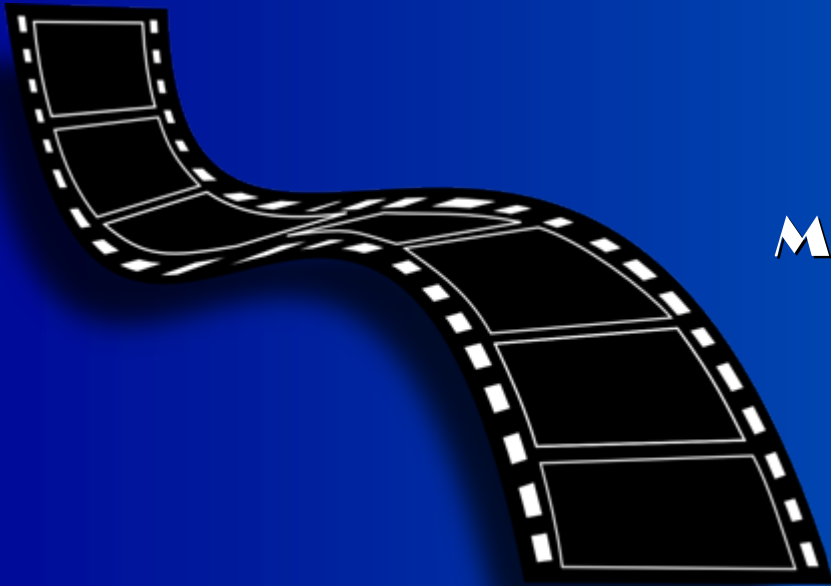

I CICLO DE CINE Y ARCHIVOS (cINaRCH)

**Ficción o realidad:
imágenes de archivo
en el cine**

Madrid, 23 de noviembre de 2010

Índice

- 1. Un poco de teoría**
- 2. Características del documental**
- 3. Ficción: no siempre imaginada**
- 4. Imágenes de archivo en otros formatos**
- 5. Tendencias. Hibridaciones**

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

1. Un poco de teoría

 Dificultad terminológica cuando, hablando de lenguaje audiovisual, se mezclan conceptos como "realidad" y "ficción".

 No es exclusivo del cine: en literatura se emplea la técnica del "*manuscrito encontrado*", y se puede encontrar también en televisión (diferentes formas de "reality shows") o radio.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 En cine podemos hacer una primera separación: "ficción" y "no ficción":

 Ficción: tramas inventadas. RAE: *Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios*

 No ficción: representación de la realidad

 "No ficción" suele asociarse a "Documental".

 RAE: adj. *Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad.*

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 En este intento de definir realidad y ficción en el cine, encontramos términos muy sugerentes: realidad, irrealidad, ficción, no-ficción, presentación, representación, mediación...

 El espectador percibe y procesa de diferente manera la información ofrecida en un documental y en una obra de ficción.

 Premisa: plasmar la "realidad" es imposible. Nunca una cámara es objetiva.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

2. Características del documental

2.1. Definición

 Muchos autores han intentado delimitar la frontera entre el cine de ficción y el documental. (Barroso, 2009)

 John Grierson: "Valor documental" de *Moana* (Flaherty, 1926). "Interpretación creativa de la realidad".

 Weinrichter 2004: "Representar la realidad con la mínima intermediación posible".

 Grierson 1966: "Todas aquellas obras cinematográficas que utilizan material tomado de la realidad"

 Calvo 2007: "Técnica narrativa que intercala la realidad junto con testimonios y declaraciones de las personas que intervienen".

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

2.2. Documental o reportaje

 Ambos parten de la misma premisa: explicar un fragmento de la realidad con una cierta intención pedagógica.

 Sin entrar en un estudio detallado (López de Solís):

 el documental es heredero del lenguaje cinematográfico; trata temas científicos, culturales o históricos; tiene una duración de hora – hora ½; puede ofrecer valoraciones e interpretaciones.

 el reportaje es heredero del lenguaje televisivo; trata temas de actualidad; tiene una duración de unos 10 minutos; pretende ser objetivo.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 Este intento de explicar una determinada realidad se consigue mediante:

- a) determinado tipo de rodaje (sonido, luz,..)
- b) inclusión de **imágenes de archivo**

 Evolución histórica del Documental: esta inclusión de imágenes de archivo se empieza a producir cuando la técnica lo permite.

