

Revista de Claseshistoria

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales

Artículo Nº 54

31 de octubre de 2009

ISSN 1989-4988

[Revista](#)

[Índice de Autores](#)

[Claseshistoria.com](#)

RAQUEL GARCÍA GARCÍA

El Séptimo Arte. Ejemplo de análisis fílmico

RESUMEN

Como dice el título el cine es un arte. Aquí vamos a tratar de analizar una película formalmente, tipos de planos, ficha técnica, estilos de narración... Acompañado de imágenes para que sea más fácil apreciar los tecnicismos propios de cine.

PALABRAS CLAVE

Ficha técnica, Puesta en escena, Espacio fílmico, montaje, Banda sonora, Tiempo fílmico

Raquel García García

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga

raquelgarcia@hotmai.com

[Claseshistoria.com](#)

31/10/2009

FICHA TÉCNICA

Bodas y Prejuicios, 2004

Género: Comedia romántica, musical

Dirección: Gurinder Chadha

Intérpretes: Aishwarya Rai (Lalita Bakshi), Martin Henderson (Will Darcy), Daniel Gillies (Johnny Wickham), Anupam Kher (Sr. Bakshi), Nadira Babbar (Sra. Bakshi), Naveen Andrews (Balraj Bingley), Namrata Shirodkar (Jaya Bakshi), Indira Varma (Kiran Bingley), Nitin Ganatra (Sr. Kholi), Sonau Kulkarni (Chandra Lamba), Maghnaa (Maya Bakshi), Peeya Rai Choudhuri (Lakhi Bakshi), Alexis Bledel (Georgia Darcy), Marsha Mason (Catherine Darcy).

Productor: Nayar Chadha

Productores ejecutivos: Francois Ivernel, Cameron McCracken y Duncan Reid

Productor asociado: Inside Track

Casting: Susie Figgis

Diseño del vestuario: Ralph Holes y Eduardo Castro

Coreografía: Saroj Khan

Música: Anu Malik

Banda sonora: Craig Pruess

Maquillaje: Paula Jane Hamilton

Director de producción: Michelle Fox y Pravesh Sahní

Montaje: Justin Krish

Diseño de producción: Nick Ellis

Director de fotografía: Santosh Sivan

Escrita por: Paul Mayeda Berges y Gurinder Chadha

Año de producción: 2004

Duración: 110 minutos

Fecha de estreno: UK 8/10/2004; USA 02/2005; España 15/04/2005

Para poder analizar la película tenemos que reseñar, aunque sea brevemente, lo que Bollywood entraña. Es una industria al estilo de Hollywood pero realizada en la India, cuya sede está en Bombay. Producen cerca de unas 900 películas al año y es Aishwarya Rai, protagonista de esta película, la principal estrella de este mercado.

En las películas de Bollywood hay gran cantidad de bailes y números musicales, donde afloran las emociones y las fantasías románticas, y eróticas, puesto que no hay si quiera besos, ya que están censurados. En esta película tampoco los hay.

Hay un número principal en el que una bailarina, totalmente ajena a la historia, se mueve de una manera muy seductora delante de la cámara, momento protagonizado aquí por Ashanti en la fiesta de Goa. Son aspectos que para el espectador occidental pueden no tener sentido, pero que sin ellos no tendría sentido Bollywood.

Es un cine melodramático y emocional, con toques cómicos, donde se ve el choque entre la India tradicional y los valores modernos. Siempre hay un romance entre un héroe atractivo y una chica guapa, que normalmente no tiene otra función.

Aparecen villanos, papel encarnado por Johnny Wickham, embaucador y rastrero, que engaña a las hermanas, por conseguir su fin.

La familia es de vital importancia en las acciones de los protagonistas, las raíces siguen estando muy presentes en la India.

Siempre hay un final feliz, pero para llegar hasta él deben luchar bajo la máxima de que el amor todo lo puede.

El mayor propósito de este tipo de cine es el entretenimiento en masa para asegurarse así un entusiasmo contagioso. Debido a la situación del país los espectadores se evaden con este tipo de películas, muy populares, cuyas estrellas son idolatradas.

La incorporación de la música y el baile es una tradición del teatro clásico de la India del siglo XIX y XX, en los últimos años las coreografías han recibido todo tipo de influencias de actualidad, pero sobre todo son éstas las que han influido al resto del mundo.

