

Personas y cine

"El espíritu de la colmena" de Víctor Erice, 1973.

OPCIONES DE RETRATOS

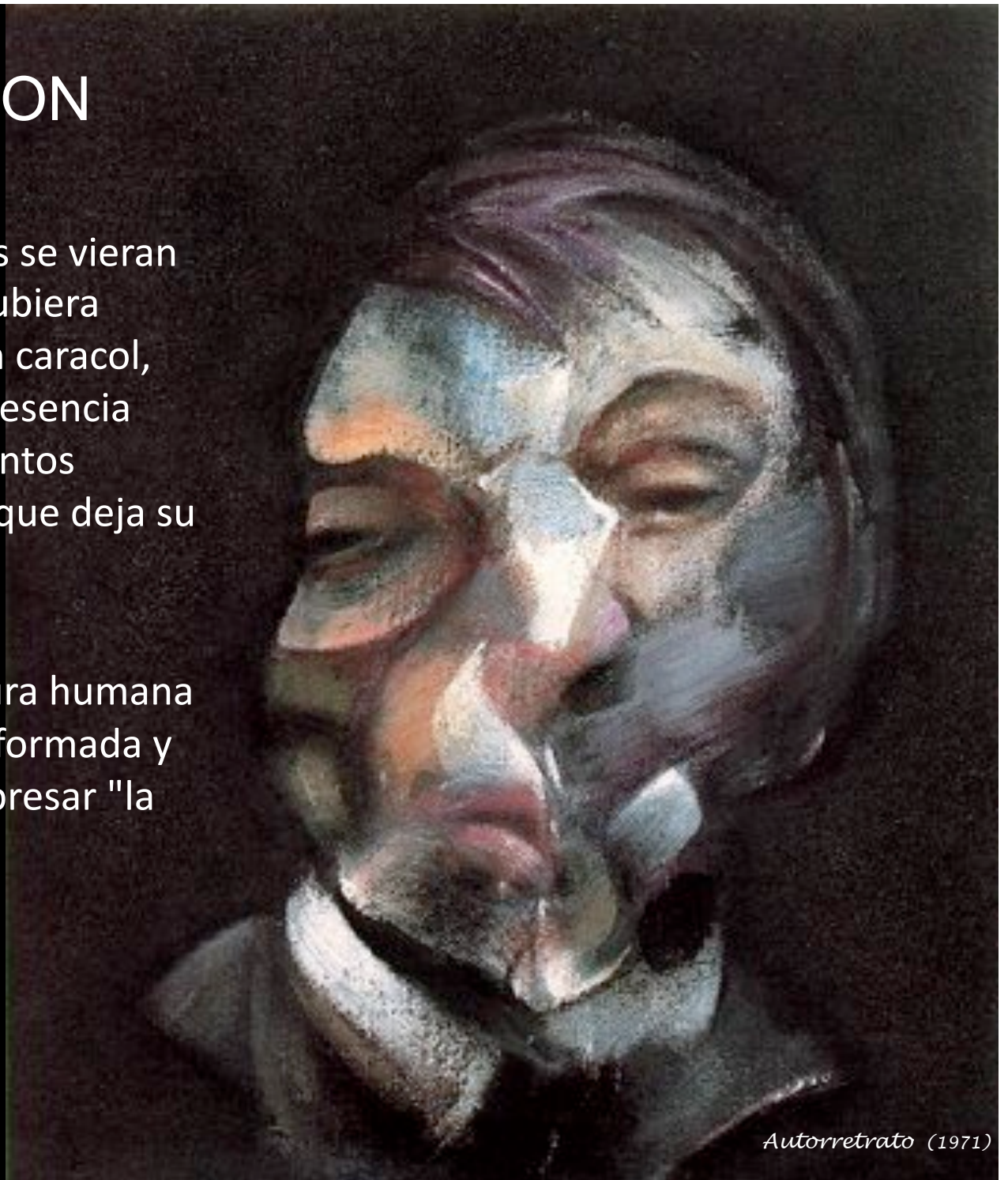
- De alguien cercano
 - De un desconocido
 - De alguien ausente (personaje histórico, famoso o familiar)
 - Autorretrato
-
- Convertir una persona en un personaje
 - Convertir un personaje en una persona

¿CÓMO DEBO MIRAR EL MUNDO? LA MIRADA ATENTA HARÁ MI PELÍCULA ESPECIAL

- La mirada atenta en la vida me sirve para tener una mirada atenta en el cine.
- La facilidad de mirar contrasta con la dificultad de mirar bien.
- Para tener esta mirada hay que despojarse de toda arrogancia y estar realmente interesado en aquello que queremos mirar.
- Debo olvidarme de mí mismo y de **mis prejuicios** para poder tener una mirada nueva.
- Aunque sería un engaño creernos que podemos ver las cosas tal como son.

FRANCIS BACON

- "Quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un caracol, dejando un rastro de la presencia humana y un trazo de eventos pasados, como el caracol que deja su baba"
- Francis Bacon pintó la figura humana expuesta y vulnerable, deformada y mutilada, logrando así expresar "la soledad, la violencia y la degradación".

