

PRESENTACION PROYECTO TVE.

CLASE DE CINE

10.00
ENTRADA 38
SALIDA
9-17-87

OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

1. Clase de cine quiere acercar al público en general a la comprensión del lenguaje cinematográfico, para que pueda disfrutar, aprender y sobre todo participar de una manera activa como es-pectadores de una película, indicándoles en qué es lo que hay que fijarse al ver una película.

A. CONTENIDO

- Narrativa/ historia/ argumento: ¿qué pasa? ¿a quién? ¿dónde? ¿cuándo?
- Personajes.
- Cosas: objetos, trajes, localizaciones, ¿tienen algún signi- ficado especial?.

B. COMPOSICION

- Punto del ángulo: picado, contrapicado, etc.
- Distancia del plano: plano corto, medio, americano, etc.
- Distorsión: grano angular, telefoto, etc.
- Profundidad de campo: foco medio, entero, etc.
- Encuadre: ¿es el encuadre un espacio limitado? (implica que fuera de la pantalla no existe espacio) ¿o sí? ¿sientes la presencia de una acción fuera de la pantalla?.
- ¿Qué hay en medio del encuadre? ¿qué hay en los bordes?.
- Iluminación: ¿Qué es lo que está oscuro? ¿y lo que está iluminado? ¿el contraste es alto o bajo? ¿de dónde proviene la luz?.
- Colos: realístico ¿tienen los colores algún significado espe- cial?.

C. MOVIMIENTO

- No hay movimiento, congelación de imagen o imagen estática.
- Los personajes se mueven en el encuadre o fuera y dentro de él.
- Movimiento de lentes: cambio de foco zoom etc.
- Movimiento de cámara: panorámica, travelling, grúa, etc.

D. MONTAJE

- Tomas cortas ó largas?.
- ¿Cómo se compara un plano con otro? ¿cómo se combinan para crear un significado?.

E. SONIDO. Diálogos, efectos sonoros/ ruidos, música.

- ¿Se sabe de dónde proviene el sonido o no?.
- ¿Cómo se relacionan entre ellos y con la imagen?.

F. TIEMPO

- Flashbacks y flashforwards.
- Tiempo imaginario del argumento: ¿años? ¿días?.
- ¿Cámara rápida ó lenta? ¿el tiempo se alarga o resúme?.

G. ELEMENTOS NARRATIVOS. Como está el argumento contado.

- Punto de vista: un narrador, un personaje.
- ¿Hay prólogos? ¿epílogos?.

POSIBLES PELICULAS RELACIONADAS CON ESTE APARTADO.

- ANNIE HALL (1.977)..... WOODY ALLEN.
- YOUNG MISTER LINCOLN (1.939)..... JOHN FORD.
- STAGECOACH (1.939)..... JOHN FORD.
- EL ACORAZADO POTEMKIN (1.925)..... SERGEI EISENSTEIN.
- IT HAPPENED ONE NIGHT (1.934)..... FRANK CAPRA.
- IT'S A WONDERFUL LIFE (1.946)..... FRANK CAPRA.
- WEEKEND (1.969)..... JEAN-LUC GODARD.
- THE BIG HEAT (1.935)..... FRITZ LANG.
- KLUTE (1.971)..... ALAN PAKULA.
- 8 1/2 (1.963)..... FEDERICO FELLINI.
- THE BIRDS (1.963)..... ALFRED HITCHCOCK.
- BELLE DE JOUR (1.966)..... LUIS BUÑUEL.

2. Este segundo punto dará posibilidades al espectador de analizar las relaciones existentes entre cine y literatura, enfocándolo en la adaptación y traducción del director o guionista de las novelas, historias cortas u obras en su película.

A. Desarrollar el entendimiento de los problemas y posibilidades de la adaptación cinematográfica.

B. Examinar las relaciones prácticas y teóricas entre cine y los diferentes medios de la literatura.

C. Categorizar y caracterizar como cada forma de arte, usa sus propiedades: caracterización, punto de vista, narración, localización, estado emocional, estructura de la historia, etc. Así como la traducción de un medio a otro haciendo énfasis en las peculiaridades de ese medio, por ejemplo (música, montaje, composición, forma de plano....).

D. Explorar las diferencias y similitudes del arte y de la cultura popular. (Ejemplo, ROMEO Y JULIETA se convierte en WEST SIDE STORY).

