

TRABAJO DE FIN DE GRADO.

GRADO EN BELLAS ARTES – UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

CURSO 2015/2016.

EL SÉPTIMO ARTE.
Alicia Campos Redondo.

Tutora: María José García del Moral y Mora.

It was written.

Alicia Campos Redondo.

2016.

Pintura acrílica sobre lienzo.

92 x 62 cm.

Sevilla.

España.

The King.

Alicia Campos Redondo.

2016.

Bolígrafo y acuarela sobre cartón de proyecto.

50 x 70 cm.

Sevilla.

España.

Singing in the rain.

Alicia Campos Redondo.

2016.

Bolígrafo y acuarela sobre cartón de proyecto.

50 x 70 cm.

Sevilla.

España.

Fotograma del video montaje realizado *El Séptimo Arte*.

Alicia Campos Redondo.

2016.

Escenas grabadas y escenas escogidas de Internet.

Duración: 2.59 minutos.

Sevilla.

España.

ÍNDICE

Obra artística y ficha técnica. Pintura.	Págs. 2 y 3.
Obra artística y ficha técnica. Dibujo.	Págs. 4 y 5.
Obra artística y ficha técnica. Fotografía.	Págs. 6 y 7.
Obra artística y ficha técnica. Vídeo.	Pág. 8.
Índice.	
Breve resumen.	Pág. 11.
1. Introducción.	Págs. 12, 13 y 14.
2. Objetivos y modelos teóricos.	Pág. 15.
3. Metodología y Análisis: las obras cinematográficas:	
• Slumdog Millionaire.	Págs. 16 y 17.
• Big Fish.	Págs. 18, 19 y 20.
• The Rocky Horror Picture Show.	Págs. 21 y 22.
• Tiburón.	Págs. 23 y 24.
• Lolita.	Págs. 25, 26 y 27.
• Cinema Paradiso.	Págs. 28 y 29.
• Lo que el viento se llevó.	Págs. 30 y 31.
4 Técnicas cinematográficas.	Págs. 32, 33, 34, 35 y 36.
5 Conclusiones.	Pág. 37.
6 Bibliografía y referencias.	Págs. 38, 39, 40 y 41.
7 Integración profesional.	Págs. 42 y 43.

BREVE RESUMEN.

Emoción, belleza, instante, sentimiento. Cómo el cine ejerce en nuestra vida, lo que nos provoca. La obra como arte, sus personajes, la música, el momento. Qué significa el Cine, de manera global y personal. Qué requiere, qué se guarda luego en nosotros. ¿Nos hace viajar, soñar? El cine como cultura, como aprendizaje sobre los demás y nosotros mismos, y sobre todo, el cine como Arte, en todas sus formas y facetas, lo más antaño y lo más actual. Cómo podemos convertir lo que observamos en nosotros mismos. Cómo corre posteriormente por nuestras venas y forma parte de nosotros. El cine como pregunta y como respuesta.

Se analizarán los personajes y las obras cinematográficas en sí a través de escritos y obras físicas; como en la pintura, el dibujo y el vídeo. Cómo incide en nuestras vidas, qué supone, qué nos enseña y sobre todo, qué nos hace sentir. Mi percepción del Cine.

INTRODUCCIÓN.

1. LA HISTORIA DEL CINE Y LO QUE SIGNIFICA.

El cine, desde su creación en 1895, nos ha hecho viajar hasta los más recónditos lugares del mundo, o incluso a lugares fuera del planeta. Nos transporta a las maravillas de la creación sublime y la imaginación. Realmente se ha creado todo un mundo industrial y soñador alrededor de él. Es, pues, un arte; el séptimo arte, que cautiva nuestras vidas y nos hace pensar en un mundo lejano donde todo es posible.

Ésta fue la idea principal, de por ejemplo, el extraordinario Walt Disney. Dedicó su vida a crear un mundo imaginario donde la fantasía y la ficción alcanzaban cada atisbo de la realidad, casi confundándose. Creyó en lo que soñaba y lo que hacía y realizaba. Creyó en sus personajes, en cada plano, en cada paisaje. Y creo que, precisamente, en esto se basan los pilares que sostienen el Arte: creer. Creer en ti mismo, saber lo que tienes que hacer, aceptarte. Creó un mundo animado de irrealidades que hoy todos creemos como nuestros y sin el que no imaginamos ni siquiera nuestras vidas. Y es que, Walt Disney, al principio de su carrera, cuando supo que el deseo de su vida se basaba en ser director cinematográfico, dibujante, y en definitiva, trabajar para el cine, cuando no lo aceptaron en numerosas empresas por “falta de imaginación”. Y Disney no sucumbió. Encauzó su vida en lo que más creía y ansiaba. Y lo consiguió.

La base del arte es ser lo que uno quiere ser. Siempre. Expresar lo que uno desea, y aprender a ser lo que uno es. “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto empezó con un ratón”, Walt Disney (1932: 11).

Walt Disney y Mickey Mouse en 1931.

¿Y qué es el arte sino soñar? El cine ha nacido como una necesidad de expresión más, séase como la danza, la pintura o el dibujo. Una imagen que se mueve, y que, además, posteriormente, cobrará color y sonido. ¿Cómo es eso posible? La vida, tal y como la conocemos, aparecerá reflejada en un telón blanco que se convertirá en una pantalla. Y obtendrá movimiento. Naturalmente, esto provocó una locura transitoria en la población: no comprendían aquello que

ocurría. Sin embargo, el cine logró hacerse un hueco como un medio más de expresión. La necesidad de representar una escena, real o con la posibilidad de ser ficticia, y que, además, para mayor virtud, será grabada y rememorada cuando se quiera. Es decir, a diferencia del teatro o la danza, podrá reponerse una y otra vez.

Aquello supuso una conmoción tremenda. Nunca se había visto algo así. Y los hermanos Lumière, en 1895, hicieron realidad ese sueño de la representación en movimiento, de ese arte que se estaba gestando. Era un medio de comunicación. Las masas acudían para ver y observar lo que en esa pantalla se sucedía. Se acompañó, además, en el contexto social, con un cambio social tremendo: las epidemias se erradicaban, y la medicina, poco a poco, avanzaba. La sociedad avanzaba hacia una nueva era de industrialización y civilización, y el cine, cómo no, llegó con ello.

Pero en un principio, el cine se consideró como algo experimental y una atracción menor. Fue entonces cuando el cineasta George Méliès se decide a experimentar, consolidar y contar una historia, con su flamante *Viaje a la luna*, (1902). Y el cine comienza a expresar, a contar, a decir. Y se convierte en puro Arte.

Viaje a la Luna, de George Méliès, 1902.

Y resultó ser un éxito. El cine mudo apareció como pionero, y fue el eslabón perfecto para unir países y proximidades que no comprendían un idioma, pues, a falta del lenguaje en la película, todo se entendía perfectamente. Se convirtió en un lenguaje universal. La gente acudía a ver la película y se entendía. Era apto para todos.

Es por ello, que el cine apareció como una necesidad de expresión. Un lenguaje universal que poco a poco se fue concediendo avances, desarrollos, géneros y nombres que hoy son esenciales en nuestras vidas. Surgió como medio cautivador de masas, que al principio representaba el día a día o la naturaleza más cercana. Pero poco a poco, nos atrevimos a experimentar, contar historias, crearlas. Plasmar irrealidades únicas. Un contenido esencial para alimentar nuestras almas. Se creó un medio artístico con la idea de innovar y reproducir. Los cimientos del cine adquirieron

vida, y poco a poco se fueron afianzando y construyendo. Nos rendimos a la necesidad de un medio artístico en el que plasmar nuestra vida, nuestro mundo, lo que hay en él: nuestra percepción de él, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, lo que es, y lo que tenemos en nosotros. Al igual que todos los medios de expresión artística, es, sin duda, una pasión. Algo que se concibe y desarrolla. Sentir un deseo y transmitirlo. A través del arte. A través del cine.

La importancia del arte, en todas sus formas, a lo largo de la historia, es inminente e indiscutible. Desde lo más antaño nos han inculcado, o debería, el deseo de crear y expresar. Un alma sin ser expresada, sin hablar, sin pensar, sin ser escuchada, es un alma insana, es un alma muerta. Necesitamos la idea de poder decir lo que nos parece y cómo nos parece, qué pensamos, qué sentimos, qué deseamos, o qué odiamos. Nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan ser escuchados. Y ser evadidos. El arte es la manera de transmitir lo que somos y lo que queremos ser. Y el cine así lo es. La manera de anunciar nuestros sentimientos, emociones. Capturar el mensaje, interiorizarlo, hacerlo nuestro, meditarlo. La belleza de la contemplación y saber observar. Sobre todas las cosas; saber ver. A través de los mismos personajes, los paisajes, los momentos y la propia obra cinematográfica, podemos captar un mensaje, una emoción, una palabra. Lo que se nos quiere decir. Es sin duda, un ejercicio de aprendizaje, sobretodo emocional. La manera de transmitir una idea y ser recibida. Que cada persona diferente obtenga un mensaje diferente, que signifiquen una o múltiples cosas. Sentir la música, los personajes, profundizar en ellos. Observar la imagen, la escena cromática, el diseño. Sentirlo todo. Llenar el cuerpo de emociones, sanarlo. Hacer todas esas cosas nuestras, interiorizarlas. Aprender a sentir y emocionarnos. Aprender a plantearnos el problema y resolverlo, poder transmitirlo.

