

Abstracts Vol. 6, 2007

Las miradas sobre el hombre

Outlooks on man

Ricardo Bedoya

Resumen: El cine, desde sus orígenes, a fines del siglo XIX, centró su atención en el registro de la actividad humana. Hizo del hombre y sus manifestaciones un centro de interés y el objeto de representaciones diversas. En el texto se reseñan algunos de esos acercamientos a través de películas y realizadores que mostraron al hombre naciendo, amando, deseando, tomando decisiones, construyendo sociedades, sintiendo dolor, muriendo entre otros.

Palabras Clave: Nacimiento, muerte, deseo, sociedad, cine, ética

Abstract: Film making, since its beginning on late 19th century, focused its attention in registry of human activities. It made of man and its manifestations a centre of interest and object of diverse representations. The manuscript reviews some of those human encounters along films and producers that showed man during its born, while loving and desiring, making decisions, building societies, feeling pain, dying along others.

Key Words: To born, death, wish, society, cinema, ethics

Cine Forum y Crítica: encuentro necesario

Cine Forum and Criticism: Necessary Encounter

Milton Calopiña

Resumen: El presente trabajo examina algunas de las posibilidades de un encuentro entre dos actividades aparentemente relacionadas, pero que en la práctica siguen un camino diferente, la crítica de cine y el Cine Forum. Ambas realizan análisis de películas, pero bajo parámetros diferentes y persiguen también objetivos diferentes. Sin embargo una relación más cercana entre ambas, podría ser importante. Para ello nos basamos en experiencias del autor y de otras personas, realizadas en escenarios y momentos diversos, así como la opinión de distintos autores sobre el tema.

Palabras clave: Cine, Cine Forum, Crítica de Cine, gustos, argumentos, análisis.

Abstract: The present work examines some of the possibilities of an encounter between two activities apparently related, but that actually follow a way different, the critic of cinema and the Cinema Forum. Both make analysis of films, but under different parameters and also persecute different objectives. Nevertheless a closer relationship between both could be important. For it we were based on experiences of the author and other people, made in different places and diverse moments, as well as the opinion of different authors, nationals and foreigners on the subject.

Key Words: Cinema, Cine Forum, Film Criticism, likes, arguments, analysis

Comentarios al humanismo de John Ford

Commentaries on John Ford's humanism

Genara Castillo

Resumen: Partimos de un humanismo que esté a favor del ser humano, que a través de su profundo conocimiento lo promueva, lo impulse, a ser mejor. A partir de ahí hemos ido al cine para verlo centrado en el arte (diferente de aquél que tiene como finalidad ser comercial). Dentro del cine como arte nos hemos fijado en sus grandes directores, en los que se puede encontrar un gran humanismo. Como muestra hemos elegido a John Ford. Nos apena no haber podido dedicarnos a otros grandes como Frank Capra, Sergei Eisenstein, Ingmar Bergman, Charles Chaplin, Elia Kazan, Akira Kurosawa u otros notables directores. John Ford es un gran cineasta que apuesta por el ser humano, profundiza en él de tal manera que logra un profundo equilibrio en su visión de la miseria y de la grandeza humana, evitando así el reduccionismo. Nos presenta una visión de la vida humana en tensión, en búsqueda de algo que apague su sed de infinito. En esa trama vital destaca el heroísmo, la pasión y la fortaleza por la verdad, por lo auténtico, por el bien.

Palabras clave: Humanismo, John Ford, arte, valores, identidad, madurez, temporalidad

Abstract: We depart from a humanism which favors the human being, and in which through his deep knowledge promotes him, impelling him to be better. Thus, we have gone to cinema to see him focused on arts (different from productions that have a sole commercial purpose). Within the film industry as an art, we have paid attention to those great movie directors in which humanism can be found. As an example, we have chosen John Ford. We feel sorry for not having been able to address to other great ones such as Frank Capra, Sergei Eisenstein, Ingmar Bergman, Charles Chaplin, Elia Kazan, Akira Kurosawa or other remarkable directors.