Las canciones de las bandas sonoras salen primero al mercado, lo que aseguran el éxito de éstas en el estreno del film.

Ahora sin más dilación vamos a analizar la película la película en sí.

PUESTA EN ESCENA Y ESPACIO FÍLMICO

En la película se observa un manejo de la cámara increíble, abundan los *travellings* realizados con grúa en amplios planos, sobre todo en las escenas de bailes, mostrando así magníficas coreografías, pero también aparecen en escenas más “tranquilas” lo que enfatiza las emociones del espectador.

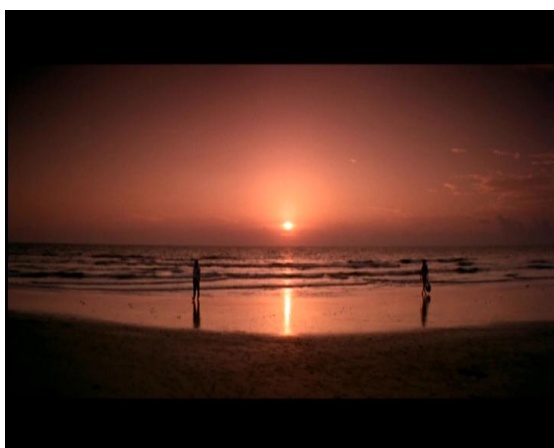
Muy lograda es la escena del mercado, al final del primer número musical bollywood, en una vista aérea con las protagonistas, de diferentes colores, en el centro, rodeadas de un montón de personas que no sabemos de donde han salido, del mismo color que sus atuendos, organizados así por colores.

A parte de los *travellings*, también hace uso del *zoom*, sobre todo para llegar a primeros planos de los protagonistas en los momentos cumbre, como en las miradas entre ellos, muy numerosas a lo largo de toda la película, presentes también por primeros planos, abundantes a lo largo de toda la película. Emplea planos aéreos para mostrar las ciudades además de en los bailes.

Una escena que impresiona por los rápidos movimientos de cámara y la corta duración de los planos que se realizan es en el baile de la Gharbá, donde estos movimientos aumentan de rapidez al hacerlo la música del baile, fundiéndose en un frenético ambiente que envuelve al espectador, apenas hablan en este número, sólo bailan, pero no por ello el espectador pierde atención, es más, se ve envuelto en el color, la música, los planos cortos...

Sin embargo todo esto no quita para que haya increíbles planos generales más estáticos y muy estéticos, como en el plano al templo dorado de Amritsar, o en las playas de Goa, en un bello primer plano al atardecer, a contraluz con cada protagonista en un extremo del encuadre y el sol en el centro de éste, donde la música vuelve a aparecer.

La directora también hace uso de la cámara lenta, acompañado todo siempre por la música, de la que hablaremos más tarde, que como en todo filme musical, no sólo bollywood, es de vital importancia.

En cuanto a los encuadres la mayoría de ellos están centrados, por no decir todos, lo que contribuye al propio equilibrio del espectador, no debemos olvidar que estamos ante una comedia romántica, un musical, pero si es cierto que a veces hay personajes que aparecen de espaldas, como en planos medios cortos, primero enfocan a uno de los actores saliendo mientras el otro está de espaldas y viceversa.

El espacio fílmico que se aprecia está construido de una manera muy realista, como por ejemplo en la escena del mercado, que recrearon todo un mercado del punjab, zona norte de la India, dónde sólo había unos edificios viejos, en una recreación muy verista.

Un gran aspecto de la película es lo realista de los decorados como en la casa de los Bakshi, una gran casa de estilo colonial, de la época del imperialismo británico, muy amplia, con techos altos y un patio interior, pero muy vieja, en donde las paredes se ven desconchadas, aunque muy rica en detalles como lámparas y sillas también de estilo colonial, típica de una familia de clase media- alta, como quiere reflejar la película.

El atrezzo está muy cuidado tanto en los interiores como en los exteriores, numerosos detalles se destacan al milímetro como en el mercado con todos los puestos perfectamente escenificados, los eunucos, los tatuajes de henna... en las bodas donde se representa perfectamente los pormenores de las tradiciones hindi, los bailes, la comida...