El análisis de escenas, músicas, personajes y películas serán cruciales en nuestras vidas. Quiero profundizar en lo que ejercen en nuestras vidas, lo que suponen. El material de un mundo de sueños e irrealidades que guardamos en nuestro interior como receptores: lo que implican en nuestras vidas, el poder que poseen. Y la necesidad, como emisor, de expresar y hacer realidad lo que se siente, una idea, una perturbación. Un deseo que necesita ver la luz, necesita explayarse. Y sobretodo, ser escuchado. En pantalla grande. Y será a través de la pintura, los dibujos y el vídeo como lo expresaré.

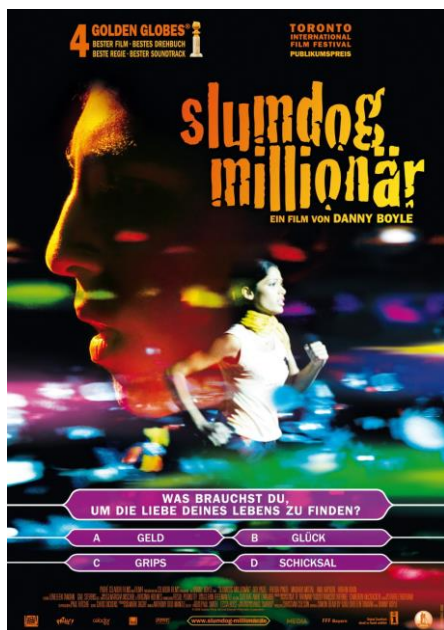
2. OBJETIVOS Y MODELOS TEÓRICOS.

EL CINE EN NUESTRAS VIDAS.

La objetividad del cine es, en su más profundo sentido de la palabra, declarar. Y mis intenciones en esta concurrencia y unidad de ideas, pensamientos y sentimientos, es, precisamente, exponer lo que representa en nosotros el cine. Qué hace en nuestras vidas, cómo trabaja, cómo incide, qué significa. Manifiestar lo que la cinematografía genera en los que lo hacen y los que lo reciben. Cómo produce en nuestros cerebros numerosas y seleccionadas sustancias químicas. Qué produce en nuestro interior, qué se queda dentro, qué amanece, qué acontece. Qué duerme para siempre junto a nuestra alma. El medio de expresión más cautivador y espectacular. Un sinfín de argumentaciones, personajes y escenarios que merecen ser explicados y analizados en profundidad con el objetivo de mostrar al público el real trabajo que ejercen en nosotros mismos, y sobretodo, argumentar lo que los necesitamos. Lo que necesitamos el cine en nuestras vidas y todo lo que conlleva. Porque, personalmente creo que, lo que más necesitamos en nuestras vidas, es aprender a sentir, decir y escuchar. Sin más. Creo que la clave de la vida y de nuestra existencia está en todo aquello que nos hace sentir. Sentir, sentir, sentir. Y es todo el arte lo que nos hace sentir, sus medios de transmisión. Y yo he escogido el Cine como medio artístico de expresión porque es mi pasión. Lo creo firmemente como una pasión, como un modo y estilo de vida. Es lo que me hace ser. Y lo que me hace percibir, por encima de todas las cosas. Es por ello que lo he escogido para argumentar la importancia de Sentir en nuestras vidas y existencia, y poner al Cine como principal protagonista de ello. Mi objetividad es expresarlo y argumentarlo. El papel del cine en nuestras vidas, y lo que ejerce en ellas. El poder y la necesidad de sentir. Y mi objetivo principal es ese: cómo el cine nos hace sentir.

Para ello, me baso en modelos teóricos muy directos. He realizado una búsqueda exhaustiva de las películas que considero más emocionantes y que contienen un mensaje intrínseco y profundo. Nada de banalidades. Elementos esenciales que cautivan nuestra alma. El por qué, el cómo, el cuándo. Con el posterior análisis, todo esto se reflejará. Pero para ello he realizado, como he dicho, una exploración cinematográfica, quedándome finalmente con aquellos títulos que han conseguido robarme el corazón y correr por mis venas para siempre. Y han supuesto un hito histórico. En ellas, nombradas y estudiadas posteriormente, baso mi trabajo e investigación. En cómo esa lista me invade por dentro y despierta los sentimientos más escondidos de mi ser. De nuestro ser. Un estudio emocional y un análisis de cómo esas películas inciden y ejercen nuestro papel en nuestras vidas, de manera variopinta: lo que a uno le hace sentir puede no sentirlo el otro. La diversidad, el jugo y la magia de la diversidad de sentimientos a través de la expresión cinematográfica. El poder de esto.

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS. LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS.

Slumdog Millionaire (2008). *Dirigida por Danny Boyle.*

Un pobre indio resulta ganar una suma de dinero enorme gracias a un concurso televisivo que consiste en contestar bien a una serie de preguntas. ¿Y cómo un pobre inculto iba a saber las respuestas a todas esas preguntas? Es el quid de la cuestión. Y es lo que se preguntan los policías que lo tienen preso por creer que acometió numerosas trampas. Y esta es la historia de Jamal Malik y de cómo su desventurada y funesta vida le da pie a conocer las respuestas. La película empieza con una metáfora sobre nuestros destinos y sobre cómo la vida puede cambiar, cualquier vida, a través de una pregunta simbólica sobre si Jamal debería saber o no todas las respuestas.

Y es lo que nos hace cuestionarnos desde el principio: ¿estamos adscritos a un destino marcado? ¿Puede todo cambiar? Es una película que nos hace inquirir sobre nuestra existencia y a dónde nos llevarán nuestras decisiones. Lo que decidamos o hagamos hoy, tendrá su consecuencia. Y nos llevará a donde ha de llevarnos. Es lo que me fascina de esta obra. Nos enseña y nos muestra la diferente y desventurada vida que vivieron los protagonistas. Pero que al final, todo tiene un sentido. Al final, todo encaja. “Una de las mejores películas de la década”. Juan Carlos Laviana, *El cultural de El Mundo*, (2008: 14).

Y es el tren el que se convierte en un elemento simbólico crucial en la película. “La red ferroviaria es como la sangre que da vida a la India. Existe un ingente número de personas que mueren a diario en las vías porque se caen de un tren abarrotado”, Danny Boyle, *La Butaca*. (2009: 1). En el caso de nuestros protagonistas Jamal, Salim y Latika, esta caída supone, gracias a los movimientos temporales de la película, el paso de la infancia a la juventud, el paso agigantado que sus vidas les hace madurar. Es el tren cuando adquiere su significado más profundo: un viaje

iniciático donde los personajes irán conformando sus vidas y sus caminos a través de sus propias vivencias. Además, la película contiene una serie de escenas de la India casi de manera documental. Nos muestra el país y sus experiencias. El colorido, la cultura. La banda sonora es también crítica, mostrándonos el estudio más central del gran país asiático. A modo de flashbacks, la obra nos enseña el conocimiento de Jamal acerca de las respuestas. Una muestra magnífica a la que se recurre para enseñarnos lo que ha sido la vida de nuestros protagonistas. “Hoy en día ya no resulta moderno hacer películas sentimentales old-fashioned, con una carga de melodramática sordidez típicamente dickensiana y un romanticismo primario, un punto tosco pero muy efectivo. Pero Danny Boyle lo ha conseguido, y de qué manera.” Antonio José Navarro, SENSACINE, (2009: 2).

Color, música, sonrisa, pobreza, belleza, flashback, tiempo. Son casi las palabras claves de esta obra magnífica que nos refleja cómo un joven pobre de la ciudad de Mumbai gana un inmenso premio económico, y sin prestarle ningún tipo de atención, sólo pretende encontrar al que siempre fue el amor de su vida. Lección de coraje y humildad.

“Es una historia que te deja sin aliento, es emocionante, conmovedora y estimulante al mismo tiempo”. Roger Ebert, Chicago Sun Times, (2008: 1).

Slumdog Millionaire, dirigida por Danny Boyle. 2008.

