

Nos vamos al cine

La película como medio educativo

Juan Vaccaro

Tomás Valero

Nos vamos al cine

La película como medio educativo

Nos vamos al cine

La película como medio educativo

Juan Vaccaro

Tomás Valero

Universitat de Barcelona

Publicacions i Edicions

Vaccaro, Juan

Nos vamos al cine : la película como medio educativo. –
(Colección Film-historia ; 15)

Bibliografía

ISBN 978-84-475-3547-7

I. Valero, Tomás, 1974- II. Títol III. Col·lecció: Libros
Film-historia ; 15

1. Cinematografia en l'ensenyament 2. Material
didàctic 3. Crítica cinematogràfica

© Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

Adolf Florensa, s/n

08028 Barcelona

Tel.: 934 035 530

Fax: 934 035 531

www.publicacions.ub.edu

comercial.edicions@ub.edu

DISEÑO

Quim Duran

ISBN

978-84-475-3547-7

DEPÓSITO LEGAL

B-40.052-2011

IMPRESIÓN

Gráficas Rey

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada mediante ningún tipo de medio o sistema, sin autorización previa por escrito del editor.

Sumario

Prólogo	9
QUÉ ES EL CINE	11
Cómo se hace una película	13
Palabra de cine. Glosario	21
Breve historia del séptimo arte	31
UN DÍA DE ESTRENO	45
Cómo ver una película. Una práctica educativa	47
Películas para divertirse y aprender	53
<i>El gran dictador</i> (Charles Chaplin, 1940)	
Un clásico imperecedero	53
<i>Los hermanos Marx en el Oeste</i> (Edward Buzzell, 1940)	
Gran filme cómico	65
<i>Shrek</i> (Andrew Adamson y Vicky Jenson, 2001)	
Genial cine de animación	73
<i>Harry Potter y la piedra filosofal</i> (Chris Columbus, 2001)	
Obra maestra de acción y fantasía	79
Otras películas	85
Bibliografía	89

Prólogo

Hace una década que el Centre d'Investigacions Film-Història de la Universidad de Barcelona estableció una colaboración con Cinesa. Esta empresa de distribución encargó a nuestro equipo un chat que duró tres cursos académicos. Fue una experiencia interesante ese diálogo semanal con los aficionados al cine desde el *website* www.cinesa.com.

A continuación, redactamos un serial sobre las *majors* de Hollywood, Paramount y Universal, que resumió el nacimiento y desarrollo de estos estudios durante el siglo XX, cuyos capítulos pueden leerse en la web de Cinesa.

Con motivo del 50 aniversario de esta empresa (1958-2008), acometimos otro encargo especializado: la redacción de un pequeño volumen educativo que tiene por objeto acercar a los jóvenes espectadores —alumnos adolescentes— al séptimo arte. Es un proyecto del Departamento de Marketing de Cinesa que constituye una innovación y ahora ve la luz como libro en la colección Film-Historia.

Sus autores son dos investigadores de nuestro centro —Juan Vaccaro y Tomás Valero—, cinéfilos y educadores, que han puesto su entusiasmo y sus conocimientos al servicio del futuro público. Asimismo, el libro es una clara muestra del I+D+i, de colaboración entre empresa y universidad.

En el primer capítulo, «Qué es el cine», los autores explican cómo se realiza una película, incluyen un glosario básico y ofrecen una síntesis histórica del séptimo arte. En el segundo, «Un día de estreno», se acomete una práctica educativa —cómo ver y analizar un filme—, concretada en cuatro ejemplos de películas famosas —con claves de trabajo para el profesorado y ejercicios prácticos para los alumnos—, y se añade una relación por materias de otros títulos recomendables. Al final se ofrece una amplia bibliografía que incluye libros, artículos de prensa y páginas de Internet.

NOS VAMOS AL CINE

Si este pequeño libro sirve como introducción al arte cinematográfico, como universitarios y académicos ya estaremos más que satisfechos.

J. M. CAPARRÓS LERA
Director del Centre d'Investigacions Film-Història
Universitat de Barcelona

QUÉ ES EL CINE

Cómo se hace una película

Hacer una película no es tarea fácil, pero sí lo es llegar a entender los engranajes del proceso de producción. Para emprender tal empresa, es necesario concebir y madurar la idea original, a cuyo fin se dirige la redacción de un argumento o una sinopsis lo suficientemente reveladores como para convencer al director y al productor —que, no lo olvidemos, a veces son la misma persona— de la viabilidad del proyecto. Debes saber que unas veces es el director y otras, el guionista, quien propone el argumento de la cinta. Por ahora, bastará con que conozcas la función que ejerce cada miembro del equipo de rodaje.

Para empezar, el productor es quien financia el proyecto, es decir, quien se ocupa de poner el dinero. Para que te hagas una idea del poder que éste puede llegar a alcanzar, en Hollywood la potestad del productor a menudo está reñida con la del director, porque el control de las finanzas influye en las decisiones que se adoptan durante el rodaje. De hecho, los grandes estudios hollywoodienses de cine —también llamados *majors*— controlan de principio a fin la gestación de la «pelí». Lo ilustraremos con un ejemplo: imagínate que pones tu casa a disposición del equipo de rodaje. No sólo eso, también te comprometes a poner dinero de tu bolsillo. Contratas al director y a los actores del reparto, además de todo el equipo técnico. Te aseguramos que no podrás resistirte a la tentación de imponer tu criterio, aunque el director y tú estéis en desacuerdo. Claro que el grado de implicación de la productora depende de la confianza que ésta deposita en el realizador.

