
Cortometrajes

A VIOLETA
María Salgado
1998

RULETA
Roberto Santiago
1999

5 MINUTOS
Celia Cíprés
1998

Femenino Plural

UN 8 DE MARZO DE CINE

Afortunadamente va quedando muy lejos ese testimonio de una lúcida abuela que, recordando sus años mozos en la década de los veinte, decía: *a ese cine yo no fui; no nos dejaban las madres ir por la noche a ningún sitio. Por ser mujeres, claro.* No obstante todavía es necesario un espacio para conocer y debatir el papel de las mujeres en la industria del cine, por ello dedicamos esta sesión de UN DÍA DE CINE, a subrayar la presencia de las mujeres en el séptimo arte: como directoras, guionistas, intérpretes, productoras... y también como trama argumental.

Así veremos **A Violeta** (1998) de María Salgado; **Ruleta** (1999) de Roberto Santiago y **5 minutos** (1998) de Celia Ciprés, trabajos todos con diversos premios en su palmarés.

Del estudio de las películas españolas producidas en 1999, según el informe de la Academia del Cine y de las Artes Audiovisuales, se concluye que los veinteañeros son los protagonistas de gran parte de las historias que se cuentan; es un cine hecho por jóvenes y, mayoritariamente, para jóvenes; pero también es un cine hecho por hombres contando historias protagonizadas por ellos en un 64.8% de los casos, frente a un 35% de mujeres protagonistas (en 1995 fueron un 62% de personajes masculinos y un 38% femeninos). Además cuando las mujeres son personajes principales tienen como ocupación más habitual la de ama de casa, monja o prostituta en un abanico de 110 profesiones.

Sin duda son estos unos datos que nos obligan a pensar que todavía miramos con prejuicios heredados.

A VIOLETA

María Salgado
1998

María Salgado (Jaca, 1970), licenciada en Ciencias de la Información (Imagen) por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde 1993 trabaja en Telemadrid donde realiza actualmente el espacio infantil Cyberclub.

En cine ha trabajado como script y ayudante de dirección en varios cortometrajes. **A Violeta** es su primer corto como directora.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España. 1998. 35 mm. Color. Duración: 19 minutos

Dirección: María Salgado

Guión: María Salgado y Susana Monje

Producción: Maite Lizundía para Productora Mª Salgado

Fotografía: Santiago Racaj

Música: Francisco Musolen y Luis Elices

Sonido: Eduardo Martín

Montaje: Renato San Juan. **Montaje sonido:** Pelayo Gutiérrez.

Reparto: *Teresa:* Susana Monje, *Raúl:* Antonio Naharro, *Luisa:* Teresa Arbolí, *Javier:* Eduardo Yagüe, *María:* Carlota Parras, *Teresa niña:* Lucía Muzo, *Madre de Teresa:* Rosa Morales.

Sinopsis: Teresa va a ser madre y ha sido hija y ha vivido la falta de amor de una madre ausente. En este momento crucial huye, de su vida y de Raúl, su pareja. El embarazo le enfrenta a su capacidad de amar. Casualmente recupera una relación del pasado, pero será en soledad donde descubra verdaderamente lo que siente.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

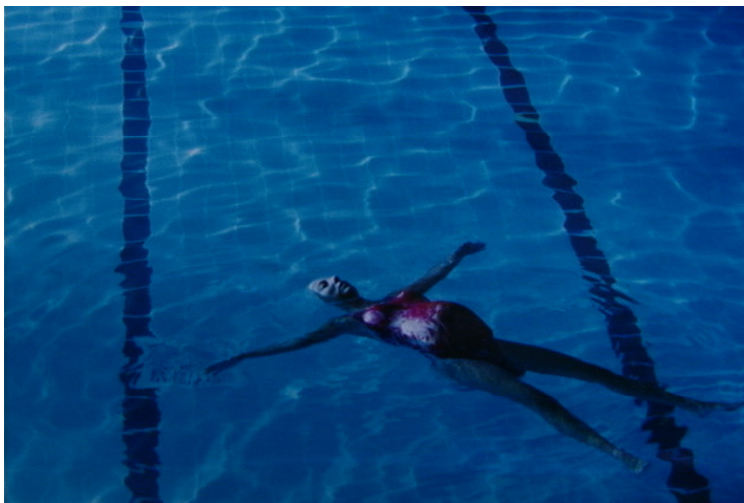
Observa...