Big Fish (2003). *Dirigida por Tim Burton.* Y llegó a nuestras vidas el mejor de los finales. Literalmente. La vida de Edward Bloom está llegando a su final por culpa de una terrible enfermedad. Y es entonces cuando su familia acude para estar con él en sus últimos momentos. Pero Will, su único hijo, nunca tuvo una buena relación con él: desde pequeño lleva escuchando las mismas historias que su padre cuenta acerca de su vida y que Will siempre creyó que son mentiras. Y fastidiado y atestado por las mentiras, se fue de casa dejando la relación con su padre a un lado. Pero las cosas han cambiado, ya que Edward se está muriendo. Y será la obra cinematográfica la que nos muestre, a través de flashbacks y memoriales, la vida de Edward Bloom. Y de cómo ha llegado a dónde está. Ahora bien, la película nos hace pensar sobre la realidad y la irrealidad. Es con lo que juega la obra constantemente: ¿qué es verdad, y qué no lo es? ¿Necesitamos fantasía en nuestras vidas? Nos hace deliberar sobre si queremos algo de irrealidad y magia en nuestras vidas o si preferimos la cruda realidad.

Obra mayor en la filmografía de Burton, nadie debería dejar de ver esta genial historia singular (la definieron muy acertadamente como un cruce entre "El Barón Munchausen" y "Forrest Gump") del personalísimo director americano, una original y exquisita mezcla de drama, comedia y fantasía que obtuvo muy buenos resultados en la taquilla americana. Sin olvidar su toque gótico, Burton adereza de nostalgia, sonrisas y melancolía su mundo "ficticiamente real" para conmover más que nunca en un final maravilloso que apunta directo al corazón. La mejor y más genial crítica de "Big Fish" la dió un crítico americano: "Es una película preciosa... y discúlpenme, que tengo que llamar a mi padre." Pablo Kurt, FILMAFFINITY, (2004: 16).

Pero creo que, sin duda, es el trasfondo de la obra lo que nos conmueve. Por un lado, la continua sed de Ed con el agua. Metafóricamente, Edward siempre se ha sentido un pez muy grande, destinado a hacer aún cosas mucho más enormes. Burton utiliza así su manera de expresar la continua necesidad de Edward de estar en contacto con el agua, explicándolo desde el principio

hasta el final con el pez Bestia. Nos hace elucubrar acerca de nuestra naturaleza más íntima, de en lo que en verdad somos y a lo que de verdad aspiramos. Y sobretodo, lo que queremos ser. Por encima de todo. Además, aunque el protagonista sea un hombre, no son sino las féminas las que mueven el hilo narrativo de la historia.

Tanto es así, que uno de los tres mejores momentos que tiene la cinta, y sin duda alguna el más emotivo junto a ese magnífico "Grand Finale" al que pone alma la partitura de un inspirado Danny Elfman, se lo debemos a la capacidad de los veteranos intérpretes de expresar sentimientos sin mediar palabra y a la extraña sobriedad que detenta la realización de Tim Burton cuando, mediante una meticulosa y minimalista planificación, concreta la secuencia de la bañera, una de las más bellas y cargada de significado —el director acababa de perder a su padre poco antes de comenzar el rodaje— que el cineasta ha rodado en cualquiera de sus producciones. Sergio Benítez, El Blog del Cine, (2013: 1).

Todas las historias que cuenta Bloom, siempre tienen el mismo objetivo: conseguir el amor platónico de Sandra Templeton, el gran amor de su vida y madre de Will. La película nos explica así el deseo incondicional de alcanzar nuestros deseos más intensos y profundos. Y por supuesto, la muerte. Está presente en cada hito de la historia de la película. Desde pequeños, la bruja del pueblo les mostró a todos cómo morirían. Pero la muerte de Ed no la muestran. Te mantienes así toda la película esperando el momento insólito, que, además, él no para de repetir durante toda la cinta: lo espectacular que será su muerte. Toda la acción gira en torno a su muerte, como hemos dicho, y es por ello que Edward rememora su vida. Nos hace así entender la muerte como algo natural y un proceso de aceptación que todos debemos seguir. Con su manera de recordar lo que fue su vida y rodeándose de sus seres queridos, Burton y la película nos muestra esa forma de aceptar el que será el destino de todos. Y hablar sobre ello sin tabúes y aceptar así lo que todos alcanzaremos algún día.

De este modo, la obra nos exhibe, además, una banda sonora espectacular. Esta música nos acompaña durante toda la cinta, y realmente, es lo que hace que sea lo que es. Conmovedora, tierna y brillante, compuesta por el inconfundible Danny Elfman. Es junto con el colorido y la puesta en escena lo que hace de la película una obra técnicamente idónea. La película, contada a modo de cuento mágico, es lo que le da la especial dulzura. Nos enseña un mundo mágico de fantasía irreal. Pero que a la vez, tiene mucho que ver con la realidad. Es lo que se descubrirá a medida que la película avanza. Ahí reside el cliché. Cada momento rememorado por el protagonista se nos presenta como un cuento de hadas, y es lo que hace conmover al espectador, revolviendo pensamientos y emociones acerca de nuestra infancia y vida en familia. Los flashbacks, además por supuesto, son esenciales para revivir con el protagonista la vida.

La representación es una continua nostalgia. Cuando la observamos, pensamos en nuestra infancia: el gigante, la bruja, etc, nuestra vida, y sobretodo, en nuestros padres. Y en nuestra relación con los seres queridos. Pensamos en los pasos que hemos recorrido a lo largo de los años

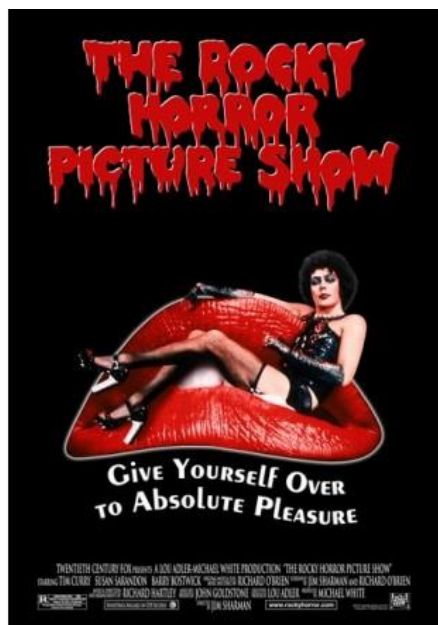
vividos. En una mezcla de nostalgia y melancolía que la película atribuye a tu alma cada vez que la observas. Se produce una extraña tristeza conmovedora dentro de ti. Añoras, algo añoras. Te crea una expectación además inmensa hasta el final: ¿cómo será, por fin, la muerte? Y cuando llega ese momento, te encantaría que la propia muerte se concibiese y fuera así. Todos tus seres queridos esperándote, aplaudiéndote, llenos de felicidad. Y convirtiéndote, al final, en lo que siempre has debido ser. Y lo que siempre has sido. Desgarrador. Perturbador. Conmovedor. Es realmente la mezcla de fantasía y realidad lo que la hacen brillar con luz propia.

126 minutos que pasan como si fuesen dos, 126 minutos llenos de color, de magia, de grandiosos personajes, de fantasía, de escenarios maravillosos, de amor, de nostalgia... 126 minutos plagados de buen cine, de sensaciones increíbles, de enormes secuencias, de escenas que quedarán retumbando en mi mente hasta que yo también me convierta en un gran pez, 126 minutos incapaces de olvidar, 126 minutos que se quedarán guardaditos en un lugar privilegiado de mi corazón. Lourdes Lueiro, Ojo Crítico, (2005: 3)

Lugares y personajes insólitos, como Spectro, el circo, las siamesas, el gigantón. Fomentado como producto de cuento infantil que pasa a formar parte de nosotros, y nos hace creer en la magia, y creer en la muerte como un final feliz, emocionante y sentimental. Sin más dilación, nos enseña su moraleja: ¿qué historia quieres creer? La que tú quieras creer. Nos enseña a pensar por nosotros mismos y a guardar dentro de nosotros. La ignorancia atrae felicidad, el conocimiento problemas. Me hace meditar acerca de cómo vivimos nuestra vida. Qué es así, qué no lo es, cómo preferimos que sea. La creo obra prodigiosa sobre la necesidad del alcance de la imaginación y la fantasía en nuestras vidas.

Big Fish, dirigida por Tim Burton, 2003.