Hay casos en los que, para evitar conflictos de competencias, el director produce su propia película. En Europa, a excepción de los grandes estudios como Cinecittà (Roma), las funciones que tienen productor y director están bien delimitadas. Es más, no es extraño que sean amigos. Un buen ejemplo es el del realizador Carlos Saura y el productor Elías Querejeta, pertenecientes a

la generación que se dio en llamar Nuevo Cine Español. Hay otras parejas famosas, pero ésta es la más recurrente en lo que se refiere a proximidad geográfica e histórica, o sea, porque nos tocan más de cerca en el espacio y en el tiempo. ¿Qué te parece? No está mal para empezar, ¿verdad?

Lo cierto es que es un verdadero embrollo, pero el hecho de que la película sea el resultado final de un trabajo en equipo no deja de resultar apasionante. Evidentemente, hay momentos para la anécdota, que por sí solos pasan a la posteridad. Si quieres conocer algunos de los más célebres, te recomendamos la lectura de *Este rodaje es la guerra*, de Juan Tejero. En fin, como suele decirse... ¡Continuará! (*To be continued...*).

¿Qué más nos hace falta? ¡Ah, sí! ¡Cómo olvidar algo tan importante! ¡El equipo humano! Como habrás podido adivinar, el productor o la productora, o, lo que es lo mismo, el empresario o la empresa, es el que se encarga de reunir a los profesionales: intérpretes y técnicos. En otras palabras, el director es quien propone a los actores y actrices, pero es el productor o la productora quien da el visto bueno. Hay veces en que el presupuesto inicial es algo ajustado y, para evitar que se dispare, el director opta por una solución intermedia: contratar a un actor de cierto renombre y reunir en torno suyo a un reparto de actores poco conocidos. De este modo, se obliga a abaratar costes, porque un reclamo publicitario como éste le permitirá ganarse la confianza del productor y, de paso, del público. En otras ocasiones, es el actor el que hace carrera gracias al director para el que trabaja. Es el caso de Woody Allen, que, aunque paga a sus actores el salario mínimo establecido por el propio sindicato de actores, es toda una institución en el mundo del cine, y trabajar con él constituye una de las máximas aspiraciones para muchos actores.

¿Y ahora qué? Supongamos que el guión ya está listo para ser revisado. Es entonces cuando se le da el «tratamiento fílmico». Hay que tener en cuenta que no hablamos de un libro, sino de una película. Por lo tanto, el guión, que no tiene por qué ser lineal, es decir, no tiene por qué estar basado en una progresión lógica de inicio, nudo y desenlace, debe adaptarse a la acción de la cinta. Para ello, se le añadirán otros detalles, de mayor o menor calado según la importancia de las sucesivas secuencias del filme. El resultado final es el guión técnico,¹ cuya elaboración, cómo no, es tarea del guionista. Ahora bien, y sin ánimo de sembrar dudas, hay rodajes en los que el guión se reinventa caprichosamente. Un buen ejemplo es *Casablanca* (1942), cuyo director, Michael Curtiz, decidió cambiar el

¹ El guión técnico es la puesta en escena del guión literario o guión inicial.

final a última hora. Pero no te apures, esto no es lo más habitual. Cada cosa en su lugar. Y llegamos al final de la primera etapa, también llamada fase de preproducción.

Qué decir del equipo técnico. Si lo analizas detalladamente, la frenética actividad desplegada durante un rodaje recuerda a un espectáculo de circo, que, como sabes, siempre va precedido de un sinfín de caravanas cargadas de material. Vayamos por partes. En primer lugar, convendría enumerar a todos sus miembros. A saber:

- **Productor ejecutivo.** Gestiona los fondos, el capital, el dinero. Entabla contacto con el director y contrata a los técnicos. Eso sí, como en cualquier otra circunstancia de la vida, sus decisiones están condicionadas por el entorno. Y como no podría ser de otra forma, su relación con el director debe estar presidida por la confianza y el respeto mutuos para que todo llegue a buen puerto.
- **Jefe de producción.** Digamos que es quien supervisa el presupuesto y las nóminas. Sus colaboradores más cercanos son el regidor y el ayudante de dirección. Poco a poco, pues, se va tejiendo una red profesional de geometría piramidal. Se trata, en definitiva, de una sólida organización que no podría sostenerse sin alguno de los eslabones que aquí presentamos.
- **Fotografía.** ¡Uy! Esto empieza a tener enjundia. Te diremos por qué. La fotografía es uno de los campos más amplios, porque engloba todos aquellos medios y recursos relacionados con la imagen. Si te parece, pasaremos revista a sus principales protagonistas:
 - Director del equipo de iluminación u operador jefe. Es el jefe del equipo, uno de los máximos responsables.
 - Segundo operador. Es quien lleva la cámara y encuadra la imagen de acuerdo con lo que dictan el operador jefe y el director. Al segundo operador se le suele representar delimitando una imagen con ambas manos. Es un icono de sobras conocido.
 - Foquista. Como la palabra indica, se cuida del estado y el uso de los focos. No hace falta que te recuerde que la iluminación es fundamental para el juego de contrastes entre luces y sombras. Sin el foquista, esos sutiles matices no existirían.
 - Ayudante de cámara. Ayudante de cámara, foquista y segundo operador mantienen una estrecha relación profesional. Hay veces en que el ayudante de cámara también se ocupa de los focos, por lo que, sin ellos, tanto el control de la iluminación como el encuadre y, por lo tanto, la toma de un pla-