◈ La estructura simétrica del filme con una introducción (flash-back de su infancia) y un final en flash-forward de lo que Teresa desea sea la infancia de su hija. En medio y en tiempo presente se nos narra el embarazo.

◈ Como por medio de la composición de los encuadres se acentúan los sentimientos de los personajes.

◈ El valor simbólico del color azul (confianza, fidelidad, contemplación, soledad) en el agua y en el cuadro que pinta Raul, y de la piscina (como un gran útero) donde Teresa se relaciona, se relaja y piensa.

◈ La presencia constante de la voz en off y su gran importancia narrativa.

La piscina como gran útero, no olvides que el feto se desarrolla en el líquido amniótico.

MEMORIA NARRATIVA

(Letra normal, lo que vemos; *cursiva*, lo que escuchamos)

1. Abre de negro y **Teresa de niña** con su madre, voz en off.
2. **Teresa hoy** andando por la calle, voz en off.
3. Llega a casa, voz de su madre en el contestador. Funde a negro, abre y **títulos de crédito** con audio contestador.
4. Teresa como profesora de natación.
5. Teresa y **Raul** discuten. *Raúl tengo algo que decirte.*
6. Teresa en la piscina, sus alumnas descubren su **embarazo**.
7. Reencuentro con su amigo **Javier**.
8. Teresa corre a casa, tiene náuseas. Off definición de adulterio.
9. Teresa y Raúl discuten. *Me siento sola.* Teresa nadando.
10. Cambio de casa. ... *hacer pedazos una cosa, romper las aguas.*
11. Teresa telefonea a Javier y se entera de que tiene familia.
12. Raúl en su estudio y Teresa nadando, ambos pensativos.
13. Teresa en avanzado estado de **gestación**. *Madre, hembra que ha parido, terreno por donde discurren las aguas de un río.*
14. Teresa llora viendo películas de su **infancia**. Off de su madre: *No voy a poder ir este fin de semana como quedamos.*
15. Patio de vecinos. Teresa llama a Raúl. Teresa nadando.
16. Encuentros y desencuentros de los personajes en la escalera.
17. Raúl y Teresa en la puerta de casa. **Violeta** *este es tu padre.*
18. Teresa y Violeta (que está a punto de nacer) reflejadas en la piscina. *Estoy rompiendo aguas, me gustaría que mi madre estuviera aquí.*
19. **Teresa** con su **hija** y su **madre**. *Me imagino sentada con un bikini rosa mientras Violeta con braguita corre y lo enseña todo, imagino a mi madre muy cerca, tan cerca que está a mi lado.* Funde a negro.
20. Títulos de crédito.

ACTIVIDADES

- 1.** ¿Cuánto tiempo dura la historia que se cuenta? ¿Cómo es esto posible en menos de 20 minutos?
- 2.** El grueso de la película se desarrolla en tiempo presente, pero también hay un salto atrás y otro hacia adelante, identifícalos.
- 3.** ¿Qué significado tiene la voz de la madre de Teresa siempre a través del contestador?
- 4.** En la película hay varios travellings laterales donde la cámara se desliza suavemente por los railes, excepto cuando Teresa corre hacia su casa tras pasar la noche con Javier, entonces el operador lleva la cámara al hombro y se mueve, ¿para qué se hace así?
- 5.** Describe formalmente este plano.

RULETA Roberto Santiago 1999

Roberto Santiago (Madrid,1968), estudió en la facultad de Ciencias de la Información y en varias escuelas de cine. Ha escrito guiones para TV, obras de teatro, novelas infantiles y campañas de publicidad. Además ha realizado una docena de spots. **Ruleta** es su primer corto.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España. 1999. 35 mm.. Color. 11 minutos

Dirección: Roberto Santiago

Guión: Roberto Santiago y Jesús Olmo

Ayudante de dirección: Elisa Rabelo

Producción: Ana Sánchez-Gijón para La Mirada Producciones

Fotografía: Juan A. Castaño

Música y Sonido: Christian Johansen

Montaje: Lola P. Pueyo

Dirección Artística: Alfonso Ruíz

Decorador: Florencio Rodríguez

Maquillaje: Elisa González **Peluquería:** Paco Rodríguez

Interpretes: Aitana Sánchez-Gijón, Mirta Ibarra, Loles León, Blanca Rodríguez, Mapi Sagaseta y el bebé Eddy Muphy Jr.