The Rocky Horror Picture Show (1975). *Una película de Jim Sharman.* Y llegó la locura extraterrestre. La película versa sobre una pareja recién prometida que se accidenta con el coche a medianoche, por lo que, bajo la intempestiva lluvia, deberán buscar refugio. Y acaban en el castillo del extraño doctor Furter. Poco a poco, descubrirán sus alocados planes y que todo se trata de una convención de extraterrestres transexuales. La obra ha pasado a la historia como film de culto. Todavía en numerosos lugares es aún reproducida y cantada y aclamada por sus receptores fans. ¿Por qué? Se trata, sin duda, de uno de los mayores musicales de la historia de la industria del cine. Por su falta de convencionalismos, por su frescura, por rareza y extravagancia, por sus maravillosos números musicales animados. Basada en un musical escrito por Richard O'Brien, se recrea un escenario único y poderoso. Y es, además, o más bien fue, una rotura de tradicionalismos. En la película se incluyen los *props*, escenas en las que los espectadores participan de diferente manera: cantando, tirando arroz, bailando, con agua...etc. Sin duda, supuso, en una década como los setenta, una revolución. "Película de culto, apología de la diversión y el sexo por el sexo, contiene algunas de las escenas más hilarantes y provocativas del cine de los años 70", Javier Ocaña, revista CINEMANÍA (2001: 18).

En los años 50, apareció el rock and roll, rompiendo todos los moldes musicales. Era visceral, espontáneo, duro y arrollador. "El viaje que emprende la pareja protagonista es un particular viaje iniciático hacia la liberación sexual, frente a esa imagen ingenua que viene ofreciendo el cine de Hollywood al respecto de la castidad y pureza de las relaciones amorosas", Manuel de la Fuente (2012 :18).

La película es, en su plenitud, un destape sexual que durante tanto tiempo fue un tabú. La película juega constantemente con la identidad de los años setenta. La criatura que el doctor Furter crea, Rocky, es la índole que hace que todos los cuerpos en la obra se fundan en una orgía carnal, haciendo que la pareja de enamorados pierdan su virginal pureza. Es ahí cuando ocurre ese

despliegue de sexualidad, vaporosidad e identidad. La valía del propio cuerpo: una liberación. Además, la crisis de identidad corporal se plantea durante toda la cinta. Unos travestis, otros transexuales. No hay un género dominante en el film. Son todos homenajes disparatados. La película tiene un inicio con la pareja perfecta de novios perfectos de los años cincuenta. Y se pone punto y final, con la llegada del castillo y los demás personajes. Comienza el liberalismo y el avance libertino y sexual. Ha llegado una nueva era. Éste es el secreto de la cinta: tratar con humor los temas políticos y sociales, mofarse de las religiones de un modo escandaloso (se relaciona al doctor Furter con un posible Cristo que baja de los cielos para “liberar” a la especie humana) y de reírse de uno mismo. Una nueva cultura ha nacido.

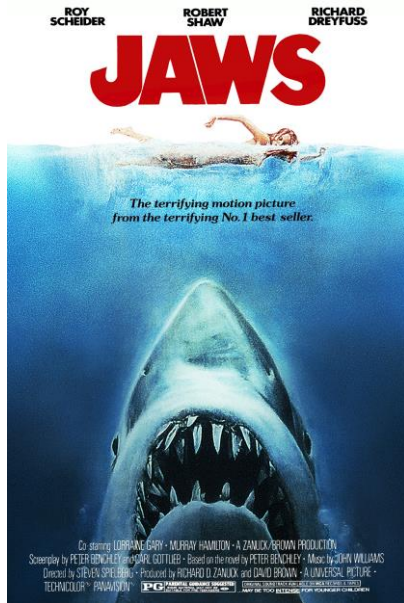
‘The Rocky Horror Picture Show’ es una de esas películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Es necesario para entender por qué es adorada por miles de personas y por qué muchas de ellas la han convertido en un símbolo de rebeldía contra la moralidad (no parece casualidad que los únicos actores estadounidenses del reparto sean Barry Bostwick y Susan Sarandon). Victor Guerrero, El Crítico. (2013: 2).

Por si fuera poco, la obra está dotada de maravillosos tecnicismos. En primer lugar, la magnificencia del maquillaje y el vestuario. Es ahí cuando esta categoría comienza a poseer prestigio y vitalidad, con el extraordinario trabajo que esto conlleva. El género musical, desde hacía poco, comenzaba a tener protagonismo. Y es cuando se funden estos talentos cuando nace algo maravilloso como este film que nos hace olvidar la realidad y reírnos de todos los tradicionalismos que acontecen a la época.

Es, sin duda, una oda a la excarcelación de los tópicos políticos, sociales y religiosos. Por ello creo que se ha convertido en una película de culto y de tanto prestigio. Aún hoy se sigue emitiendo en numerosas salas de cine de todo el mundo. Ha acometido un antes y un después, en el cine y en la vida real. Es otra forma de mirar el cine y de aprender todo lo que nos transmite. Una revolución total.

The Rocky Horror Picture Show, dirigida por Jim Sharman. 1975.

Tiburón (1975). *Una película de Steven Spielberg.* El terror en estado puro. La llegada de Tiburón, supuso en la época, sin duda, la llegada del pánico. Narra la historia de la venida de un gran tiburón blanco a la orilla de una veraniega playa americana. El monstruo no tardará en sembrar el miedo. A los turistas y a los propios espectadores de la película. Fue la primera vez que se rodó algo que presentaba semejantes problemas. La película está basada en la famosa novela de Peter Benchley, y desde el inicio de su rodaje, fue un tortuoso camino. Estrenada concretamente en verano, tuvo el esperado éxito brillante, marcando realmente un hito en la historia del cine. Por su rodaje, por su música, por su novedad, por su puesta en escena, por su fotografía.

La consagración definitiva de Steven Spielberg dentro de la industria hollywoodiense fue esta adaptación de una novela de Peter Benchley. Combinando dos planos netamente diferenciados, el abiertamente fantástico y otro matizadamente costumbrista, construyó un film impecable por la progresión de su ritmo y el sentido de la tensión. FOTOGRAMAS, (2005: 20).

Para comenzar, en los años en los que andábamos, carecíamos completamente de los efectos especiales con los que contamos hoy en día. Y hubo que realizar el tiburón por medio de un robot mecánico. La primera vez que lo soltaron en el mar, se hundió. Por lo que hubo que rehacerlo. Pero aquí no acabaron los problemas mecánicos. Tanto, que el director reinterpreto las escenas para que la mayoría de veces, el animal se insinuara y no se viera directamente. Proferida la cinta al fracaso, esto conmovió el éxito: para esa insinuación de amenaza, se creó la obra maestra de todas las bandas sonoras que todos conocemos, compuesta por el magnífico John Williams. La tensión de la melodía atrapa perfectamente al espectador en el expectante estado de tensión que se desea. Por otra parte, el rodaje fue, desde el principio, un auténtico desastre que presagiaban a la catástrofe. A parte de los tormentosos líos mecánicos, tenían que estar pendientes de los temporales, de las mareas, etc. No fue nada fácil, ni un rodaje cualquiera. Parecía que nada

funcionaba y todo estaba condenado al hundimiento. Y Spielberg estuvo a punto de abandonar y suspender el rodaje. Pero no lo hizo. Prosiguió y alcanzó la que sería una fama mundial que pasaría a la historia del cine. Lo consiguió. Esto es lo que nos enseña.

“Tiburón” es un meritorio aunque sobrevalorado film, valioso en muchos aspectos como notable ejemplo de cine de aventuras más que de terror. La película se sostiene con intensidad durante todo su desarrollo, con tenso pulso narrativo y conseguida sensación climática, alcanzando su punto culminante en las impresionantes secuencias de la cacería del escualo llevada a cabo por el estupendo trío protagonista, un honesto e hidrófobo policía, un afable científico y un malhumorado y vehemente marino. Antonio Méndez, Aloha Crítico, (2006: 1).

El incesante levantamiento de la caída. El valor de hacer lo que uno quiere hacer. El trabajo duro para alcanzar cualquier resquicio del sueño y el deseo. Nada es fácil si se quiere alcanzar. Tiburón nos enseña lo fácil que puede parecer algo desde fuera y el trabajo y la dureza que esconde. Y es que no hay que abandonar, jamás, si se cree en algo. “Convertido en director estrella, este rotundo triunfo le transportaría al grupo de los directores más famosos y cotizados del mundo, grupo en el que ha continuado hasta la actualidad, aunque pocas veces lograría algo tan hermoso y formidable como este ‘Tiburón’.” Adrián Massanet, El Blog del Cine, (2009: 1).

Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. 1975.

Lolita (1962). *Una película de Stanley Kubrick.* Todos conocemos a Lolita. La jovencita que volvió loco al profesor Humbert Humbert. Basada en la famosa novela de Vladimir Nabokov, la obra nos transporta a los años cincuenta. El profesor se obsesiona con la niña, algunos creyéndolo enamorado y otros un perverso. Kubrick aceptó enseguida el guión que le entregó Nabokov, aludiendo que era el mejor guion que había leído en su vida. Y la película nos lleva por el tortuoso camino del profesor por hacerse con el corazón y el cuerpo de la joven. La considero una obra llena de alusiones, metáforas y trasfondos. ¿Es mejor la novela o la obra cinematográfica? Creo que, con las extravagancias y peculiaridades de ambos autores, la historia se creó por sí sola. Nos recrea la locura del hombre, la mente perversa o extraña en que puede convertirse.

Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo.Li.Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. Vladimir Nabokov, (1961: 1).

En primer lugar, lo primero que llama la atención es el carácter obsesivo del protagonista. Siente una especie de atracción por lo que él llama sus “nínfulas”, pequeñas y dulces adolescentes. ¿Hablamos de pederastia o de ternura? Es lo primero que se nos pregunta. Creo en la obra cinematográfica porque nos hace pensar y sentir a cada uno por desigual. Unos lo ven como una paria social que sólo busca divertirse con las niñas pequeñas. Pero otros pueden pensar que hay algo de bello en lo que siente, y que, pudiéndose fijar en una mujer de su edad, se obsesiona en la dulzura de una adolescente. La película nos llevará por el camino de la obsesión y lo que esto conlleva. Nos acompañará en cada escena. Y lo que somos capaces de hacer por aquello que nos perturba y se amuebla en nuestra mente. Además, el llevar la obra a la gran pantalla, supuso un peligro por la intermitente y constante amenaza de censura. Hablamos de un tema peculiar. Se

nos presenta una patología. ¿Severa o tierna? Kubrick juega con episodios abarcándonos tal cuestión constantemente. Desde el punto de vista de la psicopatología, Humbert posee una personalidad psicopática o sociopática. El psicópata se caracteriza por poseer una deficiente estructuración del superyo, que, en caso de Humbert, se muestra como deficiencias infantiles. Cuando comienza a tener relaciones sexuales con la niña, parece obsesionarse cada vez más. Y el psicópata contiene frialdad afectiva, no siente culpa y es impulsivo. No muestra signos de arrepentimiento. Podríamos decir que tratamos con un perturbado sin moral. Pero lo encuentro tierno. Es decir, ¿tan absurdo es que un adulto pueda enamorarse de una niña y creerla perfecta? Encuentro algo de hermosura en esta cuestión. Es extraña la relación que se forja entre Humbert y Lolita, padrastro e hijastra. Porque ella lo consiente, casi le divierte.

La maravillosa novela de Nabokov tuvo una excelente adaptación cinematográfica a cargo de otro maestro singular. Así, Kubrick se atreve con la turbulenta relación de un padrastro y su hija adolescente, creando una película bella, sugerente y desgarradora sobre la perversa obsesión de la naturaleza humana. La polémica ya estaba servida de antemano, pero el arte acalló las voces religiosas que se levantaron contra su exhibición. Muy buena. Pablo Kurt, FILMAFFINITY, (2001: 1).

Parámetros psicológicos y patológicos son los que se nos presentan en la cinta. En cuanto al carácter social, sobra decir que tanto en la sociedad anterior como actual, es un grito digno de delito. Pero el personaje de Lolita lo consiente y le encuentra encanto. Es posible que estemos ante un claro ejemplo de trastorno de Edipo, que, como decía Freud, ligado a una extraña y maliciosa relación con la madre, se “enamora” de su progenitor. Un film lleno de posibilidades. “Gran cine e inteligente, vigoroso y arriesgado ejercicio de puesta en pantalla que nos abre al Kubrick en plena posesión de su talento”, Ángel Fdez. Santos, Diario El País, (2007: 23).

En glorioso blanco y negro, la armonía de la película y el guion nos transportan a un extraño escenario psicológico y social impropio de la época que vivían. La película, como he dicho, estaba expuesta a la censura. Fue una verdadera revolución, que sus autores, librepensadores y artistas, llevaron a la imagen de la mejor manera posible, profundizando así en sus protagonistas. Si cabe añadir que se decidió rodar en blanco y negro precisamente para disipar y suprimir distracciones y potencias físicas y centrarse directamente en el análisis psicológico de los personajes.

Me parece una historia triste. No encuentro el por qué, pero el personaje desdichado de Humbert ante la malévola Lolita me entristece. ¿Quién es la víctima del juego? ¿Humbert o Lolita? No obstante, me gusta observar a Lolita y lo que significa. Ese personaje avisado y divertido que juega a un juego de adultos. La relación de ambos. En su época y en la actualidad, son unos personajes analizados y descifrados. Tanto unos pensamientos y comportamientos como los otros. Fue y es una película controvertida que ha dado mucho que hablar por la temática sobre

la que versa. Y es lo que me parece fascinante. Que los progenitores de la obra no tuvieran ningún tipo de temor a la hora de escribir y escenificar sobre lo que creían, y poner un tema en escena de esta forma como es el de la pederastia u otra patología psicosocial. Hablar sobre ello, ejemplificarlo. Me parece una revolución moral digna de contar.

Lolita, dirigida por Stanley Kubrick. 1962.

Cinema Paradiso (1988). Una película de Giuseppe Tornatore. Nos trasladamos a la posguerra italiana, y sin duda, a una declaración de amor al cine. La mejor oda que el cine se ha hecho a sí mismo, dicen. Y no se equivocan. Trasadándonos al territorio y al cine italiano, se nos representa la historia del pequeño Totó, que se hace amigo del señor Alfredo, hombre al que admira. Y éste es el encargado del reproductor de películas del único cine que habita allí, el Cinema Paradiso. Este es un film en el que el cine habla de sí mismo y del amor que se siente. Es quizás la mejor obra cinematográfica que puede ejemplificar esto, y lo que el cine supone en la vida de muchos de nosotros.

Cómo no emocionarse ante aquella cabeza de león -como los antiguos buzones de Correos- por cuya boca salía la película en dirección a la pantalla. Con los ojos del niño Totó asomados al ventano de la cabina, viendo las películas para mayores, la proyección sobre una fachada de la plaza cuando se quema el cine. Y no quiero decir más, porque ya se empiezan a oír los compases de Ennio Morricone, la inolvidable música que hace llorar de emoción. Juan Carlos Laviana, (2014: 23).

La película nos narra el acontecimiento esplendoroso del cambio que acomete en el cine por aquellos años: la censura. En numerosas escenas aparece el cura, que preveía las películas antes de emitirse, tocando una campanita cada vez que se veía un beso o un roce, o una simple caricia. Es ahí cuando Don Alfredo emitía un corte a la escena para omitirla.

La película nos habla desde el principio de la nostalgia. Nos muestra el mar siciliano, muy recurrente en las películas de Tornatore por el amor a su tierra. Esta nostalgia se nos presentará durante toda la película, cuando Totó adulto, rememora toda su infancia y adolescencia y como encauzó su vida al mundo del cine. Contiene además, una carga emocional tan fuerte, que se nos ancla dentro. Precisamente, la película muestra una formidable defensa al mundo del cine como elemento fundamental y sensacional de expresión, absolutamente necesaria.

Si hay una película que pueda ser calificada de perfecta, digna de un lugar de honor en las mejores videotecas, ésta es 'Cinema Paradiso' ('Nuovo Cinema Paradiso', 1988), una de las cintas más destacadas del gran director italiano Giuseppe Tornatore y que durante

sus dos horas de metraje será capaz de hacernos reír y llorar a partes iguales. Carlos Lorenzo, e.cartelera. (2014: 1).

La obra demuestra una sociedad exhausta tras la Segunda Guerra Mundial, ávida y deseosa de que el cine les proponga esas historias mágicas que solo pueden vivirse allí. Toda la sociedad se unía en comunión ante la pantalla del cine: curas, prostitutas, burgueses, pobres. Allí todos se unían ante una gran pantalla en blanco. En el cine, todo se convertía. Todo se evadía, y los problemas sociales y políticos se quedaban a un lado. Es, además, una profunda historia de amistad y pasión. La cinta nos lo presenta y estudia perfectamente. La profunda amistad que Totó desarrolla con Alfredo es la clave que nos expone. Una amistad única que comparten a su gran amor, el Cine.

Y, una vez más, la música es esencial. Consigue elevar la película a lo más alto. Te transporta directamente a lo que la escena pretende mostrarte. Un arraigo de sentimientos que enseguida consigue erizarte el vello. También la luminosidad que acompañan continuamente a las escenas son perfectamente capaces de mostrarnos la vida y la sociedad en el pueblo después de una guerra, sus costumbres, su cultura. Nos envuelve con un manto italiano maravilloso. "Cinema Paradiso que se convierte en el credo del que el arte es santo". Jay Scott, The Globe and Mail, (2010: 2).

