

PELÍCULAS ELEGIDAS EN LA ESCUELA DE ARTE ALGECIRAS

Equipo compuesto por profesores de fotografía, filosofía, diseño gráfico, medios audiovisuales, historia del arte, diseño de interiores, FOL, dibujo artístico y recubrimientos cerámicos.

¿Por qué han elegido estas películas los profesores participantes en el Programa Educativo AulaDcine desarrollado en nuestro centro?

“Deseando Amar”. Director: Wong Kar Wai. Año: 2000.

A nivel visual, creo que es una película idónea para los estudiantes de cualquier enseñanza de nuestro centro. Tan solo hay que darle al “pause” en distintos tiempos del largometraje, para comprobar que cualquiera de sus fotogramas podría ser una fotografía fija, perfectamente compuesta y técnicamente resuelta. Los escenarios, la luz y los personajes, se complementan en perfecta sintonía. Pero también debo resaltar que es una historia de amor tratada con una delicadeza pasmosa: sin sexo, sin besos, con un respeto entre personajes y hacia el espectador, propio de la cultura oriental en la que se sitúa. Y en el que la infidelidad o las mentiras, aún hoy siguen siendo temas tabú, por la propia presencia de unas costumbres muy asentadas.

“2046”. Director: Wong Kar Wai. Año: 2004.

Se puede considerar una continuación de la película anterior. Un argumento complejo como los sentimientos humanos.

“Dogville”. Director: Lars von Trier. Año: 2003.

Otro director fundamental, muchas veces estridente, perenne cuestionador de lo bueno o lo malo, lo correcto e incorrecto, la verdad o la mentira, etc. Dogville es una obra de teatro hecha película, sin escenario, ni decorado. Tan solo unas marcas en el suelo, que delimitan los espacios del pueblo en que ocurre la historia y que obligan a los actores a actuar constantemente, aunque las cámaras no se centren en ellos. Agotadora, por su argumento, obliga al espectador a completar decorados y espacios con la imaginación y sin darse cuenta.

“Corre, Lola, corre”. Director: Tom Tikwer. Año: 1998.

En la película se cuenta la misma historia tres veces pero con diferentes finales. Es interesante esta película para tratar el tema de la narración y el ritmo, y cómo un pequeño detalle puede afectar al desarrollo de los acontecimientos.

“Blancanieves”. Director: Pablo Berger. Año: 2012.

Es una película muda en blanco y negro, de una gran belleza estética. Le da un giro trágico a la popular historia de Blancanieves acercándola a acontecimientos que pudieran ser reales.

“Las Horas”. Director: Stephen Daldry. Año: 2002.

La uso como ejemplo de montaje alterno. Varias historias se cuentan de manera entrelazada y hacen evolucionar la acción. El montaje es estéticamente muy interesante pues juega mucho con Graphical Matches para que visualmente el transcurrir de la historia nos cautive y se creen puentes temporales de transición entre unas historias y otras, las que suceden en décadas diferentes. Vemos conflictos generacionales, retos que tienen que asumir personajes con una mentalidad precoz para su época. Asimismo, el guion me parece complejo pero excelentemente contado y desarrollado. Tratan el tema de la homosexualidad desde un punto de vista natural y cotidiano, las relaciones estrechas entre amigos que cruzan líneas y mezclan sentimientos de cariño con atracción y sexualidad. También trata el tema de la enfermedad de transmisión sexual y la pérdida de calidad de vida del paciente y cómo un enfermo terminal decide afrontar este conflicto interno. Es una película muy rica tanto técnicamente como conceptualmente, con un reparto excepcional.

“Stalker”. Director: Andréi Tarkovski. Año: 1979.

Película de una gran riqueza y belleza audiovisual, cuyo argumento plantea el poder de la fe, y si debe o no preservarse. ¿Qué diferencia al que cree en algo del que no cree en nada?

“Mon Oncle”. Director: Jaques Tati. Año: 1958.