Sinopsis: Comedia negra que aborda el vacío existencial del ama de casa. Un grupo de mujeres se reúnen para charlar sobre temas aparentemente banales mientras juegan a la ruleta rusa.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Observa...

◈ Como desde los títulos hasta el final hay un movimiento giratorio que se repite: tambor de la lavadora, microondas, la pistola, la cámara, ...

◈ Como las conversaciones no son tan triviales como parecen: se critica el consumismo, el machismo,...

◈ Como se habla mucho y se escucha poco.

◈ Como lo siniestro (muerte de una de las mujeres) queda fuera de campo, no por eso perdiendo eficacia.

◈ Que tipo de planos predominan.

MEMORIA NARRATIVA

(Letra normal, lo que vemos; *cursiva lo que escuchamos*)

1. Sobre el tambor de una lavadora que gira aparecen los títulos de crédito en forma de **espiral**, con música de tango.
2. Mujer con rulos da una patada a la lavadora que se ha parado.
3. Otras **mujeres** hablando de las ofertas y cargando **la pistola**.
4. Una quinta mujer lee una revista del corazón, tratando de averiguar el nombre de un marido de Liz Taylor.
5. Ultiman la preparación del revólver y arreglan las lentes. *Las de 3 x 2 son una enorme metáfora de la situación actual del mercado.*
6. Hablan de cuándo es mejor hacer la compra. *Compro los sábados, además Paco me lleva con el coche.*
7. Ponen periódicos en el suelo, ... *como se puso todo la última vez.*
8. Hablan de las vacunas y la pistola gire para ver quién empieza.
9. Microondas marcando el tiempo. **Disparo** de la mujer con niño.
10. Siguen hablando de las vacunas. Segundo disparo sin bala.
11. La mujer de la revista grita *ya lo tengo* y la que iba a disparar desvía el tiro y rompe una taza. *...el segundo marido de Liz Taylor era...*
12. *No importa lo repito.* Repite disparo.
13. La mujer con rulos habla con su marido por teléfono mientras juega con el revólver. Quinto disparo, sin bala.
14. La mujer de la revista cuenta un chiste y coge el revólver. Dispara, la **sangre** salpica al niño.
15. *Mira como me he puesto. Pues la sangre del poliéster sale muy mal. Yo he oído que con vinagre. Alguien sabe cómo termina el chiste.*
16. Comienza nuevamente el **juego**.
17. Títulos

ACTIVIDADES

1. ¿Cuántos planos tiene el cortometraje?

Quince□, Cuarenta□, menos de 100□, más de 100□, 150□, pues la verdad no tengo ni idea□.

2. ¿Qué tipo de planos predominan y por qué?

3. Describe algún plano cenital.

4. Observa cómo se consigue el movimiento en los planos y explícalo.

5. Describe la banda sonora, ¿hay silencios significativos en ella, por qué?

6. ¿Cuál es el movimiento de cámara que predomina en esta película?

Pues la sangre del poliéster sale muy mal

5 MINUTOS

Celia Ciprés
1998

Celia Ciprés (Zaragoza, 1976) cursa tercero de Dirección Artística en la Escuela de Cine de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como actriz en varios cortos y ha hecho la dirección artística de otros en cine y vídeo. Ha dirigido tres cortometrajes, *5 minutos* es su primer trabajo, en el que también interviene como actriz.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España. 1998. S-VHS. Color. 6 minutos. Producciones Ciprés

Dirección y guión: Celia Ciprés

Cámara y montaje: Octavio Lasheras

Intérpretes: Nacho Rubio y Celia Ciprés

Sinopsis: Dos adolescentes y una espera. Su futuro está en un cambio de color. ¿Qué piensan... qué sienten?