John Ford is a great film director who goes for the human being; he deepens in him in such a way that he obtains a deep balance in his vision of the misery and the human greatness, avoiding, therefore, any kind of reductionism. He presents us with a view of the human life in anxiety, in search of something that extinguishes his infinite thirst; in that vital plot he highlights the heroism, the passion and the strength on the truth, on authentic things, on the good.

Key Words: Humanism, John Ford, art, values, identity, maturity, temporality

La vida como milagro:

algunas claves interpretativas del cine de Víctor Erice

Life as miracle: some keys of Víctor Erice's filmography

Jorge Latorre

Resumen: A pesar de su escasa producción, Víctor Erice (1940) es uno de los directores españoles más reconocidos en el panorama internacional, como maestro de cineastas. Autor de culto, lento y obsesivo en sus temas, celoso de su soberanía de artista, hace un cine a contracorriente de las leyes del mercado, aunque sus tres grandes largometrajes recibieran importantes premios europeos. Dos de sus últimas obras cinematográficas, *Alumbramiento* (2002) y *La Morte Rourke* (2006), que no han sido estrenadas en circuito comercial español, han podido verse recientemente en la muestra Erice-Kiarostami, *Correspondencias*, que viaja en febrero al Centro Pompidou de París, tras recibir 73.000 visitas en Barcelona y Madrid. Se trata de un cine que, como las grandes obras de arte de todos los tiempos, habla sobre los temas universales del ser humano en clave de autor. Un cine contemplativo más apto para un museo que para exhibirse a través de los actuales cauces de la industria del espectáculo de masas.

Palabras clave: cine de autor, documento-ficción, Spanish cinema, cinema du reel, autobiography

Abstract: Despite his scarce productions, Victor Erice (1940) is one of Spain's most renowned teacher of film makers. Cult author, slow and obsessed in his themes, jealous on its soberanity as an artist, he made a cinema counterclockwise the rules of the market, although his three productions received important European awards. It is a cinema that talks of universal human issues from the author's perspective. A film production more proper for a museum than for the mass entertainment circuit.

Key Words: Author films, fictional documentary, Spanish cinema, cinema du reel, autobiography

¡Qué bello es vivir! (Frank Capra) 60 años después

'It's a wonderful life' (Frank Capra) 60 years later

Alejandro Machacuay

Resumen: El 20 de diciembre de 1946, se estrenó una de las películas más optimistas de la historia del cine ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra. Eran tiempos de post guerra y el film fue un fracaso de taquilla. El otrora director de películas positivas de los años 30 se había convertido en un director de otra época. En 1974, al no renovarse los derechos de autor, la obra pasó al dominio público y empezó a emitirse por televisión en épocas navideñas convirtiéndose en el clásico del cine que es ahora. Hoy, 60 años después, tanto ¡Qué bello es vivir! como Frank Capra adquieren vigencia en la sociedad actual, no sólo por el mensaje que transmite la película, sino también por el humanismo de su director. Es, pues, momento propicio para recordar o redescubrir esta obra y su creador que, a lo largo del tiempo, han sido subestimados por algunos críticos.

Palabras clave: cine y sociedad, cine como medio formativo, cine de autor, lenguaje cinematográfico.

Abstract: On December 20th 1946 debuted one of film history's most optimistic production It's a wonderful life, directed by Frank Capra. Those were post war times and initially the film was a box office failure. The once director of positive movies of the thirties had converted himself in a director of different epoch. In 1974, because copyrights were not renewed, that work passed to public dominion and started to be broadcasted on television during Christmas time, transforming itself in the classic that is nowadays. 60 years later, It's a wonderful life as well as Frank Capra have acquired a special space among society, not only due to the film's message but because of its author's humanism. It is a proper moment to review this piece of work and its creator, which though time have been underestimated by some critics.

