
Cortometrajes

Á

NGEL

Pablo Cantos

1999

C

ALVOS ANÓNIMOS

Ángel Gonzalvo

Julián Martín

1998

Fotografía

Director/a de Fotografía

Es el responsable técnico y artístico de la toma de vistas y, en especial, de la iluminación y de los encuadres que realiza siguiendo las indicaciones del realizador/a.

Crea la ambientación y el clima mediante el uso expresivo de las luces. No sólo es el responsable de la calidad visual del film, sino que también se ocupa de los distintos procesos que se realizan en el laboratorio, muy importantes para obtener los valores cromáticos que se desean.

Tiene a sus órdenes al equipo de cámara, al de fotografía y al de eléctricos.

ÁNGEL

Pablo Cantos
1999

Pablo Cantos Ceballos, granadino afincado en Málaga. Profesor de Lengua y Literatura, y diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Ha impartido numerosos cursos y talleres dentro del mundo de la imagen.

Ha trabajado como actor, guionista, ayudante de dirección y realizador. En vídeo ha dirigido numerosos cortometrajes. **Ángel** es su primer trabajo como director en cine en formato de 35 mm., con el que ha participado en el programa de TVE *Versión Española*.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España. 1999. 35 mm. Color. Duración: 22 minutos.

Dirección y montaje: Pablo Cantos

Guión: Pablo Cantos y Miguel Beltrán

Ayudante de dirección: Ángel Gonzalvo

Producción: Marcos Reina para Pablo Cantos

Fotografía: David Acereto y Kerman Martínez

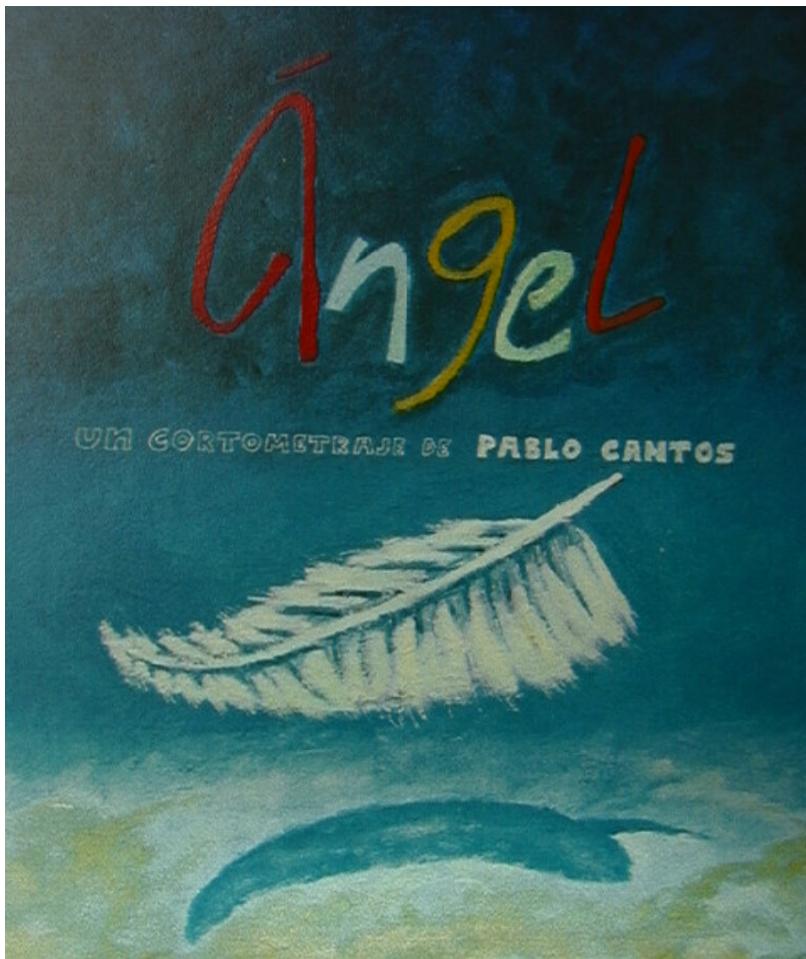
Dirección Artística: Ismael Mansilla

Música: Ignacio Béjar

Sonido: Aurelio Martínez y Ramón Morillo

Reparto: *Padre:* Ricardo Joven, *tía:* Blanca Rodríguez, *niña:* Clea Granados, *doctor:* Txema Blasco, *madre:* Anabel Maurín, *figuración:* Grupo de Teatro La Cepa de Montilla (Córdoba).

