

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

Profesor: AURELIO DEL PORTILLO (aurelio.delportillo@urjc.es) (<http://www.despazio.net/reaudiovisual.htm>)

Citas relacionadas con los temas de Realización Audiovisual tratados en las clases. Esta reproducción de textos se realiza con fines exclusivamente docentes y se acoge al artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril (B.O.E. número 97, de 22 de Abril) con las modificaciones dadas al mismo por la Ley 5/1998 de 6 de Marzo (B.O.E. número 57, de 7 de Marzo) y la Ley 1/2000 de 7 de Enero (B.O.E. número 7 de 8 de Enero), cuyo texto dice: Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

CITAS:

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia". **Aristóteles**

"Pero yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, invención, cuando el trabajador da a él su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos mitades: la una, para el ideal; la otra para el menester cotidiano. Sino que convierte cotidiano menester e ideal en una misma cosa, que es, a la vez, obligación y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada".

Eugenio D'Ors, *Aprendizaje y heroísmo*, Madrid, 1915. En DELCLAUX, Federico: *El silencio creador*, Madrid, Rialp, 1988, pg. 87

"Aunque la inventiva requiera de la imaginación, se trata de dos actividades que no debemos confundir. Lo que imaginamos puede permanecer en estado de virtualidad y no acabar asumiendo una forma concreta, mientras que el hecho de inventar no sólo supone realizar un descubrimiento feliz, sino que también conlleva su puesta en práctica, porque la invención es inconcebible sin su aplicación en el mundo real. No nos interesa, pues, tanto la imaginación como la imaginación creativa, la facultad que nos permite pasar del nivel de concepto al de acto".

Igor Stravinski, *Poética musical*, en ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: *El secreto de la creatividad*, Barcelona, Kairós, 2000, pg. 11

"Willa Cather escribió, en cierta ocasión, que los novelistas, los actores y los médicos comparten la experiencia 'única y maravillosa de poder meterse en la piel de otro ser humano' y es innecesario añadir que estas experiencias empáticas las tienen muchos escritores. Recordemos que Alphonse Daudet, por ejemplo, dijo prácticamente lo mismo que Cather y utilizando casi las mismas palabras: 'hay que ponerse en el lugar de la persona que estamos describiendo, hay que meterse en su piel, ver el mundo a través de sus ojos y llegar a experimentarlo a través de sus sentidos".

R. y M. Root-Bernstein, *El secreto de la creatividad*, Barcelona, Kairós, 2000, pg. 221

"El gran arte suspende ese movimiento -que nos lleva a lamentarnos por el pasado y a anticipar el futuro- y nos abisma en el presente eterno "

Ken Wilber, *El ojo del espíritu*, Barcelona, Kairós, 1998, pg. 145

Extraídas de TIRAD, Laurent: *Lecciones de cine*, Barcelona, Paidós, 2003:

“Realmente, la dirección consiste en escribir, y todos los directores serios escriben. Es posible que no se les reconozcan los méritos, muchas veces por razones contractuales, pero creo que no puede separarse el hecho de dar forma al guión y de escribirlo. Y creo que todos los directores dan forma a sus guiones y con esto me refiero a que se sientan con los guionistas para plasmar las ideas y darles una estructura. Es una parte fundamental de la dirección. A esto hay que añadir todo el proceso de interpretación y exploración”.

John Boorman, pg. 25

“Es importante no intelectualizar en exceso el proceso de rodar una película y, sobre todo, no hay que hacerlo durante la filmación propiamente dicha. Es posible que reflexione mucho sobre la película antes de hacerla, y después también, pero trato de no pensar demasiado cuando estoy en el plató. De la manera en que trabajo, intento determinar tan pronto como sea posible cuál es el tema de la película, qué idea central se expresa a través del argumento. Una vez que ya lo sé, una vez que me he imaginado un principio unificador, cualquier decisión que tome durante el rodaje se verá influida por ese principio y, por lo tanto, responderá a una cierta lógica. Y, en mi opinión, el éxito de la película depende de si las opciones que escoges en el rodaje, en tanto que director, se mantienen fieles a la idea original o no”.

Sydney Pollack, pg. 33

“En mi opinión el cine puede aprenderse, pero no enseñarse. Se trata de un arte donde la técnica es menos importante que el planteamiento. Es una forma totalmente personal de expresión. Puedes pedir a cualquier técnico que te enseñe la manera ‘convencional’ de filmar una determinada escena, pero si la filmas siguiendo esas instrucciones siempre acabará faltando algo. Y eso que falta eres tú: tu punto de vista, tu medio de expresión. La dirección es una experiencia puramente personal. Por eso creo que el lenguaje cinematográfico ha de descubrirlo uno mismo, y uno debe descubrirse a sí mismo mediante ese lenguaje”.

Pedro Almodóvar, pg. 96

“En términos de ubicación de la cámara, me muevo mucho por instinto. Cuando ruedo una escena de diálogo, por ejemplo, no lo hago de la manera tradicional, ya sabes: plano máster y plano-contraplano de cada actor. Trato de encontrar el plano más interesante para la escena y rodarla; a continuación, pienso en un par de planos distintos que podrían casar bien con el que tengo en el montaje. Nunca miro demasiado lejos, sino que voy avanzando de una toma a otra y no filmo demasiado material. De hecho, trato de no filmar nada si no estoy seguro de que va a estar en el montaje final”.

Tim Burton, pg. 111

“El cine es un lenguaje y ningún lenguaje existe sin una gramática. Es la base de toda comunicación: todo el mundo está de acuerdo en que ciertos signos significan ciertas cosas. Sin embargo, en el interior de ese lenguaje, existe una verdadera flexibilidad. Y tu deber, en tanto que cineasta, es encontrar para cada plano el equilibrio adecuado entre lo que se espera, lo que es necesario y lo que es emocionante. Puedes utilizar un primer plano de forma convencional –para hacer notar algo- o puedes usarlo para lo contrario, como diversión. Si juegas con el lenguaje cinematográfico, seguro que el resultado será un poco más denso, un poco más complejo y la experiencia del visionado será un poco más rica para el público. Sin embargo esto presupone que tu público ya tiene un cierto conocimiento del lenguaje cinematográfico. De lo contrario se sentirán perdidos y acabarán renunciando a la película. [...] De manera que, en realidad, te corresponde a ti, como cineasta, decidir lo lejos que quieres llegar, en función de lo amplio que sea el público a que te dirijas”.

David Cronenberg, pg. 119

“Utilizar un gran angular te permite obtener una imagen mejor construida desde un punto de vista gráfico. Sin embargo, al mismo tiempo, su uso exige mucho rigor o la película puede parecer vulgar en cuanto mueves la cámara. También utilizo algunas veces distancia focales largas. No las uso demasiado, porque no son un recurso estilístico, sino más bien práctico. Alternando distancias focales muy largas y muy cortas, das una impresión de mayor riqueza visual. Es un proceso muy utilizado en el cine norteamericano de los últimos años, pero creo que va en contra del concepto de estilo visual”.

Jean-Pierre Jeunet, pg. 131

“Al principio de cada película hay una idea. Puede surgir en cualquier momento, de cualquier fuente. Puede surgir mirando a la gente en la calle o pensando solo en la oficina. También puede tardar años en llegar. Lo que necesitas es encontrar esa idea original, esa chispa. Y, en cuanto la tienes, es como ir de pesca: usas la idea como cebo y atrae a todo lo demás. Sin embargo, como director, tu prioridad principal es mantener la fidelidad a esa idea original”.

David Lynch, pg. 140

"Una película es un punto de vista. El resto no es más que decorado".

Oliver Stone, pg. 151