Una película que nos hace reflexionar sobre el avance de la tecnología, la funcionalidad, las necesidades del ser humano básicas y las creadas a lo largo de las diferentes épocas, estas necesidades inventadas ¿a dónde llevan al ser humano?, la ruptura entre la tradición y lo nuevo, etc.

“Your Name”. T:O: «Kimi no na wa». Director: Makoto Shinkai. B.S.O.: grupo de rock ‘Radwimps’. Género: animación. Año: 2016.

Avalada por muchos premios, es el film de animación 2D más visto en China y Japón, desbancando al mítico ‘El viaje de Chihiro’ (2001) de Miyazaki. Además de ser visualmente bella, respeta la tradición anime pero introduce un sesgo moderno y fresco con un montaje corto, una estética casi de videoclip, encuadres dinámicos que se combinan con enfoques y desenfoces de gran fuerza expresiva. Creo que puede resultar interesante desde el punto de vista técnico por estas razones y por un guion que se inicia con varias tramas y subtramas (al principio parecen erráticas) pero que se resuelven, a mi entender, de manera magistral.

Por otro lado, el género anime tiene una fuerte presencia entre el consumidor audiovisual joven, por lo que pienso que puede ser bien acogida por la mayoría de nuestro alumnado.

“Sed de Mal”. T:O: «Touch of Evil» Director: Orson Welles B.S.O: Mancini. Género: cine negro. Año: 1958.

Se trata de un clásico imperecedero, envejece muy dignamente, y es un referente para los estudiantes de cine por su montaje (p.j: la famosa escena de apertura -no toda ella plano secuencia-, con una única grúa y decena de extras alrededor de dos protagonistas como una coreografía; las profundidades de campo; claroscuros con guiños al expresionismo alemán, según palabras del propio Welles y Metty, su director artístico; contrapicados y planos inclinados imposibles y dramáticos).

Hay escenas con un gran número de actores que deambulan como bailarines y, sin embargo, no se confunden ni se mezclan visualmente. La música tensa de Mancini te acaba llevando a un extremo emocional muy contenido (al menos, a mí me pasa).

La propongo por su interés técnico. Porque la mayor parte de nuestro alumnado no conoce el cine clásico, Y, además, porque sencillamente es bonita: habla de hombres incorruptibles. Hombres que son perdedores como seres individuales, pero un muro de contención para el cinismo en el que puede caer la justicia y la política.

“El cuaderno de barro: Miquel Barceló y el pueblo Dogón”. Año: 2011.

El artista Barceló, que reside amplias temporadas en África, ha aprendido a pintar entre termitas y escorpiones, adaptándose a las condiciones de un entorno salvaje. Este documental se adentra en el taller africano de Barceló y filma la performance “Pasodoble”, un proyecto artístico efímero y experimental del artista junto al bailarín y coreógrafo Josef Nadj. Está cerca del arte contemporáneo, con una fuerte dimensión teatral. Miquel Barceló y Josef Nadj surgen de una superficie bicolor de barro tierno para pelearse con ella, golpearla, darle forma y deformarla y, bailar con ella.

“El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”. Director: Peter Greenaway. Año: 1989.

Me llamó mucho la atención la escenografía, muy teatral. Su fotografía también se inspira en este arte. Los movimientos de cámara y planos son escasos, es como si estuviéramos viendo una obra teatral llevada al cine. El vestuario es muy original y adaptado para cada uno de los “actos” de la película, así como para los espacios. Los personajes cambian de color de traje según la habitación a la que entran. Es una película extraña y original, al principio te choca porque narración es diferente, pero rápidamente aprendes a leerla. Para aquellos que quieran analizar la escenografía e iluminación es una película bastante interesante. El argumento es duro y no dejará indiferentes a vuestros alumnos/as. No obstante, la recomiendo para los de ciclo, no sé si será un poco violenta para los de bachillerato.

Los tres documentales hechos por Gary Hustwit: “Helvética” (2007), “Objetified” (2009) y “Urbanized” (2011). Son documentales que abordan el tema del diseño en nuestras vidas. Las elijo por la temática, muy interesante para los alumnos de bachillerato en general y para los ciclos de diseño de interiores (Objetified y Urbanized) y de gráfica publicitaria (Helvética y Urbanized).