E. Analizar las ventajas y desventajas del cine contra la literatura.

POSIBLES PELICULAS RELACIONADAS CON ESTE APARTADO.

-- HAMLET. (1.964). Grigori Kozintsev.

HAMLET William Shakespeare.

- THE HUSTLER (1.961). Robert Rossen.
THE HUSTLER Walter Tevis.
- TRONO SANGRIENTO. (1.957). Akira Kurosawa.
MACBETH Willian Shakespeare.
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU. (1.938)
YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU. Kaufman.
- A DOLL'S HAUSE. (1.973). Joseph Losey.
A DOLL'S HOUSE. Henrik Ibsen.
- LA COLMENA. (1.982) Mario Camus.
LA COLMENA. Camilo José Cela.
- TIEMPO DE SILENCIO.
TIEMPO DE SILENCIO Luis Martin Santos.
- THE TRIAL (1.962). Orson Wells.
THE TRIAL Franz Kafka.
- A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN (1.978). Joseph Strick.
A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN. James Joice.
- EL EVANGELIO SEGUN SAN MATEO (1.964) Pier Paolo Pasolini.
EL EVANGELIO SEGUN SAN MATEO. Nuevo Testamento.
- SUDDENLY LAST SUMMER (1.959). Joseph L.Mankiewicz
SUDDENLY LAST SUMMER. Tennessee Williams.
- BLOW-UP (1.966) Michelangelo Antonioni.
LAS BABAS DEL DIABLO. Julio Cortázar.

- THE GRADUATE (1.966). Mike Nichols.
THE GRADUATE. Lorraine Hansberry.

- WEST SIDE STORY (1.961). Robert Wise y Jerome Robbins.
ROMEO Y JULIETA. William Shakespeare.

- APOCALIPSE NOW. (1.979). Francis Ford Coppola.
HEART OF DARKNESS. Joseph Conrad.

3. Este tercer punto hará un análisis sociohistórico y estilístico del cine americano.

Presentará sus caminos en términos de técnica de cine y géneros (comedia, western, guerra, musical, ciencia ficción, etc.) y a la contribución de sus grandes maestros. Un punto importante será cómo el cine ha reflejado y tratado la historia y los acontecimientos de América.

Debo especificar que el tratamiento de las películas no está determinado o restringido a uno solo de los departamentos que forman la estructura del programa, la mayoría de las películas pueden y deben ser analizadas desde todos los puntos o departamentos que he descrito. Por ejemplo, APOCALYSE NOW está claramente implicada en el 1º, 2º y 3º punto. Como cine y lenguaje, como cine y literatura y como cine e historia americana.

POSIBLES PELICULAS RELACIONADAS CON ESTE APARTADO.

- EASY RIDER (1.969). Peter Fonda-Dennis Hopper.- Los 60's la Nueva Generación.
- BIRTH OF A NATION (1.915) D.W.Griffith.
- ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT.(1.930) Lewis Milestone } Cine de guerra como género.
- MR.SMITJ GOES TO WASHINGTON.(1.939) Frank Capra.- Capra-Corn.- Populismo.
- THE GRAPES OF WRATH (1940). Ford.- La Familia en U.S.A.
- LADY FROM SHANGAI. (1948). Welles.- Welles y América.
- THE BIC SLEEP (1946). Howard Hawks.- Cine negro.
- ON THE WATERFRONT. (1954). Elia Kazan.- Urbanismo y ciudad en U.S.A.
- REBEL WITHOUT A CAUSE (1955). Nicholas Ray.- El Sueño Americano.
- THE BIRDS (1963). Hitchcock.- El cine de miedo y la América Religiosa.
- THE WILD BUNCH (1968). Sam Peckinpah.- Violencia en la vida Americana.

- NASVILLE (1975). Robert Altman.- Política Americana y las comunicaciones..
 - THE CANDIDATE. (1972) Michel Ritchie.: Política Americana y las comunicaciones.
 - DR. STRANGELOVE (1963). Kubrick.-)
 - 2001: A SPACE ODYSSEY. (1968))
- } La Tecnología se vuelve loca.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.

Se hará una presentación de la película durante unos cinco minutos para situarla en su contexto histórico e indicar a los espectadores las partes más interesantes en los aspectos de dirección y cinematografía. Se dirán en líneas generales la trayectoria ó modo de pensar del director.