Es casi imposible contemplar la película sin sentir y concebir algo hermoso y profundo. Irremediablemente, el film nos abraza con los elementos inconmensurables del amor, la amistad, la pasión, la infancia y la nostalgia. Abrigados además por el mundo italiano y la música, comenzamos a sentir la deslumbrante obra maestra que se nos presenta. Una oda y un homenaje es lo que componen esta película, realmente a sí mismo. El cine habla del propio cine. De lo que supuso y de lo que es capaz de albergar en nuestros corazones, como en los de Totó y el señor Alfredo. Reímos con las diversiones del pequeño protagonista y lloramos después con lo que significa. El cine habla sobre sí mismo y sobre lo que es capaz, lo que lo necesitamos y lo que pretende. Arraigados además a una época en la que la censura es el ser más prominente. Por ello, cuando en la escena final el Totó más viejo descubre los fotogramas recortados y censurados que el señor Alfredo guardó para él y que fueron su infancia, sientes lo más bello y poderoso dentro de ti. Es un hito a la infancia y a la nostalgia, a lo que vivimos y que siempre formó parte de nosotros. Lo que fue nuestra vida. Creo que esa escena es crucial para entender lo que aquella época cinematográfica supuso. Lo que revolucionó y lo que cambió todo. Una maravillosa historia del amor más enorme por el cine, y por lo que se hace.

Cinema Paradiso, dirigida por Giuseppe Tornatore. 1988.

Lo que el viento se llevó (1939). *Una película de Víctor Fleming.* La película nos muestra la vida de la pasional y caprichosa Scarlett O'Hara. Obsesionada por el amor de un hombre que nunca conseguirá, su lucha por la supervivencia en esa época será crucial. Además, en su vida, aparecerá el hombre que siempre buscó conseguir su amor, el general Butler. Una obra cinematográfica que cambió la historia del cine y que pasó tras ella, convirtiéndose en un hito, nos muestra la guerra de secesión, el conflicto bélico y la política y la sociedad de la época. Lo expresa maravillosamente. Es, por ello, tan auténtica y cautivadora.

Durante muchos años he intentado descifrar el por qué de la vigencia estética de esta obra maestra irreplicable, y la razón es, creo yo, por la fuerza arrolladora de sus personajes, a los que dan vida una serie de actores en estado de gracia, que trascienden con mucho su propio talento para regalar algo que es más verdadero (mucho más) que la vida misma. Adrián Massanet, (2009: 25).

Para empezar, podemos decir que la película fue un cambio total en lo que hasta ahora habíamos visto la guerra en la gran pantalla. La obra no se centra en el contacto bélico ni en la guerra en sí, sino más bien en las consecuencias sociales, económicas y morales. Es un viaje total a lo que esto supuso. Es, además, una historia de amor a tres bandas. Tampoco nunca se había visto esto con una relación bélica en la historia del cine. Nos muestra los caprichos de la protagonista y su vivaz personalidad, haciendo la película un impecable análisis de cada personaje, contando con un gran elenco de ellos. Es así como la película nos refleja las vivencias de una sociedad que está en guerra, las distintas personalidades que se manifiestan y que se crean. Además, se nos presenta otro elemento importante de la etapa que vivieron: la esclavitud. La cinta cuenta con un gran número de esclavos, obviamente todos negros, que nos enseñan también cómo vivían por entonces. Aprendemos de la época lo que esto suponía y como lo vivían, negros y blancos. La esclavitud era un hecho que ambos bandos tenían asumidos. Y sin embargo, el personaje de Mammy, la mujer negra que es esclava de Scarlett y que la acompaña durante toda la obra, es un personaje esencial. La vemos sentir por la familia que la mantiene y esclaviza, y esto nos hace

pensar sobre lo que he dicho anteriormente: cada persona sabía su lugar en el mundo y lo que debía ser y era, y todos lo tenían asumido sin preguntarse nada.

Una de las películas más famosas y mitificadas de la historia, en cuya azarosa gestación participaron guionistas como Ben Hecht, Jo Swerling y Francis Scott Fitzgerald, y directores como George Cukor, Sam Wood y William Cameron Menzies, cuyo diseño de producción marcó las pautas de la realización. Su mito supera a su propia entidad, pero posee una notable factura y una auténtica garra melodramática. FOTOGRAMAS, (2007: 31).

Una obra magistral que pasó a la historia cambiando nuestra visión sobre el cine bélico, otorgándole numerosos caminos de más. Un análisis único en los personajes y profundo, sobre cómo vivieron cada uno de ellos esas etapas y fechas de las que estamos hablando. Las condiciones que se sucedieron, el amor, la política. Un film que aviva la sociedad que existió durante aquellos momentos.

A pesar de resultar bastante maniqueo abordando asuntos impregnados de las peculiaridades y valores del territorio sureño estadounidense: el honor, el orgullo, la familia, la tierra, la propiedad, sin eludir el tema de la esclavitud... “Lo Que El Viento Se Llevó” siempre permanecerá con su valor incólume, incrustando en el subconsciente cinéfilo memorables escenas y diálogos. Aloha Crítico, (2006: 1).

Lo que el viento se llevó, dirigida por Victor Fleming. 1939.

4. TÉCNICAS CINEMATográfICAS.

Si bien hemos analizado hasta ahora lo que supone el cine en nuestras vidas de manera emocional y profunda, e investigando quizás el sentido, objetivo y la intrínseca raíz de la película, investigaremos ahora en las técnicas cinematográficas, aquello que, digamos, construye la película de manera técnica y efectiva.

En el caso de la edición y la postproducción, es casi el trabajo prioritario. Se encarga de manipular el material audiovisual para que todo quede finalizado y perfecto. Componer la escena, digitalizarla, manejarla para que se desarrolle como se desea. Es el trabajo más extenso y difícil, porque te entregan todo el material que está grabado, pero ahora el trabajo es recomponerlo para que todo cobre sentido. Además se añadirán efectos, animaciones, terminaciones... un proceso largo y trabajoso. Es, digamos, el culmen del trabajo: montar el trabajo de verdad con lo que hasta ahora se ha procesado. Pero ha habido un gran cambio en éste ámbito. Por supuesto, por la tecnología y el avance de los tiempos. La informática ha avanzado a pasos agigantados, por lo que hoy en día, existen diversos programas tecnológicos con los que realizar el trabajo de manera fácil y accesible. Pero antes era otro cantar. Antaño, prácticamente, todo era de manera manual y el proceso de edición era mucho más lento y rudimentario. Hoy en día, los efectos que se pueden sacar casi de la nada, son verdaderamente increíbles. Mientras ahora el 80% de una película puede ser íntegramente por ordenador y de forma tecnológica, antiguamente, todo era grabado y montado tal cual se componía la escena. Creo que es la magia del cine clásico, del de antes. Como es en el caso de por ejemplo, *Lo que el viento se llevó*, *Tiburón*, *Casablanca*,... Todas ellas tuvieron un elaborado proceso de edición puesto que todo era de forma real: toda la escena era real. Y por el contrario, como en *Big Fish*, *Slumdog Millonaire*, *Avatar*...etc, se puede añadir cualquier efecto que se desee aunque esté completamente lejano de la realidad.

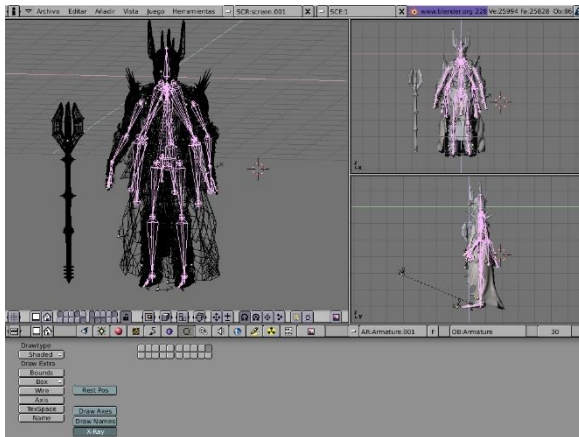
Fondo verde para el rodaje de efectos especiales de *Los Vengadores*, dirigida por Joss Whedon, 2012.

Los planos de la película son diversos y variados. En algunas pueden usarse muchísimos planos, y en otras, uno solo, o dos. De forma más general, nombraremos los más representativos, como por ejemplo, el Plano General, en donde se ve y observa el plano completo, séase un paisaje con un conjunto en su interior, o muchas personas, o lo que sea. En el plano general puede observarse la escena completa. El Plano Americano, en el que se encuadra a la figura completa hasta las rodillas. Se llama así porque se utilizaba muchísimo en las películas americanas de vaqueros antiguas, y en *El Resplandor*, se utilizaba mucho, porque da un efecto de presente figurativo. Los diversos planos medios y Primer Plano, en el que se observa el rostro. En *Lo que el viento se llevó*, *Tiburón...* y en general películas más antiguas, se utilizaba mucho, para dar el efecto de la impresión, y se conecta mucho mejor con el problema de la figura que se nos presenta. El Plano Picado, en el que se graba en vista de planta a una altura superior a los ojos. Películas como *El Señor de los Anillos* y *El Resplandor* acuden mucho a este plano. Puedes observar así la escena a vista de pájaro, y consigues ese efecto y sentimiento de emoción, diciéndote claramente algo que tienes que observar. Se centra mucho en la imagen e impresiona, no es algo que podamos ver normalmente por nuestros ojos.