Muy importante y característico de esta película es el vestuario, muy tradicional y fastuoso en las escenas de las bodas y en las ambientadas en India, donde las mujeres casi siempre van vestidas con saris y caftanes, incluso cuando están en su casa se ve esa mezcla entre oriente y occidente, a veces más occidentalizadas con vaqueros y camisetas pero casi siempre con reminiscencias a la tradición, con faldas largas y blusones.

Dentro del atrezzo, es de destacar las joyas... así como el maquillaje, muy discreto a lo largo de la película pero más marcado en estas ocasiones, destacando mucho los ojos, y como no, las mujeres casadas con el típico punto rojo en la frente, aunque siempre de una manera muy naturalista, más a la manera occidental que a la manera bollywood en la cual el maquillaje es más artificioso incluso los hombres van más recargados, y el khôl en los ojos nunca falta.

En cuanto a la iluminación, es de tono alto, no debemos olvidar que es una comedia romántica musical, por lo que no habrá grandes contrastes, es una luz clara y suave, que emplea luces de relleno, existen algunos contraluces pero son muy puntuales, también se aprecia una baja intensidad de la iluminación en los momentos tristes, y en los números musicales de bollywood se destaca más la iluminación lateral.

El color es naturalista, no varía el tono de los colores de los decorados, de los vestuarios...aunque éstos a veces emplean un valor simbólico, sobre todo en los números musicales, que refleja la tradición de la India, como por ejemplo que las novias vayan de rojo en las bodas punjabíes.

Respecto a la profundidad de campo casi siempre hay nitidez en los planos, aunque también emplea bastante el foco selectivo, como en primeros planos de los protagonistas, en los cuales sólo se detallan los rostros y se difuminan los fondos.

El uso del fuera de campo, pasan cosas de las cuales los dos protagonistas por separado no tiene ni idea, ni siquiera el espectador, que se va enterando a medida que lo hacen éstos, como la confesión de Darcy por convencer a Balraj para que no se casara con Jaya, el espectador no sabe el por qué la abandona hasta ese momento, incluso hay una escena eliminada del metraje final, en la cual, Darcy se presenta en casa de Balraj, para pedirle perdón y hacerle saber que Jaya sigue enamorada de él. Se descartó quizá por la duración del film, casi 2 horas, y porque el espectador lo entiende perfectamente sin que aparezca.

Pero ante todo hay que tener en cuenta que todo esto se ve alterado al incluir momentos al estilo bollywood, en los cuales todo los efectos se ven aumentados, la iluminación, el maquillaje, los movimientos de cámara...

Por último hablaremos del uso dramático del espacio, en este caso expansivo, creando una sensación de bienestar con el consiguiente efecto relajante en el espectador. Emplea mucho el blanco para los interiores, tanto en la India como en Los Ángeles que da sensación de amplitud, además de contrastar con los coloridos atuendos de los personajes, el blanco es el color de la pureza.

EL MONTAJE

En esta película está muy presente la personalidad de su directora Gurinder Chadha, que le confiere un sello inconfundible, apreciable en la interrelación oriente-occidente.

La acción transcurre en tres bodas en tres continentes diferentes. Los personajes se van conociendo poco a poco, entablando relaciones entre sí, unas veces se acercan y otras se alejan, al igual que lo hacen los planos de cámara.

La transición entre planos transcurre casi siempre mediante cortes, es la manera más tradicional, para conseguir un montaje de continuidad, que es lo que se busca en este género, no aburrir al espectador.

Importante para ello también es que la directora se implicó mucho en el proyecto, llegando a ser guionista del film, lo que le confiere una mirada más amplia de los personajes y de lo que quiere transmitir.

El montaje es lineal, en el que en la mayor parte de la película los protagonistas están juntos, pero que a veces se convierte en alternado convergente, para que al final la acción junte a los personajes.

Una de las variantes en la sucesión de planos es mostrar aquello que los personajes no pueden ver pero que es importante para la narración, como pasa con Johnny y Lalita, ella no entiende por qué no le llama, pero él trataba de enamorar a su hermana, Lakhi, así ninguna sabe que está jugando con la otra.

El rodaje comenzó en Londres, para trasladarse a la India, donde rodaron en varios lugares, Amritsar, Goa...para terminar en Los Ángeles. Se ve como los personajes van cambiando su actitud entre ellos y se van conociendo cada vez más.

Presentes en la película están los raccord de mirada, como por ejemplo cuando al principio de la película en el baile previo de la boda Balraj mira para arriba embelesado y en el siguiente plano vemos a Jaya, que le mira a él. Recurso muy usado en el film.