Filmaffinity hace los siguientes resúmenes:

Objetified: de los cepillos de dientes a los gadgets más sofisticados, el diseño industrial está omnipresente en la vida cotidiana. Allí apunta 'Objectified', un documental que examina los objetos y el proceso creativo de quienes los hacen.

Helvética: documental sobre el diseño gráfico, la tipografía y en general sobre la cultura visual. La película se centra en la popular fuente tipográfica helvética, que en el año 2007 hizo su 50º aniversario, e incluye entrevistas con los mejores nombres del mundo del diseño como Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville Brody, Stefan Sagmeister, Michael Bierut, David Carson, Paula Scher, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones, Experimental Jetset, Michael C. Place, Norm, Alfred Hoffmann, Mike Parker, Bruno Steinert, Otmar Hofer, Leslie Savan, Rick Poynor, y Lars Müller

Urbanized: ¿Quién tiene permiso para dar forma a nuestras ciudades? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede el diseño de nuestra ciudad afectar nuestra vida? A través de la exploración de diversos proyectos urbanos en decenas de ciudades alrededor del mundo, Urbanizado enmarca el debate en el futuro de las ciudades. Este filme se centra en el diseño de numerosas ciudades y nos muestra algunos de los arquitectos mundialmente más reconocidos, entre ellos Sir Norman Foster, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Oscar Niemeyer, Amanda Burden y Enrique Peñalosa. El director, Gary Hustwit, regresa con el último documental de su trilogía sobre el diseño.

“Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a...”
Director: Woody Allen. Año: 1972.

Película integrada por siete episodios, en los cuales se analizan diversos aspectos relacionándolos con el sexo, como el bestialismo, el fetichismo o la religión. Como suele suceder en estos casos, el valor de cada segmento es desigual, aunque el conjunto sea francamente divertido.

“Match point”. Director: Woody Allen. Año: 2005.

Esta película es la primera que dirige fuera de EE.UU., Su pericia detrás de la cámara te lleva a creer que conoce Londres como la palma de su mano. Lo primero que salta a la vista de MATCH POINT es que es bastante alejada del tipo de cine que suele hacer su autor. Es un drama puro y duro, con escasas concesiones al humor. Al margen de su género, esta película contiene varios elementos que inducen a pensar en un cambio en la dirección artística.: las escenas más planificadas, los encuadres son más cuidadosos, se permite usar la cámara lenta y, casi tan o más sorprendente que todo eso, las escenas de amor son pasionales y no caricaturescas.

La historia gira en torno a una élite cultural y social, donde los diletantes aristócratas londinenses reemplazan a los acomodados burgueses neoyorquinos. Toca temas como la conciencia la ambición sin límites y sin escrúpulos y el engaño, pero es ante todo una indagación en ese azar que condiciona las relaciones humanas. En un momento de la película en la que un personaje regala un disco de ópera se dice que la vida es una

tragedia. Una ópera sin tragedia es tan inconcebible como un crimen sin castigo, ¿o tal vez no?

Las propongo porque a los alumnos de bachillerato les entra en selectividad la comedia de Woody Allen.

Las dos me parecen interesantes tanto técnicamente como por el tema.

“Manufactured landscapes”. Directora: Jennifer Baichwal. Año: 2006.

Propongo este documental, para cualquier alumno/a, por su valor artístico y su reflexión sobre el capitalismo, la industria y la repercusión sobre el Medio Ambiente.

SINOPSIS

"Paisajes transformados" es un documental sobre el trabajo del internacionalmente reconocido artista Edward Burtynsky. La película le sigue en su viaje por China mientras fotografía la evidencia y los efectos de la masiva revolución industrial del país. La presa más grande del mundo, las fábricas kilométricas y la sobrecogedora renovación urbana de Shanghai son algunos de los temas que captura la lente de su cámara en este documental que nos hace meditar sobre nuestro impacto en el planeta.

