

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

INTRODUCCIÓN

-**Técnica**: la prod.av tiene 1 enorme dependencia e interrelación con la técnica. Cualquier solución o alternativa teórica necesita materializarse a través de los estrechos cauces de la técnica q es la q determina los límites expresivos y artísticos del medio.

·El director debe ser a la vez **artista y técnico**, para conocer las posibilidades y limitaciones del medio y sabes lo que es posible conseguir y cómo.

-En el proceso productivo se pueden diferenciar 2 dimensiones, q se dan de forma simultánea e interactiva: **la técnica** (prod.de imágenes y sonidos, sonorización, montaje) y **la artística** (decisiones q se toman durante el proceso q determinarán la calidad del prod.).

·La realización es 1 **proceso dinámico** en continua evolución, sujeto a la voluntad y a las cualidades creativas del director, único e irrepitible, y q exige la existencia de 1 receptor.

-La prod.artística va dirigida a los sentidos, a **provocar sentimientos**, y hace patente la **visión subjetiva del autor**, quien nos convierte en partícipes de sus fantasías.

-Un objeto audiovisual es 1 **discurso**, 1 enunciación q supone 1 locutor y 1 oyente, existiendo en el 1º la intención de influir en el 2º.

·El film es para **Jean Mitry** 1 sistema de imágenes q tienen x objeto descubrir, desarrollar, narrar 1 acontecimiento o 1 sucesión de acontecimientos cualesquiera.

·1 film es 1 **sistema**, 1 conjunto de elementos interrelacionados q adquieren 1 valor determinado en relación a los d+ (el todo es +q la suma de las partes).

·Cada película es 1 **prototipo**, 1 realidad y 1 experiencia única, y tiene 2 dimensiones: la **comunicativa** y la **estética**, en interacción=1 objetivo comunicativo orienta, condiciona o impone 1 solución estética y ésta proporciona la fuerza necesaria para influir en el receptor.

-La mirada como solución creativa: en la medida en q seamos capaces de aumentar nuestro conocimiento del mundo, incrementaremos las posibilidades de tener 1 visión +creativa de la realidad q queremos contar. **La realidad, y no la imagen y el sonido, es la materia prima del cine**, x eso las pelis deben seguir 1 lógica real, verosímil. Las historias q cuenta el cine no sólo están sacadas de la realidad, sino q las presentan y las vivimos como reales.

·Pero no es sólo observar la realidad, sino **vivirla**, lo q dará al director 1 mirada propia.

·La mirada es intencionada y selectiva, y ha de ser inteligente, reflexiva e **interrogadora**. Debemos definir la observación, plantear preguntas, dejarnos llevar x el acontecimiento e interpretar las respuestas. **Saber qué sentimos, cómo y por qué nos emocionamos**.

EL ESPECTADOR

-Es la justificación última de la existencia del cine, su presencia es **imprescindible**.

·Siempre ha sido **consciente de la irrealidad** de los hechos q muestra el cine, pero colabora de tal modo a su desarrollo q los vive como si de situaciones reales se tratase.

·Al integrarse en el juego propuesto x el realizador, se convierte en **coautor del film**, actualiza y materializa el correlato emocional q está, sólo d forma potencial, en el film.

·Conoce las reglas q rigen el juego, puede interpretar perfectamente los códigos narrativos, pero es posible q no sepa detectar cuáles son los mecanismos usados para actuar sobre él.

–Vive la ficción a través de la cámara: objetivo=ojos y ubicación plano=está colocado él. De la configuración de estos aspectos dependerá su juego de relaciones con la ficción.

·El espectador **no puede transitar libremente x la ficción**, sólo puede ocupar 1 lugar, el q previamente se le ha asignado. Pero con 1 regulación precisa e invisible de la enunciación, el espectador no tiene por qué ser consciente de esa imposición. Durante la proyección acepta las elecciones q le propone el realizador, no se plantea otra alternativa distinta.

–El espectador como observador invisible: se sumerge en la ficción a través de la cámara y se identifica con sus puntos de vista, pero se mantiene externo a los acontecimientos, no se ve afectado directamente x ellos. Su presencia en la ficción es ignorada x los personajes, quienes descubren ante él sus sentimientos más profundos. Puede **observar sin ser visto**.

·Si en algún momento 1 personaje mirara directamente al eje óptico de la cámara, se rompería el ámbito de la ficción y el espectador sería descubierto, no como observador invisible de la ficción, sino como espectador real, observador físico en la sala.

·La **ubicuidad** e **invisibilidad** q proporciona el cine es 1 de las razones de su fascinación.

–El saber del espectador: la estructura de 1 film debe estar articulada de forma q regule, con precisión matemática, el tipo de información y el momento en q le llega al espectador.

a) **el espectador sabe igual q el protagonista**: el ente narrador–cámara–espectador está sujeto a la iniciativa del personaje, le acompaña, todo lo q le ocurre lo vemos.

b) **el espectador sabe +q el protagonista**: lo +común, el espectador puede acceder a lugares y conversaciones a los q el protagonista no, y es consciente de ello, lo q genera en él 1 sentimiento de adhesión al protagonista, xq sabe de su inferioridad de conocimiento.

c) **el espe sabe menos q el prota**: puede ser q el espe desconozca hasta el final q el prota tiene info d la q él ignoraba su existencia y se siente engañado. Pero si vemos cómo el prota obtiene 1 info q se nos niega, no hay deslealtad y el espe crea 1 saber supuesto, 1 hipótesis. El juego d saberes es clave para determinar la participación, disfrute y satisfacción del espe.

