

La Documentación en la Dirección Artística: Entrevista a Félix Murcia

Estudio documental elaborado por:

Rosa María Lázaro

Matthías Jaggi

Miguel Angel Matey

Sergio García

INTRODUCCIÓN

La realización de una película no es tarea fácil ni sencilla. Es tal la cantidad de trabajo que conlleva, y la especialización del mismo que ha sufrido, que hoy día multitud de departamentos se ocupan de un campo determinado en la producción del film. Con una organización jerárquica del trabajo, todo está preparado en el mayor grado posible, antes incluso de iniciar el rodaje.

Y aquí, es donde hace su aparición la Dirección de Arte. Es sin duda uno de los equipos técnicos cinematográficos más desconocido para el espectador. Y, sin embargo, su importancia es capital.

Con este trabajo, pretendemos dar a conocer este departamento, sus funciones, sus responsabilidades, cómo se relaciona con otros departamentos cinematográficos, en qué consiste su trabajo, dónde y cuándo se realiza, y su situación actual dentro y fuera de España.

Para ello, intercalaremos una entrevista en video con Félix Murcia, Ganador de cinco premios Goya en Dirección de Arte, y nominado nueve veces, con imágenes, a modo de ejemplo, de películas premiadas a su dirección artística.

DIRECCIÓN DE ARTE

(Voz en off). Imágenes de películas ganadoras del Óscar a la Dirección de Arte

Desde el comienzo de las grandes producciones del 7º arte, el equipo técnico juega un gran papel en el éxito de la película. Una de las partes de este equipo, tan importante como desconocido, es la dirección de arte.

¿En qué consiste la dirección de arte?

El término de dirección de arte viene de la traducción del "art director" en inglés, aunque no sea esta la acepción más adecuada.

La dirección de arte, es la plasmación del proyecto plástico de una película, es decir, la escenografía, las pautas del vestuario, y en definitiva, todo lo que se ve físicamente en la película.

Se parte del guión técnico o del guión literario, en el que hay que plasmar una serie de elementos para poder contar una acción dramática. En este trabajo, se comprenden todos los componentes que pertenecen a la escena, desde el detalle más pequeño e insignificante (como puede ser la pluma colocada encima de la mesa), hasta la magnitud de la composición de la cámara.

Fundido a negro. Introducción de Félix Murcia. Imágenes de la entrevista.

Como ejemplo de esta profesión, destacamos la profesionalidad de Félix Murcia, uno de los directores de arte más laureados de nuestro cine y ganador de cinco Goyas en la última década.

Este arquitecto de interiores comenzó su andadura cinematográfica en 1980, después de abandonar los estudios de T.V.E. en los que trabajó en escenografía en series tan conocidas como *"Fortunata y Jacinta"*, de Mario Camus.

Video de *"Fortunata y Jacinta"*. Se apaga voz en off y aparece sonido de cinta

Como director de arte, ha intervenido en películas como *"Valentina"*, *"Luces de Bohemia"*, *"El Bosque Animado"* y *"Aquelarre"*, entre otras.

Imágenes de *"El Bosque Animado"*.

Ha sido nominado en numerosas ocasiones para el premio Goya de Dirección de Arte, y ha conseguido la valiosa estatuilla en 1987 con *"Dragón Rapide"*, en 1992 con *"El Rey Pasmado"*, en 1994 con *"Tirano Banderas"*, en 1997 por su trabajo en *"El Perro del Hortelano"*, y por último, este año por su excelente trabajo en *"Secretos del Corazón"*.

¿Que función tiene el director de arte?

El trabajo del director de arte se centra en la preparación del rodaje. Para que se pueda realizar una película, el director de arte tiene que haber finalizado su trabajo, lo cual quiere decir que el equipo de dirección de arte va por delante de los equipos supeditados a la filmación.

Normalmente, cuando se empieza un proyecto, no se tiene todo preparado para el día 0; de lo que se trata es de tener todo el plan hecho y, aunque no esté todo materialmente plasmado, se puede empezar a rodar y a lo largo del mismo, concretar detalles.

Composición del equipo técnico de dirección de arte.

Cualquier equipo de dirección de arte, a menudo tiene que enfrentarse al problema económico para realizar su trabajo lo mejor posible, ya que la mayor parte del presupuesto suele estar destinado a otros departamentos. Los grandes presupuestos de antiguas producciones como *"Lo que el viento se llevó"* y *"Siete novias para siete hermanos"* destinados a la dirección artística han pasado a la historia, aunque ahora hay algunas excepciones.

Ha quedado claro que la dirección de arte es un paso previo y fundamental a la hora de realizar un film. En ocasiones, este trabajo pasa inadvertido. Aunque no siempre. A veces, se

convierte en el personaje principal del producto, donde la espectacularidad de la puesta en escena es su mayor atractivo. Así, normalmente...

Después de lo visto y oído, mostramos algunos ejemplos de películas nominadas y ganadoras del Óscar a la mejor Dirección de Arte.

CONCLUSIONES

Aunque a veces no se aprecie en su totalidad el trabajo realizado por el equipo de dirección de arte, su labor es importantísima en la producción de film.

Se ocupa de todo un trabajo previo al redaje de la película, que es necesario. Hasta que el equipo de dirección de arte no ha terminado su trabajo, no puede empezar la filmación de la película. Puesta en escena, vestuario, localizaciones, atrezzo, todo esto y más es determinado por este equipo, de ahí su conexión con el resto del cuadro técnico del film.

Una película es un trabajo de grupo, en la que cada cual tiene una labor específica que realizar. Pero muchas de esas funciones tiene que ser determinadas previamente por el director de arte y su equipo, lo que no es poco. Aunque no se llega a establecer todo esto al 100%, está claro que sin las indicaciones de este equipo no se puede empezar un film.

Partiendo del guión técnico o literario, se buscan y establecen localizaciones, ambientación, vestuario, escenografía, etc., con la repercusión que todo esto trae para los departamentos de vestuario, peluquería, fotografía, dirección, producción, etc. Y todo esto tiene lugar en todas las películas.

De ahí, que la dirección de arte se aprecie más en aquellos géneros que hacen más evidente para el público toda esta labor: histórico, ciencia-ficción, etc.