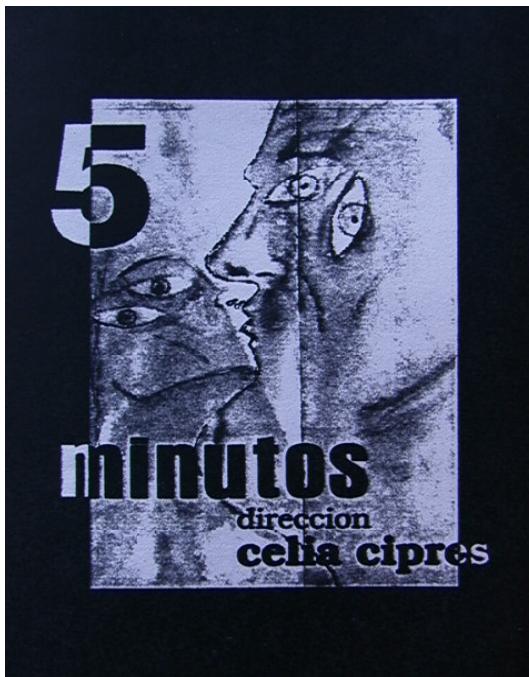
Presupuesto:

Cámara de vídeo y operador.....	15.000 pts/día
1 Fresnell de 1000 W.....	1.000 pts/día
1 Micrófono unidireccional.....	1.000 pts/día
1 Cinta S-VSH 120 minutos.....	1.800 pts
1 Dolly con ruedas de goma.....	2.000 pts/día
Dieta rodaje.....	2.500 pts
Predictor.....	2.000 pts
Edición 5 horas.....	5.000 pts
Cintas de vídeo y audio para edición.....	6.000 pts
TOTAL.....	37.000 pts

MEMORIA NARRATIVA

(Letra normal, lo que vemos; *cursiva, lo que escuchamos*)

1. Chico, chica y predictor. Funde a negro y títulos con música.
2. **Chica** hablando por teléfono: *No tardes.*
3. Llaman a la puerta y entra el **chico** con el **predictor**.
4. Leen las instrucciones y la chica sale de la habitación.
5. La chica vuelve y le entrega el predictor al chico, *hay que esperar (...)* *cuatro o cinco minutos.*
6. Sentados en el sofá la chica le recrimina, *eres un cerdo.*
7. Mirando el reloj, *esperemos que no cambie de color.*
8. Títulos con música.

ACTIVIDADES

1. ¿Cuántos planos tiene el cortometraje?

Más de 9 □, más de 20□, entre 18 y 20□, menos de 30□, entre 25 y 30

2. ¿Qué tipo de planos predominan?

3. ¿Para qué sirve una dolly y cuando se emplea en este corto?

4. Se ha rodado con un micrófono unidireccional, ¿qué ventajas tiene este tipo de micrófono?

5. Escribe el argumento.

6. La película termina y no sabemos el resultado del test, ¿cómo se llama este final en el que no se resuelve el conflicto planteado?

7. Localiza 4 palabras relacionadas con este cortometraje.

N S Q I O P L K A S I
F E V V D A P M D Ñ O
A R I H S 3 R E V H T
D S K D S H E P S O A
O R T D O I D D A V E
L B L O Ñ C I P R E S
H E F L U 4 C I P E S
I M A L T P T A R T V
O L V Y U M O E C F 6
O U E T O Q R 7 S Ñ O

APRENDEMOS CON EL CINE

¿Cuántas cosas hemos aprendido gracias al cine? Más de las que imaginas. El cine amplía nuestros horizontes, aprendemos, vemos, viajamos, reímos... Por eso el cine puede influir en el comportamiento de los espectadores/as. Cuando una película tiene un gran éxito mucha gente se identifica con tal o cual personaje; su peinado se pone de moda... Cualquier filme, de forma intencionada o no, nos transmite unos modos de comportamiento, unas ideas, que sin darnos cuenta influyen en nuestra manera de pensar. Por eso no basta con ver las películas, hay que miraras, describirlas y pensar lo que nos dicen, reflexionar sobre su significado (a esto se le llama *leer la película*). De esta manera nos aprovecharán más las imágenes que consumimos y, por qué no, podremos producirlas mejor.