Sinopsis: Una niña vive con su madre muy enferma y con su padre, labrador. Cuando la madre empeora, acude a ayudarles la tía soltera. La niña se pregunta por la existencia de los ángeles y si estos podrían sanar a su madre; su padre no cree en ellos pero su tía sí.

Cartelista: José Ramón San José

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Observa...

◊ Como ésta es una historia de sentimientos y por lo tanto de interpretación.

◊ Como mandan los rostros y los motivos en la composición de los encuadres, no buscándose puntos de vista impactantes.

◊ Como cada espacio tiene su luz propia y su significado.

◊ La música apenas perceptible nos introduce en el estado de ánimo de los personajes y diferencia el mundo de los adultos (reprimido, desgarrado) del de la niña, que madura según avanza la película.

Primer plano de Clea Granados Nikolaídu

MEMORIA NARRATIVA

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

1. Título de la película

2. Sucesivos fundidos encadenados de la casa mientras avanza el día. La **niña** pregunta al **padre** por la existencia de los ángeles, que éste niega, ... *la tía dice que sí y que ellos pondrán buena a mamá.*

3. Se enciende la luz del dormitorio. La **madre** tose. El padre llama por teléfono al doctor y a su cuñada.

4. En la cocina el **doctor** insiste en las pastillas y la **tía** en la oración, *lo que hay que hacer es rezar.* La niña escucha la conversación desde su dormitorio.

5. La tía viste a la niña y *afirma que los ángeles existen.*

6. La tía y el padre discuten, el padre: *quién eres tú para reprocharme nada.*

7. La tía atiende a la madre que se lo agradece.

8. Por la noche la tía y el padre discuten, la niña se despierta. *No creas que porque soy una solterona no sé nada de la vida,...*

9. El doctor visita a la madre y expresa su preocupación por el padre. Éste se ha ido, la niña le ha seguido y le ve llorar sentado al pie de un árbol. Cae el día.

10. La tía y el padre están preocupados, la niña no regresa.

11. Velatorio. Padre: *Si me pasase algo te harías cargo de la niña, ¿verdad?*

12. Esa noche el padre se cuelga de un árbol. La niña lo ve e intenta salvarle.

13. Al amanecer la tía se incorpora de la cama y se peina en un espejo donde está la foto de su hermana.

14. La tía camina por el campo hasta llegar al árbol, donde el padre y la niña se abrazan.

15. Funde a negro y títulos de crédito.

ACTIVIDADES

1. El ritmo de una película viene dado, entre otras cosas, por el número de planos y su duración. ¿Cuántos planos tiene este corto? Menos de 60□, entre 60 y 70□, más de 80□, no tengo ni idea□.

2. Como sabes el escenario es el espacio donde tiene lugar la acción cinematográfica, puede ser interior y exterior, ¿cuántos escenarios diferentes hay en Ángel?. Exteriores 1□, 3□, 5□. Interiores hay 6 que son

3. Describe formalmente este plano en el que aparecen Ricardo Joven, Txema Blasco y Blanca Rodríguez

4. Enumera los 4 elementos de la banda sonora de la película

5. ¿Qué tonos de color predominan?

C *ALVOS ANÓNIMOS* *Ángel Gonzalvo* *Julián Martín* 1998

Ángel Gonzalvo, profesor de Comunicación Audiovisual, Doctor en Hª. del Cine y miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine. Realizador de documentales etnográficos y de cortos de ficción.

Julián Martín estudia cine y TV en el Instituto Español de Tecnología, y producción y guión en la Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba). Autor de numerosos videoclips y cortos de ficción.