Key Words: Films and society, films as a means of education, author cinema, film language

El cine como experiencia antropológica y ética

Film as an anthropologic and ethical experience

Juan José Muñoz García

Resumen: El cine nos ha ensanchado la realidad o, al menos, nuestra imagen de lo real, y ha ampliado nuestra experiencia virtual de la vida. Por todo esto se le puede considerar como el principal antropólogo de nuestros días. El séptimo arte, continuando la antigua tradición humana de contar relatos, también pone de manifiesto el carácter narrativo de la persona humana. Además, el animal humano es un ser relacional y dialógico, es decir, sólo se constituye en relación a los demás: no hay yo sin un tú. Por eso toda vida tiene un argumento, una trama, de la cual los otros forman parte ineludible. Los argumentos cinematográficos nos muestran que la vida humana es relación, enlace de diversas tramas narrativas. Esto lo consigue mostrando la verdadera realidad del hombre, sin ocultar su misterio, presentándolo en su acontecer, y obligándolo así a ver, imaginar y hacer proyectos. En esto consiste la auténtica función educadora y ética del séptimo arte. También es posible afirmar que la ética es una experiencia y un arte en el sentido de que las ideas éticas que posee una persona dependen, en gran parte, de sus experiencias vitales. Los filósofos personalistas hablan de tres tipos de experiencias: encuentro, dominio y fusión. De los tres, el encuentro es el más creativo. Las personas se encuentran, pero las cosas se dominan o fusionan. La ética, además, es un arte porque cada individuo debe crear las respuestas más valiosas para cada situación concreta. Pero hay conductas que, en lugar de ser creativas, son destructivas para la dignidad de la persona. Tomando como referencia estos tres tipos de experiencia se puede valorar el calado ético de una película.

Palabras clave: cine, experiencia, antropología, ética, creatividad

Abstract: Films have broadened reality or, at least, our image of reality, and has broadened as well our virtual experience of life. Due to this factor it may be considered the main anthropologist of our times. The seventh art, following the ancient human tradition of storytelling, also manifests the narrative character of the human being. The human animal is also a relational being as well as dialogical, that is, it is only constitutes in relation to others: there is no I without a you. This reason explains that the whole life has an argument in which others are necessarily acting characters. Film arguments show us that human life is a relation, links of several narrative forms. This is obtained by showing man's true reality of man, without hiding its mystery, showing him in his daily basis, pressing him to see, imagine and do projects. This is the very educational and ethical function of the seventh art. It is also possible affirm that ethics is an experience and an art in the sense that a persons ethical ideas depend, mostly, on his vital experiences. Personalist philosophers mention three kinds

of experiences: encounter, dominion and fusion. Of those three, encounter is the most creative one. Persons do encounter themselves, but things dominate and fusion. Ethics, as well, is an art because each individual must create the most valuable answers for each situation. But there are conducts that, instead of being creative, are destructive of the person's dignity. Taking as a reference these three kinds of experiences it is possible to value a film's ethical strength.

Key Words: Film, experience, anthropology, ethics, creativity

“Una mirada de lo ausente.

La representación fílmica como espejo de lo que el hombre no es”

A view on absence.

The filmic representation as a mirror of what man is not

Víctor H. Palacios

Resumen: El cine es un medio privilegiado de exploración de la condición humana, no sólo en aquello que ésta tiene de efectivo y visible, según el realismo convencional. Fundamentalmente el cine refleja lo humano en lo que oculta pero sugiere poderosamente. Sus imágenes pueden contener más que una reproducción de realidades verificables empíricamente, la insustituible perspectiva de una mirada personal así como el vislumbre de esa intensidad inasible pero legítimamente “real” de sueños, terrores, ilusiones y toda suerte de elaboraciones afectivas, lúdicas y conceptuales que componen la psicología y el momento vital de un autor. El hombre es también lo que no tiene, lo que aguarda o teme. Y el arte cinematográfico es un auxilio eficaz en la visualización de estas profundidades esquivas que adquirirían una naturaleza en otros soportes artísticos (la palabra, la materia, el color).

Palabras clave: Cine, hombre, realidad, posibilidad, representación.

Abstract: Cinema is a privileged mean for exploring human condition, not only on that that is visible and effective following conventional realism. Fundamentally cinema reflects the human element in what it hides but at the same time shows powerfully. Its images may contain more than a mere reproduction of realities empirically verifiable, the unsubstitutable perspective of a personal view as well as the unholdable intensity of ‘truly’ presented dreams, horrors, illusions and all sort of affective elaborations, ludic and conceptual that compose the psychology and vital moment of an author. Man is also what it lacks in the visualization of these hard-to-hold deepnesses that will acquire a proper nature in other artistic means (word, mater, color).