Guión para comentar una película

📖 Ficha técnica y artística: título, nacionalidad, producción, fecha de realización, duración, dirección, guión, fotografía, música, reparto.

📖 Biografía y filmografía del director o directora: comenta su vida y sus películas, y si hay alguna relación entre ésta y otras suyas.

📖 Sinopsis argumental: explica el tema o idea central y haz una sinopsis contando el argumento (explica la historia brevemente); indica las escenas clave y los momentos que te hayan llamado la atención.

📖 Análisis del contenido del film: las películas no suelen ser un caos, sino la suma de diferentes partes (estructura de la película) que construyen un todo. Di que partes (unidades narrativas) hay en la película y que relación tienen entre sí unas y otras.

Después explicas de qué forma está hecha la película: tipos de planos, movimientos de cámara, iluminación, sonido, interpretación, montaje... ¿consiguen expresar bien el tema de la película según el argumento?

 Comentario crítico personal: das tu opinión razonada.

Los dos primeros puntos puedes hacerlos consultando alguna enciclopedia. Las bibliotecas suelen tener una interesante sección dedicada al séptimo arte.

Para hacer los tres siguientes puedes utilizar la memoria narrativa, desarrollando las secuencias más significativas, intentando reflejar el “tono” (cómico, realista, documental, irónico, crítico, dramático, trágico) y el género en que se puede encuadrar la película.

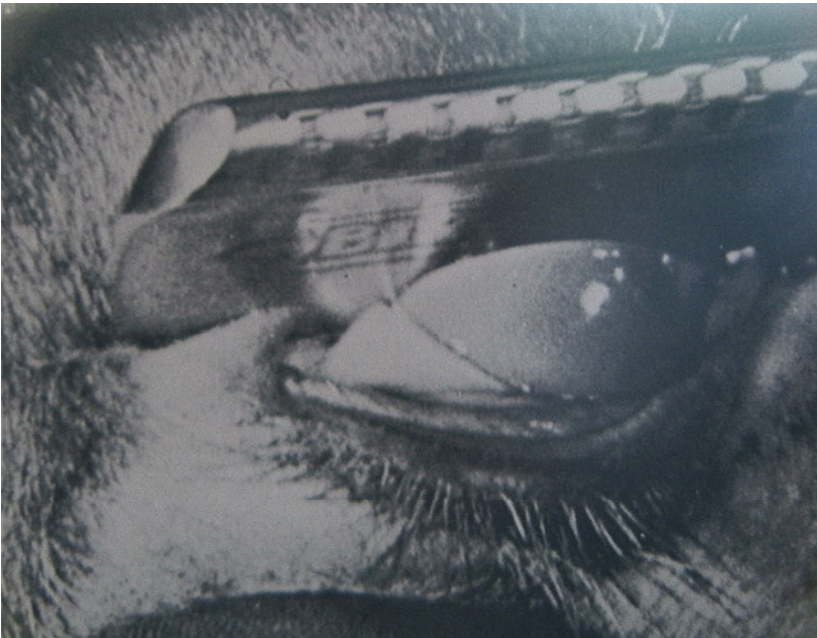
También es importante que te fijas en la estructura, que es como un esqueleto interno, no visible a primera vista. Casi todas las películas siguen la estructura clásica de **planteamiento, nudo y desenlace** (a veces en otro orden). Además hay unos puntos de máxima tensión emocional o dramática que se llaman **clímax**.

No se trata sólo de decir si te gusta o no, sino de criticar razonadamente tanto los aspectos positivos como los negativos, utilizando el lenguaje apropiado.

INFORME SOBRE EL CORTOMETRAJE

Un poco de historia

Se considera **cortometraje** el film que dura menos de 30 minutos. Las primeras películas fueron cortos (*Salida de los obreros de una fábrica*, de los hermanos Lunière, dura 50 segundos), y conviene no olvidar que la duración de 90 minutos es una exigencia comercial, no una necesidad creativa ni una garantía de calidad.