Autorretrato (1971)

- La foto no es una figuración de lo que se ve, es lo que el hombre moderno ve. No es peligrosa simplemente por ser figurativa, sino porque pretende *reinar sobre la visión*.
- El rostro, el de los otros tanto como el nuestro, cambia, se deforma, se esfuma. Ninguna imagen puede darnos la idea del todo. Una foto no lo abarca. Se adhiere a lo real, pero no lo devela. De ahí la imposibilidad baconiana de completar el retrato de un hombre.
- “En verdad, el único espectáculo es aquel del atento o del esfuerzo.” Gilles Deleuze

Francis Bacon: "Retrato de F.L.", 1962.

- El individualismo moderno nace cuando la misma gente redacta su autodescripción, es decir, cuando empieza a reclamar los derechos de autor sobre sus propias historias, autobiografías y opiniones, así como también los derechos sobre su imagen, convertidos así en diseñadores y empresarios de su propia apariencia. (Facebook)
- Sólo será posible fijar una imagen anclada a una identidad por medio de nuestra auto-narración, **a través de esa mirada bizca hacia la tensión entre lo que hemos sido y lo que buscamos ser.** Todo hombre se construye así, por sus palabras, por lo que dice y se dice de sí mismo. El relato de un hombre sobre sí mismo es lo único que poseemos para re-construirlo.
- Con frecuencia sucede que, para agotar de una manera más completa un retrato, el artista se inspira en fotografías de una misma persona a distintas edades: el retrato definitivo podrá representarlo más jóvenes o bajo un aspecto distinto al que ofrece en el momento de posar porque lo que le pareció más real, más verdadero, es ese aspecto que descubrió como el más revelador de la auténtica personalidad, de algo común a toda la imagen proceso con los que los juegos de la memoria tiene que habérselas.
- En el retrato conceptual no debieran interesar las fotos de búsqueda y captura objetiva, dado que su intención es más bien la representación de personalidades disociadas. Su intención no es crear un efecto andrógino, sino una especie de diagnóstico esquizoide.

CONOCER AL OTRO / CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS

Cuando vemos a una persona por primera vez sin que tengamos referentes previos nos hacemos una imagen de ella ¿qué aspectos de esa persona nos remiten a esa imagen que construimos?

- - Su aspecto físico
- - Su manera de vestir
- - Su manera de hablar
- - Sus gestos
- - Su aroma

A partir de ahí, obtenemos de manera acertada o no mucha información:

- - Su edad
- - Su poder adquisitivo
- - Su procedencia geográfica
- - Su ideología
- - Su procedencia de clase social
- - Su profesión
- - Si tiene pareja o familia, o no

HACER UN RETRATO ES, A SU VEZ, HACER UN AUTORETRATO

- Al mostrar al otro no hacemos más que mostrarnos a nosotros mismos, cada cosa que mostramos del otro habla más de nosotros que del sujeto retratado.
- **Debemos preguntarnos a nosotros mismos por qué queremos conocer o no a alguien, por qué nos interesan unas personas y otras no.**
- Debemos liberarnos de todo prejuicio para poder hacer un retrato del otro. Son precisamente las personas que no nos interesan las que seguramente podamos retratar mejor. Las que más se alejan de nosotros mismos. Las que no son un personaje de ellos mismos, las personas anodinas las que no se muestran, y eso es porque siempre van a crearnos una incógnita, un misterio y es ahí donde está el cine, en el misterio que seamos capaces de crear al espectador.

EJERCICIOS

- 1- Ejercicio de observación que haremos en clase.
- 2- Os propongo varios ejercicios uno para hacer en casa y el otro en clase.
 - 2.a - Vamos a hacer un retrato de 2 a 5 minutos bajo estas premisas:
 - Tiene que ser de alguien muy cercano, vuestra madre si es posible.
 - No tendrá diálogos ni voz en off, puede ser sin sonido o con sonido ambiente.
 - Tiene que salir el rostro de la persona al menos una vez.
 - Tiene que tener, al menos una puesta en escena.
 - 2.b - Tenéis que hacer un retrato de la persona de la clase que yo os diga.
 - De 2 a 5 minutos de duración.
 - Pensad qué aspecto de esa persona os interesa mostrar y por qué.
 - La persona retratada tiene que desvelar algo real que sea intrigante.
 - Tiene que hablar a cámara, o con alguien, o con vosotras.

Temas a contemplar

- Presentación del personaje, pensar qué mostramos antes de nada de nuestro personaje y por qué.
- Qué es lo que define a esa persona, ¿somos lo que hacemos, lo que pensamos, somos lo que nos contamos que somos?
- Con qué distancia lo retrato.
- Qué encuadre es el adecuado.
- ¿Qué fondo o localización es mejor para lo que quiero contar de esa persona?
- ¿Qué veracidad quiero dar? ¿Puede interesarme la mentira? Muchas veces lo que escondemos es más interesante que lo que mostramos.
- Cuál es nuestra relación con el/la retratado/a y cuándo se la damos a conocer al espectador/a.
- Cómo hacer una entrevista y cuándo.
- Cómo conseguir que ocurran cosas, el dispositivo.