“Moonrise Kingdom” (Año: 2012) y **“El gran hotel Budapest”** (Año: 2014). Director: Wes Anderson.

Estas películas así como casi todas las de su filmografía son muy buenas para explicar, paletas de color y composición.

“El último tango en París” es una película franco-italiana de 1972 dirigida por Bernardo Bertolucci. Está protagonizada por Marlon Brando, Maria Schneider y Jean-Pierre Léaud.

Muy apropiada para ver los primeros encuadres en fotografía, el efecto de zoom y el travelling.

“Eadweard”. Director: Kyle Rideout. Año 2015.

La segunda mitad del siglo 19, Eadweard Muybridge, el padre de las imágenes en movimiento, se embarca en un proyecto obsesivo para grabar en la película "el movimiento de la vida" en toda su abundancia. Su misión épica es sólo eclipsado por la profundidad de su celo por encima de su hermoso, joven esposa flora. A medida que avanza el proyecto, su paranoia sobre su fidelidad lo consume, hasta que surgen preguntas sobre la paternidad de su hijo, lo que le hace entrar en erupción. En la segunda mitad del siglo 19, Eadweard Muybridge, el padre de las imágenes en movimiento.

“The Architect”. Director: Matt Tauber. Año: 2006.

La trama tiene como protagonistas a Leo (Anthony Lapaglia), un prominente arquitecto, que en su juventud diseñó un complejo habitacional de bajo presupuesto. En la actualidad el complejo habitacional es un lugar deteriorado, y el lugar perfecto para el desarrollo de la delincuencia. El otro protagonista es Tonya (Viola Davis) una mujer que vive en el complejo habitacional y lidera una campaña para que este sea derrumbado. Tonya busca a Leo para que apoye la solicitud de derribar el complejo, pero Leo no ve razón para que su obra sea destruida. Al mismo tiempo la familia de Leo, casado con Julia (Isabella Rossellini) se está cayendo a pedazos como el complejo que diseñó hace veinte años. Tonya por su parte lucha sola en la búsqueda de que su petición sea aceptada; perdió un hijo, y sus otras dos hijas no parecen estar identificadas con ella.

“El Alfarero” (The Potter). Es un corto de animación de John Burton.

Es un vídeo precioso, que nos muestra la alegoría de la educación, lo que podemos llegar a hacer si no nos rendimos y somos constantes y perseverantes. Las cosas a veces no parecen fáciles, pero podemos lograrlas. Aparece también el aprendizaje por imitación (el niño ve algo y quiere repetirlo), muy importante en nuestro entorno. Siempre se dice que lo que los niños ven, lo repiten, que son como esponjas, y esto es totalmente cierto. Por eso los padres y los maestros somos un referente a seguir, y debemos cuidar las acciones que realizamos delante de ellos.

“Art & Copy”

Dirigida por Doug Pray, este documental de 2009 abarca la industria de la publicidad en los Estados Unidos y algunas de las campañas más reconocidas de las últimas décadas tales como la de ‘I Love NY’, ‘Just do It’ y ‘Got Milk?; sin duda un filme que no se pueden perder si están siguiendo una carrera en publicidad o si desean conocer la historia detrás de estas famosas campañas y las mentes que las concibieron.

“Psicosis”

Fecha de estreno: 2 de abril de 1961 (1h 49min).

Dirigida por Alfred Hitchcock.

Reparto: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin.

Géneros: Suspense, Terror.

País: EE.UU.

Porque a pesar de ser una película de bajos coste, gracias a su puesta en escena, iluminación, narración y montaje, terminó por convertirse en uno de los títulos más influyentes del cine posterior.

“Amelie”

Fecha de estreno: 19 de octubre de 2001 (2h 00min).

Dirigida por Jean-Pierre Jeunet.

Reparto: Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis lacono.

Género: Comedia.

País: Francia.

Por su trabajo de fotografía y producción y por su gran colorido, una especie de extrapolación de la mente de la protagonista.