Continuará con la proyección de la película, siempre en versión original. Al finalizar ésta, se presentarán a los invitados para analizar la película. Este es un punto bastante flexible. Según la película convendrá llevar un cierto número de invitados entre uno y tres, ó ninguno. Si es este el caso, he cogido como ejemplo LOS PAJAROS DE HITCHCOCK para dar una idea más o menos de lo que debe ser un análisis. En el caso que haya invitados, como es lógico, hablarán del punto que más les interese. Dependiendo del invitado que sea, se le permitirá un tiempo específico que oscilará entre los cinco y diez minutos. El análisis de la película no puede ser más largo de veinte minutos en total. Se haría tremendamente aburrido y creo que el público apagaría la televisión al finalizar la película.

LOS PAJAROS. LA AMERICA RELIGIOSA

Presentación Programa. Música y Acción.

Presentador.

Buenas noches..... Hoy veremos los Pájaros dirigida por Alfred Hitchcock en 1.963.

Hitchcock comenzó su carrera como director en Inglaterra; cuando fue a los Estados Unidos en 1.939 era ya un respetadísimo director. Se le conoció como el maestro del suspense, combinando en muchas ocasiones el miedo y la comedia. Estos dos elementos y su audacia montando lo que él llamaba "El cine puro" algo que los críticos de le Cahiers du cinéma supieron apreciar, hacer pasar miedo al público y a la misma vez, hacerles reír.

Hijo de padres estrictísimos, con fuertes creencias católicas. Le educaron en los Jesuitas, lo que hizo que fuera ya hasta el día de su muerte un fervoroso católico. Los críticos franceses aseguran que el catolicismo es un elemento esencial en su arte.

¿Tenían razón los franceses? yo creo que sí, la película que hoy vamos a ver, LOS PAJAROS, es sin duda un llamamiento que nos hace para advertirnos que no todo es el hombre, hay algo más.

Esta película entre otros muchos temas evidentes, hace un llamamiento especial en la clase media Americana. Los Estados Unidos acababan de pasar un periodo de conservadurismo y han comenzado ya los locos 60. Parece ser que Hitchcock les quiere advertir de posibles peligros. Pero lo hace continuamente entre líneas. No lo dirá casi nunca directamente.

Tienen que dejar correr su imaginación y prestar especial atención a los símbolos, connotaciones y en la estructura del montaje. Por ejemplo, en el primer plano de la película, nos enseña la típica calle de una gran ciudad Americana y una mujer rubia,

guapa, etc. vestida en negro "el color de la muerte". Ella mira hacia arriba, en un plano general vemos el cielo lleno de pájaros. Fíjense que ya, desde el primer momento, se ha establecido una relación entre una mujer, el cielo y pájaros.

Estos tres elementos que al principio están separados, sobre todo por la composición fotográfica, (el cielo está metido entre líneas creadas por las paredes de los rascacielos, que dan una sensación de claustrofobia tremenda) al final van a estar juntos, en plena armonía.

Antes de ver la película, fíjense bien en Melanie Daniels y su posible relación con Satán. Hay un momento en que uno de los personajes la dice que es diabólica, después de haberla preguntado ¿Quién eres tú? ¿de dónde vienes?. También es muy importante la asociación de pájaros con ángeles, ya saben ustedes que hay ángeles buenos y malos.

Bien, sin más advertencias, intenten ver todo simbolismo posible con relación a este tema, fíjense cómo está montado y rodado el ataque a la ciudad, también como Hitchcock separa a la madre de Mitch, el protagonista, con Melanie, solamente con la posición de la cámara. En fin, adelante con los Pájaros.

Proyección película.

EXPLICACIÓN PELICULA.

Puntos a discutir

- Escena en la tienda de animales.

- Melanie Daniels pretende ser una empleada de la tienda.

- Libera un pájaro provocando gritos de otros clientes.

Aquí en términos muy simples tenemos la historia del Apocalipsis. El pájaro liberado por Melanie, representa el demonio saliendo del infierno, Hitchcock acentúa esto con el pájaro volando y las manos de Melanie abajo de la pantalla. Las personas en la tienda gritan igual que lo harán cuando la bestia llegue.

Cristo pondrá al demonio en el infierno para siempre y reinará la justicia. Mitch Brenner es abogado, representa justicia.

Seguidamente desbarata la actuación de Melanie "te pondré de nuevo en tu jaula dorada, Melanie Daniels", ella responde "¿cómo sabes quién soy?".

El sitio donde ocurre la tragedia se llama Bodega Bay, nombre parecido fonéticamente a Babilonia, de donde proviene la bestia. Que por cierto llega por mar, igual que Melanie, que lo hace en barca.