Para ambos realizadores aragoneses **Calvos Anónimos** es su primer trabajo en cine en formato de 35 mm.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

España. 1998. 35 mm. B/N. Duración: 13 minutos

Dirección: Ángel Gonzalvo y Julián Martín

Guión: Ángel Gonzalvo Vallespí

Ayudante de dirección: Pablo Cantos

Producción: Central Producciones y La Estética Moderna

Fotografía: David Acereto y Kerman Martínez

Música: Gabriel Sopena

Sonido: Juanmi Sánchez y Pedro Oliver

Maquillaje: Virginia Maza

Reporto: *Gran Maestro:* Ricardo Joven, *infiltrada:* Ludmila Merceron, *peluquero manco:* Saturnino García, y la colaboración especial de Mary de Lyss en la interpretación del rap Habitantes de Babel, *figuración:* pueblo de La Cartuja y calvos anónimos.

Sinopsis: Del mono al hombre, del hombre al calvo. Acelerar la evolución es el objetivo de la secta Calvos Anónimos para alcanzar la humanidad perfecta: hombres blancos y calvos.

Cuando caiga el último pelo de su Gran Maestro será su momento, pero hay alguien que tratará de impedirlo.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Observa...

◊ Como en la primera secuencia a través de sucesivos fundidos encadenados pasamos de lo universal a lo particular.

◊ A la mujer que lee el periódico en el andén.

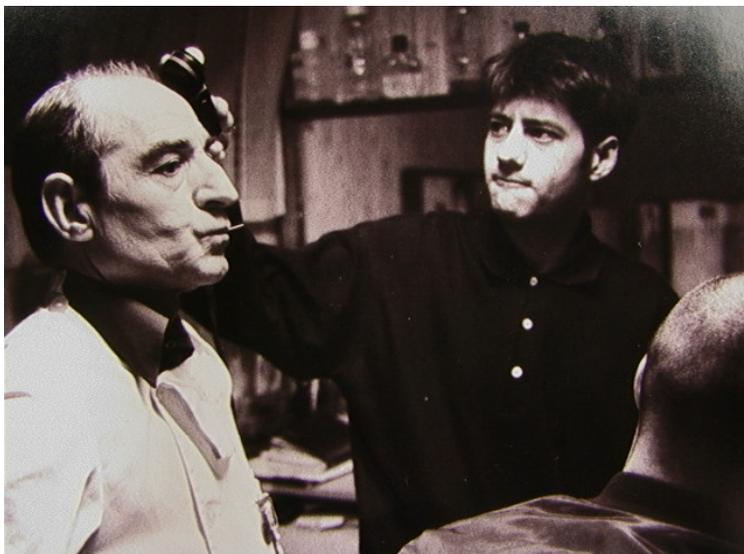
◊ Como el *hombre misterioso* mira a la gente que encuentra en su camino.

◊ Con atención lo que dice la radio de la barbería.

◊ Como la película muestra el trayecto del protagonista que va de izquierda a derecha y hacia abajo.

◊ La importancia de las luces y las sombras en la película.

◊ Los títulos finales prestando atención a la letra del rap.

MEMORIA NARRATIVA

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

1. Abre de negro y títulos de crédito.

2. Por medio de sucesivos fundidos encadenados pasamos desde el globo terráqueo a la estación.

3. Un **hombre misterioso** (con careta) baja del tren. Una mujer de color le observa. Resto de títulos sobreimpresionados.

4. El hombre misterioso se cruza con distintas personas.

5. En una barbería un **peluquero manco** afeita la cabeza de unos jóvenes melenudos. El hombre misterioso y el peluquero intercambian contraseñas. Éste le facilita el paso a través de una puerta. *Terrible terremoto en Burkina Faso, miles de muertos pí-pí-pí goool. Primero el gol después las noticias, marcó Hinkel.*

6. El hombre misterioso continúa su camino hasta llegar a una cripta donde le están esperando para celebrar la asamblea de la secta.

7. El **Gran Maestro** cede la palabra al Hermano del Oriente Luminoso: *Muerte al mono, aceleremos la evolución.*

8. Habla titubeante el **Hermano Luz y Trabajo**: *Eliminemos a los que sobran...* Se descubre que es una mujer negra y con abundante cabellera.