Aunque hoy la mayoría de quienes se inician en los cortos lo hacen como un aprendizaje para dirigir después un largo, conviene recordar que el corto por sus virtudes propias relacionadas con bajos presupuestos e independencia creativa, es idóneo para la expresión más personal y

experimental; así no podemos olvidarnos de ***Un perro andaluz*** (1929), con el que Buñuel y Dalí continúan sorprendiéndonos.

Otras películas cortas que es aconsejable volver a ver son: *El regador regado*, *Viaje a la luna*, *El hotel eléctrico*...

Si te interesa el tema te recomendamos el libro de Sigfrid Monleón y Medardo Amor *Los 100 años más cortos de nuestra vida*, editado por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.

¿Cómo están las cosas en **España**? En 1990 se produjeron 98 cortometrajes y en 1999 fueron 178 los presentados a los Premios Goya, según los datos del ICAA, que sólo reseña aquellos cortos más profesionalmente hechos, es decir los que cumplen con el papeleo oficial y así optan a la subvención ministerial, pero se ruedan muchos más, como puede verse en los alrededor de 80 concursos que anualmente se celebran (entre ellos el Certamen de Huesca).Y de nuevo te remitimos a la lectura: *El cortometraje en España: una larga historia de ficciones breves*, de Alessandra Amitrano, editado por Cartográfica Artigiana, saciará tu curiosidad.

Consejos para tu primer corto

Para hacer un corto basta con una **idea**, lápiz y papel. Puedes tener muchas ideas pero si no las **escribes** no te servirán de nada.

Es recomendable describir las situaciones, hacer que los personajes hablen y pensar en cómo pondremos todo en **imágenes**. Cuando lo tengamos claro dibujaremos la película, es lo que se llama el story board. También hemos de pensar en las localizaciones.

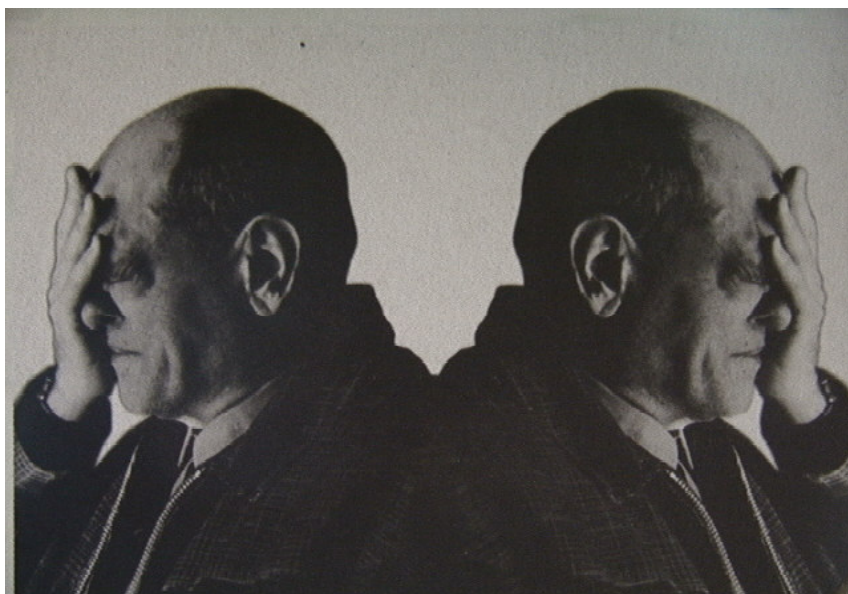

Ahora ya tenemos un **proyecto** y podremos calcular el dinero que nos va a costar: el cine es caro: el equipo de cámara, objetivos, trípode ... en 35 mm. está por las 500.000 ptas. semanales; para iluminar en exteriores se necesitan unas 300.000 y si se rueda en interiores el doble; el sonido directo son 100.000... El revelado de la película se acerca a las 800.000 y hay que contar con las mezclas de sonido, la BSO, el técnico de montaje, las copias de la película (unas 80.000 pesetas), calculado, para un corto de 9-10 minutos. ¿Conclusión? Grabemos en vídeo, que tiene formatos variados y muy asequibles.