LA IMAGEN FÍLMICA Y EL FILM

–Es 1 construcción, su única realidad es su existencia como tal, como acto intencional ofrecido como unidad expresiva, aunque en su elaboración se sí usan objetos reales.

·La i.f. es **imagen de algo**, pero distinto al algo y sólo **existe como estímulo sensorial**.

·Alto grado de semejanza con el referente, **bidimensional**, necesita 1 **soporte**, 1 espacio predefinido de creación o **marco** y 1 proyección en pantalla, pertenece a la **creación** y no a la reproducción, no busca el significado de los objetos x sí mismos sino la q pueden adquirir, obedece a unos objetivos narrativos y emocionales concretos y es **intencional**.

–Tiene carácter abierto e inconcluso, **debe integrarse en 1 unidad superior**. Tiene ciertas leyes de comp.interna y existencia propia, es **autónoma**, pero no concluye en sí misma.

·2 funciones: es **unidad puente y unidad generadora**. Al sumars adquiere nuevo sentido.

–Es **dinámica**, no sólo xq reproduce mov., sino xq la interacción de las distintas fuerzas q intervienen en ella le dan ese carácter (tensión, peso, deformación, armonía, equilibrio, contraste, comp.). El autor debe conjugar esas fuerzas para conseguir el efecto deseado.

–El film en cuanto propuesta, presenta 1 **forma idéntica e inmutable** para cualquier espectador q se aproxime a contemplarlo, lo q le diferencia del teatro, la música y la danza, así, se aproxima a la literatura, la pintura o la escultura.

·No puede considerarse 1 simple suma de partes o de procesos, sino 1 **totalidad orgánica** diferente de los elementos q la constituyen, es 1 **ente dinámico en continuo fluir**, en constante hacerse. Igual q no es la suma de imagen y sonido, sino 1 unidad audiovisual.

·**Espacio y tiempo** son tremendamente **relativos y variables**, están fusionados de forma indisoluble a 1 contenido físico cambiante y en constante fluir.

EL PROCESO CREATIVO

–La creación cinematográfica, x sus características de elaboración, está +cerca del concepto de **programación consciente de Bense** q del de catarsis creadora de Freud.

·Es 1 **acto intencional**, 1 **proceso dinámico e intuitivo**, q conlleva 1 estudio racional, objetivo y consciente, y 1 proceso de análisis, valoración y selección.

·La creación d cine no se puede reducir sólo a la realidad psicológica del hombre y el arte.

–Según Moles, la estética de la información emerge como 1 **vía intermedia** en la q, ante la exigencia de científicidad de las ciencias básicas y el aspecto metafísico–especulativo de las ciencias del espíritu, propunga el **aspecto tecnológico–artístico**.

EL PROCESO DE REALIZACIÓN

–1 película es resultado de 1 gran cantidad de decisiones q determinan el resultado final.

·**No se dispone de criterios**, valoraciones o reglas q orienten esa toma de decisiones.

–La actividad creadora no se produce en abstracto, sino q se desarrolla en torno a 1 **proyecto**, q estimula y concreta las muy diferentes fuerzas q intervienen en la creación.

·El **guión es la 1ª concreción** del proyecto cinematográfico.

·Para guiarnos debemos definir con la mayor precisión la naturaleza de la hª, determinar los objetivos narrativos, dramáticos y emocionales, e identificar los problemas creativos.

·**La aproximación a las soluciones se hace x exclusión**, se sabe +de lo q no se quiere, q de lo q se quiere. Ad+ las soluciones no existen de antemano, sólo se dan materializadas en la solución de un problema concreto, aplicadas, es decir, son **específicas e intransferibles**.

·El drama de la creación cinematográfica es q las decisiones q se toman son trascendetales y no se puede comprobar su acierto hasta q la película sea exhibida. **No hay tanteo posible.**

·El proceso creador se apoya en 3 pilares: la **experiencia y capacidad** del autor, el **conocimiento del proyecto** y los objetivos a alcanzar y el **saber específico del medio.**

–La construcción imaginaria q de la película tiene el director es 1 elaboración del **pensamiento**, q se hace en **imágenes** y q guía el proceso de materialización.

–La realización: salto cuantitativo y cualitativo en q el prod.imaginario va evolucionando **hasta concretarse en 1 soporte.** Se ponen en funcionamiento los conocimientos teóricos, técnicos, experimentales y profesionales del colectivo, todo bajo la iniciativa del director.

·La creación AV no se rige x leyes sino **x convenciones**, cinematográficas y humanas.

EL TRABAJO DEL REALIZADOR

–El realizador quiere contar 1 historia, transmitir 1 info y crear 1 determinad estado emocional en el espectador, es 1 **creación programada**, dirigida a cumplir unos objetivos.

·La intuición juega 1 papel fundamental en la creación, ya q proporciona la fuerza creadora q desencadena el proceso y no es tan arbitraria e incontrolable, pero tampoco la única fuente de inspiración. La **subjectividad** es constante, pero no es igual a arbitrariedad.

·El realizador debe adaptars a 1 **programa d prod.**y a los mecanismos mentales humanos.

–La relación q el autor desea establecer con el receptor en el film se constituye como **principio rector de toda su actividad** creativa. (En cine no se da la improvisación total).

·**El estudio previo y el trabajo sistemático** son 2 requisitos imprescindibles para la creación fílmica (Fritz Lang: Acabé la película cuando acabé el trabajo en mi mesa).

–La concepción mental d 1 obra y su materialización están sujetas a muy distintos procesos