Una de las mejores partes de la película es el ataque de los pájaros a la ciudad.

Hay dos puntos en la película que preparan este ataque.

El enfrentamiento de Melanie con la señora Brenner, que en un principio ^{no} la tiene simpatía, por saber que los periódicos la habían fotografiado desnuda. Melanie se excusa argumentando que la empujaron a la poza, según la Biblia a Lucifer también le echaron del cielo y cayó desnudo al infierno.

Desde el primer momento que se conocen las dos señoras, las vemos en la pantalla de dos formas totalmente diferentes. La señora Brenner desde abajo y a Melanie desde arriba, pero poco a poco la perspectiva de los planos va cambiando hasta llegar al con

trario. El poder que Melanie ha conseguido tener sobre la señora Brenner es evidente, en la mayoría de los casos la vemos siempre desde el punto de vista de Melanie, como si la estuviese dirigiendo, por ejemplo, en la escena que los pájaros entran por la chimenea.

En el colegio, su ejército de cuervos negros, se posa tras ella esperando sus órdenes. Hitchcock la retrata en diferentes planos, nos está enseñando las siete cabezas de la bestia. Durante el ataque que se queda atrapada en la cabina telefónica, las palabras de Mitch se convierten en realidad. "Te pondré de nuevo en tu jaula dorada". Ahora desde el cielo, mirando en la posición contraria que tuvimos en el primer plano, vemos el pueblo, corte a la cara de Melanie en un plano subjetivo, dirigiendo como un general el ataque de su ejército. Corte al pueblo desde arriba ardiendo, (piedras ardiendo como el infierno).

El público se preguntará por qué los pájaros la atacan. Según el Apocalipsis, las personas adorarán al demonio hasta que Cristo llegue a vencerle. La señora en el restaurante la acusa de ser culpable de todo lo que está ocurriendo "¿quién eres tú?". La acusa incluso de ser diabólica. Melanie la calla de una bofetada.

Como dije al principio, los pájaros pueden ser ángeles buenos y malos, cuando la atacan en el cuarto de arriba, donde casi la matan, hay un agujero en el techo. AP-19v. 11-12 "Y ví cómo se abrió el cielo". Un rayo de luz entra por el techo, la presencia de Dios visualmente ha sido creada; los pájaros la matarán pero la tercera bestia tendrá que llegar. Melanie abre los ojos, la puerta de la casa se abre lentamente, en un plano general, muy parecido al último de APOCALYPSE NOW. Hay un ejército esperando en silencio, su nueva orden.

Y el cielo se junta con la tierra. ¿Quién eres tú? serán las palabras en la siguiente ciudad. Desde que llegaste todo empezó. "Es el final del mundo". El borracho tenía razón, y Hit chcock nos lo advierte, estamos comenzando una era peligrosa, cuidado, América.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:

- NOMBRE..... IÑIGO.
- APELLIDOS..... VALLEJO-NAGERA ZOBEL.
- FECHA NACIMIENTO.. 13 de MAYO de 1.960.
- E. CIVIL..... SOLTERO.
- DOMICILIADO EN.... MADRID (28036)
- CALLE DE..... SANTIAGO BERNABEU nº 5.
- TELEFONO..... 261-76-31 y 261-74-28

DATOS PROFESIONALES:

- Licenciado de la Universidad de Ithaca N.Y. (U.S.A.)
Años 1.980-1.984 en la Facultad de Comunicaciones Cine.

TRABAJOS REALIZADOS EN CINE, TELEVISION Y TEATRO:

- Director de dos cortometrajes proyectos Universidad.
- Segundo Ayudante en las siguientes películas:
 - La Momia Nacional. Productor: JOSE FRADE.
 - Juana la Loca de vez en cuando. Productor: JOSE FRADE.
 - Bad Medicine. Productora 20TH. CENTURY FOX.
 - Casanova, Serie de televisión. Productora: la ABC.
 - La Serpiente de mar. Productor: JOSE FRADE.
- Primer Ayudante:
 - Ocho anuncios TV. Americana.
 - Cuatro anuncios TVE.
 - Medea era un buen chico (teatro). MIGUEL PICAZO.
 - Sueño de una noche de verano. (I.C. Nueva York Teater).
- Productor:
 - Un anuncio Banco Hispano Americano. Los Bonos del Año 1986.

=====