9. La mujer, descubierto su disfraz, trata de huir pero es acorralada y abatida a balazos.

10. El Gran Maestro comienza su discurso triunfalista y se quita el velo. *Próximo es el día de nuestro triunfo, loada sea la luz de la Santa Alopecia.*

11. Títulos de crédito, mientras se oye el *rap* *Habitantes de Babel: Hay sudor frío / sobre los sueños de futuro, paz y libertad/ (...) fronteras (...)*

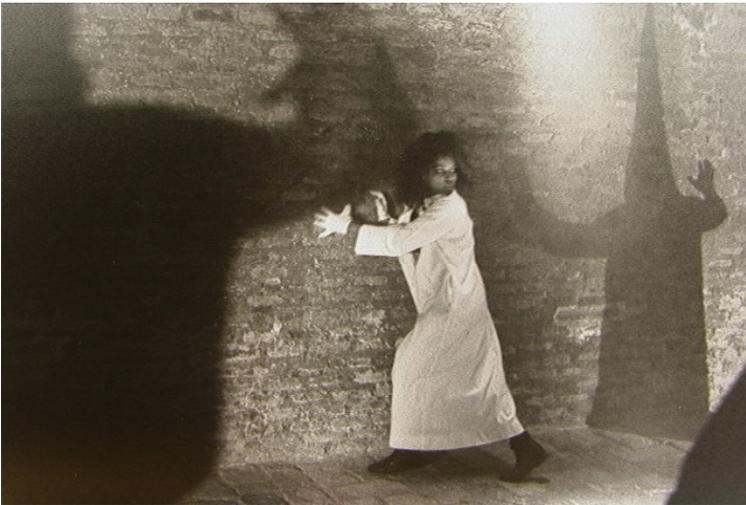

ACTIVIDADES

1. ¿Cuál es el tema de la película? ¿Y el argumento?

2. ¿Qué le aporta el blanco y negro?

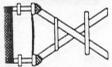
3. El tratamiento de la luz ha dado lugar a dos estilos con gran tradición pictórica: la luz tonal y el claroscuro. Éste se basa en la combinación de luces y sombras, su finalidad es enfática, usándose para acentuar los aspectos dramáticos tal y como sucede en este plano, en el que se ha usado una iluminación: difusa□, puntual□, natural□, muy cálida□.

4. Describe formalmente este plano en el que Ludmila huye.

5. Calvos Anónimos tiene referencias del mundo de los tebeos, ¿puedes identificar al protagonista de la viñeta superior? Y de la foto de abajo ¿qué signos conoces?

CALVOS ANÓNIMOS

2

SECUENCIA 1 ESCENA 2

ADRE →

OCEA DEL MUNDO

ZOOM

FUNDIDO ENLAZENADO

ZOOM SOBRE MAPA CONTINENTE

0-00

00-0

"EN SIETE IGNOTOS LUGARES, LEJOS DE LA VACUIDAD DEL MUNDO, POR ENCIMA DE LAS TENTACIONES DE LA CARNE Y DE LAS SUPERSTICIONES SOBRE EL DEMONIO, ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER UN HECHO TERRIBLE Y MAGNIFICO ALA DEZ"

Hoja del story-board de CALVOS ANÓNIMOS dibujado por Alberto Calvo

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 mirarlas, 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.

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.

Para hacer los cinco puntos anteriores 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 fijes 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 sí cumplen con el papeleo oficial y sí 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 pts), 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 ICAA te informarán.

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

Los cortometrajes 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. 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.

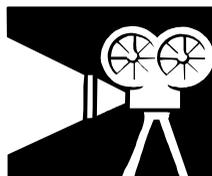
Desde 1989 el ICAA tiene un programa de subvenciones. Al igual que el Ministerio de Cultura otras comunidades han instituido también estas ayuda, ¿por qué aquí no?

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 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

*Algunos directores de fotografía
muy conocidos:*

José Luis Alcaíne

(Belle Epoque, Fernando Trueba)

Javier Aguirresarobe

(Secretos del corazón M.Armendáriz)

Néstor Almendros

(La rodilla de Clara, Rohmer)

Luis Cuadrado

(El Espíritu de la Colmena, Erice)

Teo Escamilla

(Cosas que dejé en La Habana,

Manuel Gutiérrez Aragón)

Gabriel Figueroa

(Nazarín, Luis Buñuel)

Vittorio Storaro

(Goya en Burdeos, Saura)