

ICI LE 28 DÉCEMBRE 1895
EURENT LIEU
LES PREMIÈRES PROJECTIONS PUBLIQUES
DE PHOTOGRAPHIE ANIMÉE
A L'AIDE DU CINÉMATOGRAPHE
APPAREIL INVENTÉ PAR LES FRÈRES LUMIÈRE

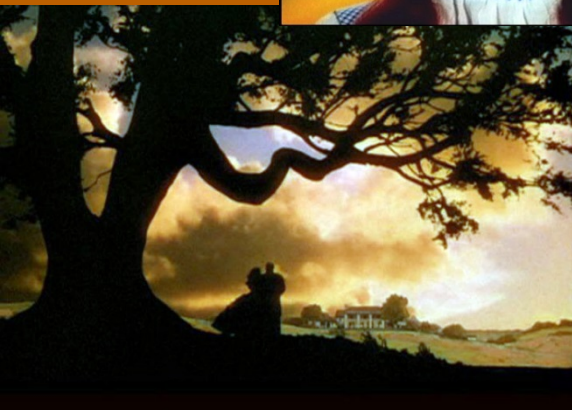
Aquel que se sumerge en la obra de arte está por ello mismo dispensado de la miseria de una vida que se le aparece siempre como insuficiente
Theodor W. Adorno

**Criterios para
el valor artístico del cine**
(o cuándo una película es buena)

J.L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

Qué es el cine

Experiencia del espectador

- Estrellato (*star system*) y glamour, fascinación del espectáculo y la tecnología
- Géneros y formatos
- Prejuicios positivos o negativos hacia temas, estilos, etc.
- Cultura cinematográfica y críticas previas
- Expectativas y condiciones del visionado

Qué es el cine: conceptos para una estética

Una película es buena cuando te lleva a sentir y pensar algo que reconoces como una verdad oculta (Jaime Rosales)

La estética tiene que ver con conceptos como

- Placer y el proceso de recepción
- La mimesis o *imitatio*
- La belleza como verdad; la belleza en sus distintas concepciones
- El gusto y la sensibilidad
- Lo sublime, lo terrible, lo patético
- Lo grotesco y lo absurdo
- Lo pintoresco, interesante
- El *kitsch*, lo horterera

Retos del cine a las vanguardias

- **imagen en movimiento:** captar el tiempo y la transformación, dar cuenta de los procesos, narrar una historia
- **lenguaje audio-verbo-visual:** nueva posibilidad expresiva con la música y las palabras vinculadas a imágenes

Artes – cine

- los **cineastas se nutren de la historia de las artes** (artes plásticas, música) y dialogan con la tradición artística
- los **artistas plásticos adquieren temas**, mitos, composiciones, encuadres... del cine y de las otras artes industriales del XX (fotografía, cómic, videojuego)
- películas de ficción con **biografías de artistas**: épica y drama del genio
- **plasmación del acto creador**: la imposibilidad de capturar el genio creador y reflexión sobre el proceso artístico (*El misterio Picasso*)
- **filmación de performances, graffitti, y otras prácticas**; documental sobre artistas: función de archivo para el arte efímero
- **videocreación** como nuevo territorio o nuevo medio artístico nacido del lenguaje audiovisual e independiente del cine y la televisión;

Qué es el cine: conceptos para una estética

- **Estatuto de obra de arte y voluntad estética** en contraposición a la obra útil o funcional: cine comercial hegemónico (*mainstream*) subordinado a la lógica del espectáculo y el negocio
- **Autor o creador**: dueño de un lenguaje idiosincrásico (estilo) y de una visión del mundo (*weltanschauung*) o mundo personal comunicable
- **Representación / construcción de un ‘mundo’** consistente, significativo, elocuente
- **Autenticidad y verdad** más allá del realismo, ética y compromiso del autor
- **Valor de comunicación**: decir algo significativo, pertinente y comprensible aquí y ahora

Especificidades de la estética audiovisual

- **Arte del espacio y del tiempo** que muestra espacios humanos y sociales: ámbitos o ‘mundos’ históricos o fabulosos, actuales o futuros, empíricos o utópicos
- **Narración de conflictos y mostración de realidades:**
 - **Cine narrativo:** cualidad dramática (= teatro) de representación de conflictos mediante diálogos y personajes
 - **Cine documental:** pretensión de conocimiento de la realidad
- Dialéctica del **cine como ventana** y el **cine como espejo**: ficción / no ficción, drama / fábula, reflexión / descripción...

■ **Géneros y formatos:** convenciones acerca de esquemas de éxito y reacciones del público

■ **Duración:** cine comprimido, clip, cortos, medio y largometrajes, miniseries, seriales

■ **Ritmo o cadencia** conseguidos mediante la naturaleza de la acción, posición de cámara, duración de planos y secuencias, montaje, luz y color, composición y sonido

■ **Modos de recepción y públicos:** visionado individual y colectivo, sala oscura y ámbito familiar, dedicación única o compatible con otras actividades, en régimen de conocimiento o diversión, fruición estética o espectacular, etc.

Índices de calidad del arte audiovisual

- Perfección del **equilibrio** y la **coherencia** en todos sus elementos: encuadres, ritmo, duración, diseño de personajes... no sobra ni falta ninguna secuencia, todo tiene un sentido y un porqué.
- Es mínimamente **original** en alguna dimensión: respecto a la época, al espectador, al autor, al tema, al tratamiento, al estilo...; **innovación** en el lenguaje, capacidad de desafiar las previsiones del espectador
- Muestra **ingenio** y **creatividad** en algunas dimensiones: fotografía, construcción de historia y personajes, giros dramáticos, ambientación, diálogos, interpretación, puesta en escena, música, trucajes, etc.

- Suscita la **reflexión** y el **conocimiento** sobre un tema actual y/o universal con suficiente originalidad, interés, profundidad y complejidad
- Dialoga con los **géneros, formatos** y **estilos**, pero con un discurso propio, distanciándose de las fórmulas repetidas
- Resulta mínimamente **sorprendente** en su desarrollo narrativo (lo opuesto al *dèja vu*)
- Consigue una **identificación emocional** fuerte del espectador con el tema, personajes, historia o mundo de ficción

- Deja sitio a la **participación del espectador** para una apropiación personal: no dice todo y no lo explica todo
 - Hay proporción entre las pretensiones del cineasta y el resultado; **satisface las expectativas** creadas en el público
 - Admite un segundo o tercer visionado por su complejidad. **Resiste el paso del tiempo**, no envejece e interesa a otras generaciones
- ... una película puede no ser especialmente buena y **ser admirada por otros valores**: frescura, encanto, seducción, compromiso, denuncia política...

La crítica cinematográfica

Requisitos del crítico de cine

- Sensibilidad para el cine
- Conocimiento de la estética e historia del cine
- Capacidad de análisis de las obras

Tipos de crítica de cine

- Cinéfila
- Culturalista
- Ideológica o moralista
- Ensayística

Requisitos de la crítica de cine

- Independiente de la industria, mitomanías, coyunturas,
- Desapasionada respecto a los prejuicios del crítico, consciente de las limitaciones de su discurso
- Comprometida con la obra: juzga la obra por lo que ésta quiere ser, no por lo que al crítico le gustaría
- Educadora pero no didáctica: enseña a apreciar la obra, pero no hace una utilización de ella
- Razonada y razonable
- Arriesgada en emitir un juicio siempre provisional