 En los años 80 se produce una evolución del lenguaje del documental, impulsado por la televisión. Barroso: "El auge del documental histórico hay que achacárselo a la televisión y a la excelente acogida que ha tenido siempre la contemplación de imágenes del pasado".

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

3. Ficción: no siempre imaginada

 Aunque hemos definido “Ficción” como el relato de hechos imaginados, el cine ha tratado hechos históricos desde sus inicios.

 También en cine de ficción emplea imágenes de archivo. Y también lo hace para dar un sentido de “realidad” a su narración.

 El uso de imágenes de archivo en ficción tiene distintas motivaciones, y provoca diferentes emociones en el espectador.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

3.1. ¿Por qué “imágenes *de archivo*”?

 Terminología imprecisa:

- Imágenes no grabadas hoy?
- Imágenes con más de 6 meses?
- Imágenes con más de 6 años?
- Depende de la vida del hecho narrado?

 En general, las imaginamos en B/N, y de un pasado remoto, más de 10 años.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

3.2. Uso de las imágenes de archivo

Para ilustrar este apartado hemos elegido ejemplos de las siguientes películas:

- *Contacto* (Robert Zemeckis, 1997)
- *Good bye, Lenin!* (Wolfgang Becker, 2003)
- *La sonrisa de Mona Lisa* (Mike Newell, 2003)
- *Buenas noches, y buena suerte* (George Clooney, 2005)
- *La Reina* (Stephen Frears, 2006)
- *Milk* (Gus van Sant, 2008)

Cortinillas / créditos

Tanto las cortinillas (recurso para situar físicamente la acción que va a suceder) como los créditos pueden ser imágenes de archivo. Es el caso del inicio de *Milk*.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 Imágenes en televisión vistas por los personajes:
Cuando los personajes ven la televisión, pueden estar viendo imágenes que afectan a su vida directamente (Como en *Good bye, Lenin!* o *La Reina*), imágenes curiosas de la época, aunque no les afecten directamente (*La sonrisa de Mona Lisa*) o incluso publicidad (*Buenas noches, y buena suerte*).

En ocasiones se emplean imágenes con declaraciones de personajes reales que, sacadas de contexto e insertadas en el film, adquieren un nuevo significado (Clinton en *Contacto*)

 Forrest Gump: efecto digital.

Insertar a un actor vivo en imágenes de archivo, haciéndole interactuar con las personas filmadas en su día, con un objetivo determinado.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 Extensión de decorados.

En ocasiones el archivo juega en la técnica plano/contraplano, ante la imposibilidad de rodar en la actualidad.

 Información directa a los espectadores.

En *La Reina* se inserta un pequeño montaje de imágenes de Lady Diana que no ven los personajes, pero presentan al personaje y sitúan al espectador en un determinado contexto histórico.

 Información para el equipo.

También los miembros del equipo necesitan las imágenes como información para el rodaje.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

4. Imágenes de archivo en otros formatos

4.1. Series de televisión

- Las series de ficción se inspiran e imitan a otros formatos: documentales, reportajes, testimonios
- Las miniseries documentales nacen con vocación de veracidad, a medio camino entre la realidad y la ficción.

4.2. Publicidad

- Imágenes de archivo de la propia empresa
- Falsas imágenes de archivo
- Cualquier imagen de archivo adaptada

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

5. Tendencias. Hibridaciones

 Las fronteras entre realidad y ficción se diluyen, haciendo más difícil la interpretación o “descodificación” de las imágenes.

5.1. Formatos entre la realidad y la ficción

 Docu-ficción: películas de ficción (argumentales) que imitan ciertos aspectos del documental.

 Falso documental (*mockumentary*): ficción que imita al documental en todos sus aspectos.

 Fake: imita totalmente el aspecto formal de un documental, haciendo pasar las imágenes (archivo, entrevistas, testimonios) por reales.

 Cine *contrafactual*: la falsedad se mantiene con imágenes reales.

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

5.1. Formatos entre la realidad y la ficción

- 🎬 Docu-ficción: películas de ficción (argumentales) que imitan ciertos aspectos del documental.
- 🎬 Falso documental (*mockumentary*): ficción que imita al documental en todos sus aspectos.
  - 🎬 *Fake*: imita totalmente el aspecto formal de un documental, haciendo pasar las imágenes (archivo, entrevistas, testimonios) por reales.
  - 🎬 Cine *contrafactual*: la falsedad se mantiene con imágenes reales.