Pasamos a la **preproducción**. Necesitas técnicos y artistas; si eres novato lo mejor es que busque a alguien que tenga más experiencia que tú, todo saldrá mejor y aprenderás un montón.

Antes del **rodaje** elabora un plan de trabajo y piensa que cuanto más ensayos será mejor. Y no olvides que tienes un equipo.

En la **posproducción**, durante la edición de audio y vídeo, arreglarás algún problemilla heredado del rodaje, así que dale la importancia que se merece: toda, es una fase fundamental.

A estrenar, **la promoción y difusión**: has hecho el corto para que el público lo vea. Hay muchos concursos, en el Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICCA) te informarán; su dirección es: Plaza del Rey 1, 28071-Madrid.

Y si quieres leer: *Objetivo Corto, guía práctica del cortometraje en España*, de Lola Fernández y Montaña Vázquez (Nuer Ediciones).

El Cortometraje en Aragón

La **ACA** recapitula en 1999 las producciones de sus asociados más las que aparecen en catálogos de muestras y festivales, los cortometrajes producidos en los últimos diez años en Aragón (1989-99), que suman 250 de ficción, sin contar pues, ni clips musicales ni documentales, obra de unos cincuenta realizadores/as independientes (fundamentalmente realizadores). Con estos datos se calcula una media de 25 cortometrajes por año en Aragón (sólo entre 1998-99 fueron 70 las producciones realizadas).

Observando las cifras del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales vemos que la mayor parte de los cortos que se hacen en España se realizan por este orden en: Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia, Galicia, Canarias y Castilla-León, sin que las producciones de otras comunidades autónomas tengan reflejo.

¿Por qué es esto así? Porque la gran mayoría de los cortos que se ruedan no cumplen con todos los trámites oficiales necesarios para ser considerados como "profesionales" por el ICAA, y por lo tanto no figuran en sus registros ni en sus estadísticas.

Hemos dicho que en Aragón hay producción audiovisual, sí, y todas estas producciones representan un importante volumen de negocio que, en la medida que existe, deja ganancias a la mínima estructura profesional de la que actualmente gozamos.

Nos preguntábamos antes por qué razones no se hace cine profesional en Aragón, y la respuesta es clara: se carece de una política

que lo faculte. El cine como arte industrial necesita de profesionales y de empresas y aquí no existen tales empresas, aunque ahora comienzan a asentarse tímidamente algunas.

Por término medio en un **cortometraje aragonés** se invierten alrededor de 608.750 pts. (cuesta mucho más, por supuesto, pues como es sabido en el mundo del corto prácticamente nadie cobra por su trabajo). Esta cifra se obtiene de promediar producciones en vídeo doméstico por valor de 50-100.000 pts. con otras de cine en 35 mm. que cuestan 5.000.000, y trabaja en él un equipo técnico de alrededor de 10-12 personas.

Hay poder creativo, aplauso del público, apoyo de los medios de comunicación, pero falta una **política institucional** que ayude a desarrollar y asentar la infraestructura profesional necesaria, hoy débil e

insegura, que la producción audiovisual necesita, así como una oferta amplia de **estudios** que posibilite a quién lo dese el formarse adecuadamente.

Desde 1989 el ICAA tiene un programa de subvenciones. Al igual que el Ministerio de Cultura otras comunidades han instituido también estas ayuda, ¿por qué aquí no?

Un dato: de los 178 cortos presentados a los **Goya** en el 99 dos eran aragoneses, lo cual no está mal, teniendo en cuenta las condiciones en que aquí se está trabajando. Y otro, a lo largo del año se celebran certámenes de cortometrajes en toda la Comunidad: Alcorisa, Caspe, Fuentes de Ebro, Huesca, La Almunia de Doña Godina, Poleñino, Zaragoza y Zuera... Hay **cortometrajes** y hay **público**.

Si quieres más información puedes consultar la página web de la ACA (Asamblea de Cineastas Aragoneses): www.pagina.de/aca

Guía didáctica realizada por Ángel Gonzalvo
UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca
Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca
Tfno. 974 210012. Fax.974 210042
undiadecine@terra.es