Dentro de la dilatación temporal hace uso de la cámara lenta, presente por ejemplo en uno de los números musicales, cuando se encuentran en Los Ángeles mientras Darcy le muestra la ciudad a Lalita, en el Cañón se ralentiza la imagen con el cambio de ritmo musical.

Hay una escena en el número musical del mercado, en el que creo que se rompe la regla de los 180° al pasar la cámara de un extremo al otro, para volver a su posición inicial. Esto es una herencia del teatro para saber que el espectador estaba en un punto fijo.

EL TIEMPO FÍLMICO

El orden temporal que siguen los acontecimientos es cronológico, ya que la acción sucede hacia delante contando la historia de los personajes desde que se conocen hasta que se casan, éste es el tiempo real o diegético, que abarca unos meses.

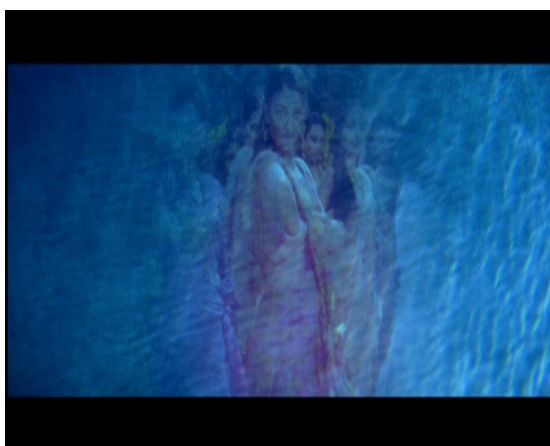
Dentro del tiempo fílmico se inscribe el tiempo de representación, es decir, lo que dura la película, en este caso 110 minutos. Por otro lado tenemos el tiempo subjetivo, que como su propio nombre indica depende de cada espectador.

A lo largo del film se producen varias elipsis temporales que hacen avanzar la historia, nos van adelantando de una ciudad a otra, de una boda a otra, haciendo que en verdad no sepamos cuanto tiempo ha pasado desde que los protagonistas se conocieron, un mes, dos ó quizá más. Algunas de estas transiciones de tiempo van, con gran acierto, acompañadas de música.

Al principio de la película aparece una secuencia a cámara rápida, el despertar de Amritsar con una vista del Templo Dorado El comienzo de la historia, el despertar de un país tan antiguo como la India en su corta independencia, de lo cual hacen alguna referencia en la escena de la cena con Kholi.

Así como también hay alguna secuencia rodada en cámara lenta de la cual ya hemos hablado anteriormente, la del cañón de Los Ángeles, muy hábilmente acompañada de música, en la cual se funden los sentidos de la vista y el oído.

Gurinder Chadha le da un ágil ritmo a la historia, introduce algunos flashback, como cuando Darcy recuerda a una bella Lalita bailando en la India, y no puede reprimir que se le escape una sonrisa, al pensar en ella.

Los flashforward, también están presentes en el film, siempre en los números musicales, en los que la directora se permite más licencias que en la narración habitual. En el número “*No life without wife*” Lalita, junto a sus hermanas piensan como sería su vida si se casara con Kholi, en estas escenas es donde se producen uno de los momentos más cómicos de la película.

En toda la película no se emplea el uso de voz en over ni en off, no hay ningún narrador que nos guíe acerca de lo que está pasando, el espectador lo va captando todo sin ayuda, además de la buena dirección de Chadha que hace que esto sea posible.

El ritmo de la película es rápido y presenta una cadencia fuerte, la duración de los planos no suele ser muy larga, todas las imágenes que muestra son importantes para el argumento o casi todas, emplea diferentes tipos de planos con un gran dinamismo de los movimientos de cámara, lo que hace el desarrollo de la historia muy ligera.

Cuando hay música los movimientos de la cámara y los cambios de plano forman una perfecta simbiosis.

El cine oriental, chino o japonés, se ha caracterizado por un ritmo lento y una cadencia débil, con numerosos tiempos muertos, pero no debemos olvidar, que esto es bollywood, que estamos en la India y que la directora, es de origen indio criada en Reino Unido, una mezcla de oriente y oriente.

LA BANDA SONORA

La banda sonora es muy importante en esta película, la música está presente en casi todo el metraje, ni qué decir en los momentos de clímax. El film empieza con música y acaba con música, ellos se conocen con música de fondo...