Plano americano en *Gladiator*, dirigida por Ridley Scott, 2000.

Hoy en día existen los impresionantes efectos especiales digitales como en el caso de *El Día de Mañana*, *Star Wars*, cualquiera de superhéroes... antes, como he dicho anteriormente, se utilizaban los llamados efectos mecánicos, en los que verdaderamente, se construían robots, títeres y muñecos. Verdaderas obras de ingeniería, como por ejemplo, para fabricar el tiburón de *Tiburón* o el gremlin bueno Gizmo de *Gremlins*. Asimismo, los efectos visuales u ópticos, actúan casi completamente sobre la imagen, grabada de una manera especial o manipulada tecnológicamente para que la escena parezca una cosa determinada.

Efectos especiales digitales en la postproducción de *El Señor de los Anillos*, 2001.

Si hablamos de los movimientos de cámara, claramente hablamos de los llamados Panorámicas o Travellings. Existen diversos grupos dentro de los dos tipos, pero esencialmente, el movimiento panorámico, abarca todo lo que sea una cámara girando sobre su propio eje, mientras que en el travelling, es cuando la cámara “viaja” de un lado a otro por medio de una grúa o personal. En el caso de *Gravity*, por ejemplo, tenemos numerosas panorámicas del Planeta Tierra, de diversas maneras. Y por el contrario, el travelling aparece constantemente en *Jurassic Park*, *Apocalypto*, *Slumdog Millonaire*...etc.

Movimiento de cámara travelling en el rodaje de *El Resplendor*, dirigida por Stanley Kubrick, 1980.

Mientras que la imagen constituye la pieza fundamental en el lenguaje cinematográfico. El cine es una realidad en movimiento, porque la imagen es en sí el cine. Y muchas imágenes unidas detrás de otras constituyen la escena, el largometraje, pues toda imagen extraída de un film carece de sentido, pues no es más que un fragmento estático e inerte.

En cuanto al color y la luz, podemos decir que cuando llegó el color al mundo del cine, se proporcionó una mayor semejanza al mundo real, puesto que nuestros ojos ven en color. No obstante, el antiguo y blanco y negro consiguieron unas altísimas cotas de perfeccionismo en la fotografía y la imagen. Y asimismo, la luz es igual de esencial: sin luz no hay cine. La luz crea efectos sobre la piel, sobre la figura, sobre el paisaje, sobre todo, pudiéndole dar a la sombra o el claroscuro un papel casi protagonista. Aunque también hemos de decir que en la actualidad, muchos cineastas recurren al blanco y negro para dar un toque especial atmosférico, como en el

caso de La Lista de Schindler. Hablando en términos generales, podemos decir que usamos los valores pictóricos cuando queremos asemejar la atmósfera de una película a una pintura o un cuadro, la histórica cuando queremos que todo se asemeje a una época concreta o incluso los colores de forma psicológica: el negro evoca a la elegancia, lo formal, lo fuerte. El azul al frío, la melancolía, la tranquilidad. El rojo a la pasión, el amarillo a la vida, el blanco a la pureza...etc. Cada color tiene su trasfondo psicológico y nos afecta de una manera u otra. Son utilizados según las emociones que se nos quieran provocar. Pero el efecto es inminente e instantáneo.

Fotograma con la policromía basada en la escena. *Amélie*, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, 2001.

Y cuando investigamos sobre la música, la banda sonora en el cine, encontramos verdaderas maravillas. La música y el sonido son puestos esenciales y muy cuidados en una película. Acompañan constantemente a la escena. Y nos provocan, como el color, una serie de emociones y sentimientos únicos. Nos ayudan a incidir y conectar con la escena de una u otra. Por ejemplo, en el caso de Titanic, compuesta por James Horner, la banda sonora nos transporta de inmediato a la escena de tristeza, presión, melancolía de la historia que se nos cuenta. Mientras que Tiburón nos mantiene en constante vilo y tensión con la magnífica composición compuesta por John Williams.

Y por último, la dirección de fotografía, que se encarga de supervisar la imagen en sí. Todo debe fundirse en una sola composición: maquillaje, cámara, encuadre, luz... etc. La fotografía trabaja mano a mano con el director por las decisiones que conllevan sobre las distintas imágenes y planos. Es un papel fundamental porque es al final lo que el espectador observa. En el caso de Persona, contiene una fotografía espléndida: cada fotograma puede ser una sola fotografía perfecta, al igual que en Lo que el viento se llevó o Psicosis.

Fotograma que recoge la fotografía perfecta. *Psicosis*, Alfred Hitchcock, 1960.

5. CONCLUSIONES.

LO QUE DE VERDAD AMAMOS.

Mis conclusiones son sencillas. Haz lo que amas hacer. Busca tu sueño, persíguelo, ámalo, protégelo y alcánzalo. Es lo que el cine me ha enseñado siempre. A ser lo que quiero ser. Es por lo que considero el cine esencial e imprescindible en nuestras vidas. Casi como un padre, nos enseña, desde pequeños. Cultura, lenguaje, sociedad, política, religión, amor, emociones. Nos enseña algo tan fundamental como sentir. Y creo que la vida es sentir. Lo esencial y primordial, sentirlo, todo. Lo bueno y lo malo. Sentir con pasión, saber lo que sentimos y entenderlo. Aprender sobre nuestros pensamientos y emociones, y el cine es un magnífico conector de todos ellos. Cumple un papel básico en nuestras vidas: el de hacernos crecer. Hacernos pensar y madurar. A través de su aprendizaje, podemos ver distintos lugares del planeta, vivencias de otros seres, comportamientos y culturas diferentes, incluso distintos idiomas. Podemos aprender sobre el pasado, el presente y el futuro. Algo tan insólito como esto. Lo pienso y me deshago de emociones. ¿Qué sería de nosotros sin albergar este tipo de cosas? Perturbador. La fábrica de emociones. El cine es un elemento soñador que nos transporta a distintos lugares y distintos espacios, épocas o galaxias. Nos hace viajar por un mundo diferente, o completamente igual. He ahí el cliché. El cine puede ser lo que tú quieras que sea. Es un transporte puro y cristalino. Interpretar e interiorizar lo que se experimenta durante dos o tres horas mientras observas boquiabierto lo que en la pantalla se desarrolla. Y cada película es distinta, cada obra nos muestra y enseña algo completamente diferente y nuevo. ¿No es extraordinario de tan sólo pensarlo? Se me eriza el vello: poder vivir lo que sea. Lo que sea. Y experimentar y sentir lo que sea. Sentir, sentir, sentir. El mayor aprendizaje que podemos procesar jamás.

Y no sólo con las películas que han sido aquí recogidas y estudiadas. El cine está compuesto desde el flamante Viaje a la Luna hasta el cine más actual de ayer mismo. Todas tienen un por qué y un hueco en nuestros corazones. Nos roban el alma, y se nos quedan dentro. Podemos recordar y pensar en una película de hace cincuenta años, sesenta, setenta. Y siguen estando presentes. Nunca se van, siempre están ahí. Es tierno y hermoso, comprender el cine como un amigo que tener siempre al lado y que no te suelta, en los mejores y en los peores momentos. Una esencia casi espiritual que vive dentro de ti, en cada poro, en cada fibra. Corre por tus venas y te insufla la vida. Es casi el oxígeno de la vida. La expresión de cualquier cosa que desea ser escuchada. Y poder guardar eso dentro de ti es un tesoro. Sentir con inmensa pasión lo que se te propone me parece extraordinario, y el mejor de los poderes. Me proclamo absolutamente enamorada del cine y proclamo en voz alta el cine como el gran amor de mi vida.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.

Abuín, Alberto. 2010. “Lolita”. Blog de Cine. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.blogdecine.com/cine-clasico/stanley-kubrick-lolita>].

Aisa, Javier. Aisa, Andrea. García, Cristina. Armendáriz, Fernando y Castejón, María. 2011. “El cine, el mundo y los derechos humanos”. IPES Elkartea. País Vasco. [Documento de Internet disponible en <http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/slumdog/i-introduccion/#g>].

