2001 - La noche del golpe de estado (La nuit du coup d'État (Lisbonne, avril 1974), Ginette Lavigne). (El militar que protagonizó la Revolución de los claveles en Portugal se interpreta a sí mismo, reconstruyendo la estrategia militar que siguieron).
- **2003 - Los rubios (Albertina Carri)*.** (La directora habla de su historia personal y de la desaparición de sus padres durante la dictadura argentina, haciendo que una actriz la interprete).
- 2003 - La odisea de la especie (L'Odyssée de l'espèce, Jacques Malaterre y Javier G. Salanova). (Reconstruye los orígenes del ser humano con reconstrucciones e imágenes realizadas por ordenador).
- **2008 - Las playas de Agnès (Les plages d'Agnès, Agnès Varda)*.** (La directora habla de su biografía, reconstruyendo escenas y performances artísticas por las que pasea mientras habla de su pasado).

Falso documental

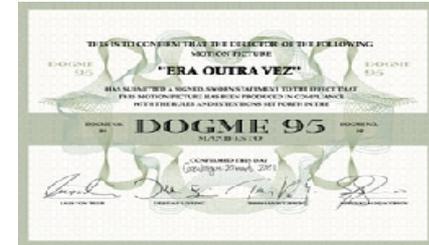
La verdadera historia del cine (*Forgotten Silver*, ISR, 1995) Costa Botes y Peter Jackson (dir.)

- Estéticamente parece un documental pero la historia que se cuenta es de ficción
- Pone en tela de juicio la credibilidad del documental

Falso documental

- 1962 - Mondo Cane (Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi)
- 1965 - The War Game (Peter Watkins)
- 1973 - Fraude (F for Fake, Orson Welles)
- **1983 - Zelig (Woody Allen)***
- **1984 - This is Spinal Tap (Rob Reiner)***
- **1995 - La verdadera historia del cine (Forgotten Silver, Costa Botes y Peter Jackson)***
- 1996 - Casas Viejas: el grito del Sur (Basilio Martín Patino)
- 2000 - Very Important Perros (Best in Show, Christopher Guest)
- 2001 - Series 7. The contenders (Daniel Minahan)
- Reassemblage (Trin T-min ha)

Dogma 95

Los idiotas (Idioterne, ES/DK/SE/FR/NL/IT, 1998), Lars Von Trier (dir.)

- Movimiento surgido en Dinamarca en 1995
- Plantean unas normas cerradas para las películas del movimiento: sin música añadida, sonido directo, bajo coste, poca iluminación...
- Manifiesto al estilo de las Nuevas olas (emiten un certificado si cumplen sus requisitos).

Dogma 95

- **1998 - La celebración (Festen, Thomas Vinterberg)***
- **1998 - Los idiotas (idioterne, Lars von Trier)***
- 1999 - Mifune (Søren Kragh-Jacobsen)
- 1999 - Julien Donkey-Boy (Harmony Korine)
- 2000 - Fuckland (Diego Dubcovsky)
- 2000 - Italiano para principiantes (Lone Scherfig)

- Lista completa de películas Dogma 95 en:
<http://web.archive.org/web/20080430104505/http://www.dogme95.dk/dogme-films/filmlist.asp>

Bibliografía

- BARNOUW, Eric (2002) *El documental. Historia y estilo* (Gedisa: Barcelona).
- NICHOLS, Bill (1991 [1997]) *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental* (Paidós: Barcelona).
- WEINRICHTER, Antonio (2004) *Desvíos de lo real. El cine de no ficción* (T&B Editores: Madrid).