En esta película se hace verdad la frase célebre que dijo Francis Ford Coppola acerca del sonido "...es la mitad de la película por lo menos".

El volumen del diálogo se presenta de una manera naturalista, las voces de los protagonistas son dulces, la de la señora Bakshi y la de Kholi son más estridentes, delatando también por ello su personalidad, son los más histriónicos, de ellos parten los momentos más cómicos.

Dentro del volumen del sonido, estaría un primer plano formado por la música y los diálogos, un segundo plano sonoro formado por aquellos diálogos que se dicen en tono más bajo, no tan importantes para la acción de la imagen, casi siempre con música que los superpone o comentarios de los protagonistas como del señor Bakshi a su esposa o hacia Kholi, por último tendríamos los sonidos de fondo, muy bien conseguidos en esta película.

La directora no ha escatimado en detalles, también sonoros, como las pulseras al moverse en los bailes, los palos al chocar en la Gharbá, el sonido del agua cuando están nadando en la piscina de Goa...

En la versión original en inglés, hay algunos diálogos que no los han traducido de una manera muy ortodoxa que se diga, por ejemplo cuando la señora Bakshi y la madre de Chandra Lamba ven a Balraj y a Kiran, en castellano dicen de ella que "es muy guapa", pero en inglés dicen que "es muy blanca", que le vamos a decir, problemas de los doblajes.

Apenas hay silencios en la película, y cuando los hay es para expresar momentos dramáticos, aunque siempre acompañados de música de fondo, o con sonidos de fondo.

La música es algo esencial de la obra, más al tratarse de un musical, tiene un valor por sí misma, los compositores de la música fueron Anu Malik y Craig Pruess, vuelve a estar aquí presente la máxima oriente-occidente.

La melodía base, tiene una gran carga emotiva, es muy empática con el espectador, emplea el sistema musical occidental pero con un toque oriental. Si le quitáramos la música las escenas perderían gran carga sentimental. Con sólo unos pocos acordes hace que nos acordemos de ella, así que puede decirse que ha logrado el fin para el que fue creada.

Casi todo el metraje, como ya he indicado, está lleno de música, pero llega un punto en que estás tan metido, que no lo notas, al analizar la película he tenido que hacer un esfuerzo por hacerlo, ya que te llena de sensaciones, no sabes dónde aparece y dónde no.

El tema central es de corte romántico, y presenta un leitmotiv presente en muchas de las canciones *take me to love*, que podría traducirse como *llévame al amor, enséñame el amor*. Frase que aparece en tres de las canciones en momentos clave para la protagonista, y cuya melodía, se repite a lo largo de toda la película.

Hay que destacar la sincronización tanto de la música con los bailes, pero también con los movimientos de cámara. Como ya he expresado antes uno de los momentos que mejor ilustran esto, es el de la Gharbá, a medida que aumenta el ritmo de la música, los planos son más cortos y los movimientos de cámara más rápidos. No hay fotograma congelado que puede expresar ese momento, esa conjunción de sentidos.

Los números musicales diegéticos, son aquellos que tienen relación directa con el argumento de la película, como el número en la cena previa a la boda, en verdad se realiza, es una tradición de las bodas punjabíes, los chicos y las chicas se toman el pelo mutuamente, está cantada en un dialecto indio y la coreografía sigue dictados tradicionales hindúes. La música es pegadiza y encandila al espectador. Lo mismo pasa con la Gharbá, música con coreografía, otra tradición típica de la India.

Otro de los números, es la canción de Lalita al despedirse de Johnny, el transcurso de una elipsis, el tiempo pasa mientras ella canta, en inglés, no hay coreografías, ni agentes extraños a la acción, la tristeza de la protagonista se ve acrecentada por la lluvia que empieza a caer y por el apagón que sufre su casa, quedándose ella sola con su tristeza, aquí vuelve a aparecer el leitmotiv que se repite durante toda la película, *take me to love*.

Por el contrario, los números típicamente bollywood, con lo que ello implica, es decir, insertos en la escena no diegéticos, serían la canción del mercado, en la que nos preguntamos de dónde sale tanta gente, por qué se han puesto de acuerdo en los colores de la ropa, de dónde sale la banda de música...no tienen explicación, simplemente son momentos bollywoodienses que envuelven al espectador.