Aloha Criticón, 2005. “Lo que el viento se llevó (1939) de Víctor Fleming”. Aloha Criticón. [Documento de Internet disponible en <http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/lo-que-el-viento-se-llevo-victor-fleming/>].

Benítez, Sergio. 2013. “Tim Burton: Big Fish, la magia de un cuento”. El Blog del Cine. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.blogdecine.com/criticas/tim-burton-big-fish-la-magia-de-un-cuento>].

Caro, Alfonso. 2014. “Cinema Paradiso”. España. [Documento de Internet disponible en <http://elpalomitron.com/cinema-paradiso/>].

De la Fuente, Manuel. 2012. “El cine que hay que ver”. Efe Eme.com. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.efeeme.com/el-cine-que-hay-que-ver-the-rocky-horror-picture-show-jim-sharman-1975/>].

Ebert, Roger. 2008. “Slumdog Millonaire”. SENSACINE. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-129924/criticas-prensa/>].

Fdez. Santos, Ángel. 2007. “Lolita”. Diario El País. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.filmaffinity.com/es/film560132.html>].

FOTOGRAMAS, 2005. “Tiburón”. Revista FOTOGRAMAS. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.fotogramas.es/Peliculas/Tiburon>].

FOTOGRAMAS, 2007. “Lo que el viento se llevó”. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.fotogramas.es/Peliculas/Lo-que-el-viento-se-llevo>].

Funez, Mari Carmen. 2013. “Análisis: lo que el viento se llevó”. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.elgranleblogski.com/2013/10/analisis-lo-que-el-viento-se-llevo.html>].

Garre, Antonio. 2011. “Análisis de la película Cinema Paradiso”. Proyecto Audiovisual II, Blogspot. [Documento de Internet disponible en <http://antoniogarrefilms.blogspot.com.es/2011/06/analisis-de-la-pelicula-cinema-paradiso.html>].

Guerrero, Víctor. 2013. “The Rocky Horror Picture Show”. El Crítico. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.elcriticon.es/the-rocky-horror-picture-show-1975.html>].

Kurt, Pablo. 2001. “Lolita”. FILMAFFINITY. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.filmaffinity.com/es/film560132.html>].

Kurt, Pablo. 2004. “Big Fish”. Filmaffinity. España. [Documento de Internet disponible en <https://www.filmaffinity.com/es/film974553.html>].

Laviana, Juan Carlos. 2014. “La película de todas las películas”. Cultura, periódico el Mundo. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.elmundo.es/cultura/2014/09/05/5409c82522601d141a8b458a.html>].

Lorenzo, Carlos. 2014. “”Cinema Paradiso, cuando una obra de arte se hace cine”. E.cartelera. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.ecartelera.com/noticias/10272/cinema-paradiso-cuando-obra-arte-se-hace-cine/>].

Lueiro, Lourdes. 2005. “Big Fish: la obra más colorista de Tim Burton”. Ojo Crítico. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.ojocritico.com/criticas/big-fish-la-obra-maestra-mas-colorista-de-tim-burton/>].

Massanet, Adrián. 2009. “La eterna juventud de Lo que el viento se llevó”. Blog de Cine. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.blogdecine.com/criticas/la-eterna-juventud-de-lo-que-el-viento-se-llevo>].

Méndez, Antonio. 2006. “Tiburón (1975): de Steven Spielberg”. Aloha Crítico. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/tiburon-steven-spielberg/>].

Navarro, Antonio José. 2009. “Slumdod Millionaire”, SENSACINE. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-129924/criticas-prensa/>].

Ocaña, Javier. 2005. “The Rocky Horror Picture Show”. Revista CINEMANÍA. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.filmaffinity.com/es/film782908.html>].

Sancha, María. 2015. “40 Años de Tiburón: 15 curiosidades que no sabías”. El Huffington Post. España. [Documento de Internet disponible en http://www.huffingtonpost.es/2015/06/25/cosas-tiburon_n_7592878.html].

Scott, Jay. 2010. “Cinema Paradiso”. The Globe and Mail. Inglaterra. [Documento de Internet disponible en <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-4989/criticas-prensa/>].

Soriano, Nieves. “Lolita de Stanley Kubrick”. España. [Documento de Internet disponible en <http://www.margencero.com/articulos/lolita/lolita.htm>].

Totana, Felipe. 2011. “A big (free) fish”. Blogspot. Murcia, España. [Documento de Internet disponible en <http://enfoque-lateral.blogspot.com.es/2011/01/big-free-fish.html>].

Wikipedia, 2000. “Historia del cine”. [Documento de Internet disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine].

Wikipedia, 2000. “Lolita Quotes”. [Documento de Internet disponible en <https://es.wikiquote.org/wiki/Lolita>].

Wikipedia, 2002. “Walt Disney Quotes”. [Documento de Internet disponible en https://es.wikiquote.org/wiki/Walt_Disney].

Wikipedia, 2003. “Viaje a la Luna”. [Documento de Internet disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_a_la_Luna].

Wikipedia, 2004. “Big Fish”. [Documento de Internet disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Fish].

Wikipedia, 2004. “The Rocky Horror Picture Show”. [Documento de Internet disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/The_Rocky_Horror_Picture_Show].

Wikipedia, 2008. "Slumdog Millionaire". [Documento de Internet disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire].

7. INTEGRACIÓN PROFESIONAL.

FUNDACIÓN AMALIO.

El ideario para la incursión profesional es el siguiente.

El trabajo de fin de grado cuenta con dos partes diferenciadas: la teórica, en la que se expresa de manera escrita el análisis de la investigación que se ha realizado, y por otra parte, la práctica, en la que se han elaborado obras artísticas a raíz del estudio indagado y elaborado. Por ello, es importante la manera en que el trabajo completo se llevará a la realidad a modo de exposiciones y posibilidades viables varias.

Se realizará una exposición tematizada sobre el trabajo, y se expondrá tanto las obras prácticas como parte de la teoría (lógicamente, la parte teórica se exhibirá de manera sintética y significativa).

El lugar de la exposición será en la Fundación Amalio. Se trata de un lugar mágico, construida a modo de casa sevillana, con el objetivo de la difusión, culturización y estudio de la pintura (sin dejar de lado por supuesto otras artes). La casa fundación está localizada en la plaza de Doña Elvira, en la localidad de Sevilla. Al ser una casa sevillana convertida en recinto para exposiciones y demás, conserva perfectamente la atmósfera de hogar, para disfrutar de la exhibición de manera más personal, íntegra e íntima. No es un espacio abierto como otro cualquiera. Conserva perfectamente el grado de conexión con lo que se expone, de manera familiar.

En la fundación se expondrá de la siguiente manera. La casa cuenta con algunas salas de exposiciones, por lo que yo sólo ocuparé una. Se realizará la exhibición en la sala de exposición grande y cuadrada de la planta primera. Se colgará en la pared los dibujos y la pintura. Ambas tendrán una separación coherente, como de tres metros. Llevarán acompañándoles su correspondiente etiqueta de ficha técnica. Y en la siguiente pared de la habitación, se pondrá una televisión de un tamaño considerable (50 pulgadas) en la que se estará reproduciendo continuamente el vídeo montaje realizado. Asimismo, distribuidas por las paredes entre las obras de manera aleatoria, se adjuntarán en las paredes frases y citas que contiene el trabajo teórico realizado, frases célebres citadas, o textos explicativos que aparecen en la parte teórica. Todo ello así se conformarán en una misma obra, y cada obra acompañará a la otra. De manera, que todo reinará como única obra artística. Será así la habitación del Cine, donde el espectador se embaucará y se dejará llevar por el aroma del cine clásico y actual, donde aprenderá y escuchará lo necesario que es el arte y el cine en nuestras vidas, lo que incide sin darnos cuenta, lo que les hace sentir de inmediato. Podrá observar las escenas de las películas de siempre en el video, leerá citas sobre lo que ha sido el cine. Aprenderá su pasado y su presente. Y admirará con nostalgia las representaciones de los artistas y de las obras que se ofrecen.

Con los dibujos, la pintura, pequeños textos y frases y el vídeo, el espectador revivirá los sentimientos, avivará la llama del arte y se embarcará en el viaje del mundo cinematográfico, aprendiendo, recordando y emocionándose. Los textos en las paredes y las obras físicas serán una,

y la exhibición hará latir el sentido del Cine. Será la habitación dedicada al séptimo arte. Y todos los cinéfilos y los no tanto, pensarán en el mundo del cine, revivirán esos momentos que nos hacen sentir las películas, y observará las obras artísticas dedicadas a este maravilloso mundo cinematográfico. Será una exposición homenaje, una oda, al Cine. A todo su esplendor, a lo que nos provocó y nos provoca, a su evolución y a su aprendizaje técnico y sentimental. Será la sala del homenaje al Cine.