Key Words: Film, man, reality, possibility, representation

El retorno del cine híbrido por parte de cineastas brasileiros

The return of the hybrid theater from the Brazilian directors

Denis Porto

Resumen: Con un análisis histórico y artístico, el artículo discute el retorno de un estilo de producción cinematográfica que marcó el comienzo del séptimo arte, cuando todavía no se distinguían con claridad los géneros de ficción y documental como diferentes. La investigación repasa desde las primeras producciones de los hermanos Lumière, pasando por Flaherty, Eisenstein, Glauber Rocha y Eduardo Coutinho, y rescatando también producciones brasileñas del siglo XXI que llegan al mundo, de las manos (y los cerebros) de Walter Salles y Fernando Meirelles. Para ello, se sustentan en Roger Odin, Jean-Claude Bernardet, Alberto Cavalcanti, Jacques Aumont y Henri Gervaiseau, obteniendo sí fuerza teórica e histórica para proponer, sustentar y provocar tal reflexión colectiva.

Palabras clave: Cine, documental, comunicación.

Abstract: With a historical and artistic analysis, the article argues the return of a style of cinematographic production that marked the principle of the art, when still did not consider with clarity the sorts fiction and set of documents as different. The research rescues since the first productions with the Lumière brothers, passing for Flaherty, Eisenstein, Glauber Rocha and Eduardo Coutinho, being rescued by Brazilian productions of century XXI that had marked the world, in the hands (and of the brains) of Walter Salles and Fernando Meirelles, having as characteristic discrete, however limiting, the harmonic relation of the two languages in order to consider a convincing plot and, simultaneously, involving. For this, it supports in Roger Odin, Jean-Claude Bernardet, Alberto Cavalcanti, Jacques Aumont and Henri Gervaiseau, getting, with this, substantial theoretical and historical force to consider, to support and to provoke such collective reflection.

Key Words: Film, documentary, communication, Brazilian new cinema

**De la caverna al Chinese Theater:
la pantalla de cine como espejo del drama humano
From the cave to Chinese Theater:
cinema screen as a mirror of human drama**

Antonio Sánchez-Escalonilla

Resumen: Los relatos cinematográficos se asocian a menudo con la narrativa de evasión o con el género de entretenimiento, como una fórmula dramática que facilita la huida de la realidad. Si el cine fuera simple ilusión desligada del mundo, habría que aceptar la naturaleza irreal de los personajes y acontecimientos que se relatan en los guiones. Sin embargo, nuestra experiencia como espectadores nos recuerda que, en múltiples ocasiones, el cine ha constituido para nosotros un objeto de reflexión, de apasionado debate o de emociones sinceras. Porque, como explica el cineasta y dramaturgo David Mamet, “el cine no es un sitio al que se va para olvidar, sino más bien un sitio al que se va para recordar”. Siguiendo al director de *State and Main* tenemos que aceptar que el cine, en cuanto narración, ofrece a creativos y espectadores una referencia directa a la realidad y al mundo que habitamos. Es decir, el tiempo que pasamos sentados delante de una pantalla luminosa es tiempo real y pertenece a nuestras vidas, interviene en la formación continua de nuestra personalidad y apela a nuestra visión del mundo, provocando la sintonía o el rechazo. Y esto no sería así si detrás de cada relato cinematográfico no existiera un director o un guionista dispuesto a ofrecernos una historia sobre el drama humano. Con este trabajo nos proponemos tratar sobre el cine en cuanto visión de la persona humana y reflejo más o menos fiel de su espectáculo cotidiano, pues el hombre y sus misterios son la materia que alimenta la creación de historias, desde los relatos cavernarios de la edad del mito hasta los últimos estrenos del Chinese Theater de Hollywood. En segundo lugar, abordaremos las claves narrativas empleadas por los guionistas a la hora de aplicar categorías dramáticas a la realidad, pues en esto consiste la escritura de un guión y su posterior rodaje.