Al igual pasa con el número de Los Ángeles, donde el tiempo pasa en otra elipsis, recorren la ciudad, no pueden recorrer tantos lugares en cinco minutos, aparece la cámara lenta, el leitmotiv, el flashback, se ve la evolución de los personajes, que al final terminan abrazados en la playa de Santa Mónica, en la cual como pasara en el párrafo anterior, se llena de gente, insertos no diegéticos, un coro de gospel, surfistas y auténticos vigilantes de la playa, haciendo los coros...y eso que todo empieza con una cena en un restaurante mejicano.

Un gran momentos bollywood, aunque no lo parezca, es la canción en la playa de Goa por Ashanti, una mujer atractiva realiza un número de alta carga erótica, y ya no aparece más en toda la película, es una característica del género.

Y por fin, como no, algo que no podía faltar nunca en un musical, el apoteósico final, la gran boda de Jaya con Balraj y la de Lalita con Darcy, música de corte oriental en la que todo el mundo termina bailando. Se casaban Jaya y Balraj, pero también terminaron celebrando la de Lalita y Darcy.

LA NARRACIÓN CINEMATOGRAFICA

El argumento de la película no cuenta nada nuevo, más bien es otra adaptación del clásico de Jane Austin *Orgullo y Prejuicio*, el cual ya ha sido llevado a la pantalla en numerosas ocasiones, casi siempre con fortuna.

La novedad, y es una gran novedad, es que la ha convertido en un musical, y no un musical cualquiera, sino en uno al estilo bollywood, llevando la historia a la India actual, convirtiendo a los Bennet en los Bakshi.

Los problemas a pesar del tiempo pasado desde que se escribiera la obra, encajan perfectamente en la sociedad actual, y más en la India, donde los matrimonios concertados están a la orden del día.

La directora, Gurinder Chadha, ha sabido guiar con maestría a un grupo tan diferente de actores y técnicos, procedentes de tres partes distintas del mundo, con métodos dispares entre sí, en el cine bollywood cuenta mucho la improvisación, mientras que los británicos, son, como son ellos, muy estrictos en casi todo.

La película es eminentemente narrativa, de hecho en los números musicales, no se pierde el hilo de la película, sino que te envuelven más en ella.

La película cuenta con dos protagonistas principales, Darcy y Lalita, pero no son ni mucho menos los únicos, están Jaya, hermana de la protagonista, Balraj, el mejor amigo de Darcy, Kiran, un poco celosa de que Darcy se fije en otra persona, la señora Bakshi, empeñada en casar a sus hijas, el señor Kholi, en busca de una esposa india,

Chandra, que finalmente por escapar de allí se casa con él... No debemos olvidar que la familia es una de las máximas en las películas de esta industria.

Todos los personajes, tanto los principales como los que los acompañan, tienen una profundidad psicológica, algo les mueve a hacer lo que hacen, no debemos olvidar que es una adaptación literaria y las caracterizaciones están muy logradas en la obra, por lo que no se parte de cero.

El film se estructura en torno a una división tripartita de planteamiento, presentación de los protagonistas, nudo, con quién se quedará, de quién está enamorada, que pasa con Jaya...y por fin el desenlace, el clímax del momento final, la gran boda india, con sus respectivos elefantes y toda la familia bailando y cantando.

En la narración también se muestran recuerdos de los personajes (flashback), pensamientos (flashforward), además de reproducir otros niveles de realidad como los sueños, Lalita sueña casarse con Wickham pero quien le quita el velo es Darcy, de un día soleado y feliz, se transforma en un día nublado y con lluvia, presencia del subconsciente.

La película presenta una gran agilidad, con una corta duración de los planos y un excelente control de los movimientos de la cámara. Hay un momento de la película, en que hablan a la cámara, los actores están hablando frente a un espejo, y por un instante la cámara toma la posición de éste.

En toda la película no hay besos explícitos, pero el romanticismo está en el aire, la sensualidad está en los bailes, en las miradas que dicen lo que ellos no se atreven a expresar. Se quieren, están enamorados, pero por sus desencuentros no son capaces de seguir ese sentimiento, hasta que ya no tienen más remedio que admitirlo.

Los momentos cómicos también están presentes, en comentarios que realiza la señora Bakshi, el señor Kholi, la actuación del baile de la cobra de Maya...

Hasta aquí el análisis formal del filme, ahora sólo queda esperar el juicio del espectador.