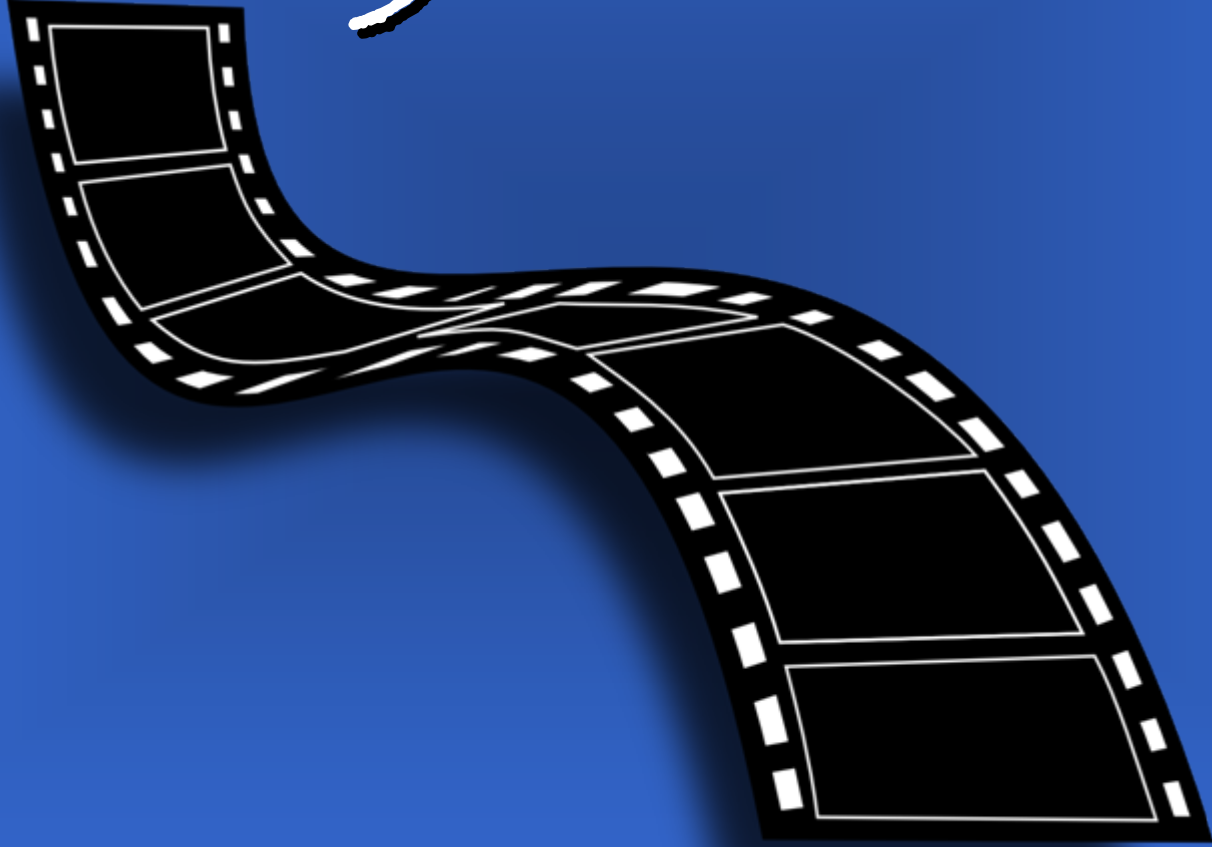
Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

 Cine de montaje (*compilation film*): usado con cine propagandístico – remontaje de imágenes para emitir otro mensaje.

 Cine encontrado (*found footage*): películas domésticas, fragmentos de películas antiguas no montadas en la versión definitiva, cine amateur de actores famosos.

 Reality-show: diversos formatos.

Gracias!

2A 3 3A 4

2A 3 3A 4

Ficción o realidad: imágenes de archivo en el cine

Bibliografía

- Barroso, Jaime. *Realización de documentales y reportajes*. Madrid, Síntesis, 2009.
- Ferro, Marc. *Historia contemporánea y cine*. Barcelona, Ariel Historia, 1995.
- Rhodes, Gary Don (Ed.) *Docufictions : essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking*. Jefferson (N.C.) : McFarland & Co., cop. 2006
- Weinrichter, Antonio. *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. Madrid, T&B Editores, 2004.
- Zorroza, Idoa. "Ficción, experiencia y realidad. ¿Qué tiene que ver el cine con la vida?". En *Revista de comunicación*. Piura (Perú), 2007 (6)