Palabras clave: Guión cinematográfico, conflicto, verosimilitud, ficción, personaje

Abstract: Film stories are usually associated with the evasion narrative or with entertainment genre, as a dramatic formula that eases disconnection with reality. If film was a mere illusion detached from real world we would have to accept the unreal nature of its characters as well as events told in their screenplay. Even though, our experience as spectators remembers us that, in multiple opportunities, films have constituted for us an object of reflection, of passionate debate or of sincere emotions. Because, as film maker and dramaturge David Mamet, “cinema is not a place where you go to forget, but a place where one goes to remember”. Following the director of *State and Main* we have to accept that films, as a

narrative, offers to creative persons and spectators a direct reference to reality and the world that we inhabit. That is, the time we spend sited in front of a lightened screen is real time and belongs to our lives, it participates in the continuous formation of our personality and appeals in our vision of the world, originating empathy or rejection. And this would not be this way if behind each story there was a producer or director prone to offer us a story of human drama. In this paper we intend to reflex on films as an outlook of the human person and a reflection or the daily spectacle, because man and its mysteries are the matter from which stories are crafted, from ancient wall paintings to debuts of Chinese Theater from Hollywood. In second place the paper will focus on narrative keys applied by screen writers when treating reality.

Key Words: Film screenplay, conflict, likeliness, fiction, character

Notas para un aprovechamiento antropológico del relato fílmico

Notes towards an anthropological understanding of film narrative

Juan Pablo Serra

Resumen: En este artículo se explica la utilidad de abordar el análisis de películas desde una perspectiva antropológica, y se explicita a través de una aplicación práctica de este criterio. Desde el punto de vista de la antropología filosófica, además, es posible aunar -de una manera novedosa a la vez que rigurosa- las perspectivas estéticas, éticas y pedagógicas desde las que enseñar a juzgar y ver películas. El artículo defiende que sólo desde una postura que contenga alguna concepción del hombre y de lo humano se puede ofrecer una explicación que dote de sentido a los distintos elementos de un filme. Además, sonsacar qué visión antropológica ofrecen los autores de un filme conlleva, de manera irrenunciable, compararla con la que profesa quien explica la película en cuestión.

Palabras clave: antropología filosófica, análisis de películas, Náufrago, soledad y libertad.

Abstract: This paper explores the value of interpreting film from an anthropological point of view, and takes a specific film as an example to put this thesis into practice. The ethical, aesthetic and pedagogical perspectives usually deferred to in courses on film appreciation and criticism are drawn together in an anthropological approach. Moreover, the paper argues that only an approach that encompasses some conception of the human person is capable of offering an explanation which makes sense of the different elements of a film. Finally, to address the anthropological perspective of a filmmaker necessarily involves reflection on the film critic's view of the world.

Key Words: philosophical anthropology, film analysis, Cast Away, solitude and freedom

Ficción, experiencia y realidad

¿Qué tiene que ver el cine con la vida?

Fiction, experience and reality

What has film to do with life?

Mª Idoya Zorroza

Resumen: El cine se ha propuesto como un medio de evasión a través de la ficción narrativa audiovisual. En el presente trabajo se analizan en progresión, desde una perspectiva antropológica, qué significa “ficción”, y cuál es su “tipo de realidad” propia. En segundo lugar, se profundiza en su carácter expresivo y comunicante de la “experiencia humana”, razón por la que es comprendido y por la cual también tiene un rendimiento formativo y enriquecedor para el ser humano como “animal que crea y se alimenta de historias”. Finalmente, se reflexiona por la incidencia del cine en la realidad personal, concluyendo algunos elementos de la relación, no inmediata, del cine con la vida radical de la persona.

Palabras clave: Expresión, Cine, Arte, Ficción, Antropología, Persona, Ser humano

Abstract: Films have been proposed as a method of evasion though audiovisual fictional narratives. The present paper analyses, from an anthropological stand of view, what does ‘fiction’ means, and what is its proper ‘type of reality’. In second place it focuses in its expressive and communicative character of the ‘human experience’, reason why it is understood and by which it also has a formative and enriching for the human being as ‘animal that creates and feeds from stories’. Finally, it focuses on the incidence of films on personal reality, concluding some elements of the non-immediate relation of films with the person’s radical life.

Key Words: Expression, Cinema, Art, Fiction, Anthropology, Person, Human being