

para ampliar

A continuación te proponemos una bibliografía y filmografía seleccionada, complementaria a esta sesión de *Básicos Filmoteca*, consultable a través de los servicios de Videoteca y Biblioteca del IVAC. Puedes encontrar muchas más publicaciones y obras cinematográficas relacionadas en el catálogo en línea de los fondos bibliográficos y audiovisuales de La Filmoteca.

EN LA VIDEOTECA

Dr. García Brustenga, 3 - Valencia
http://arxiu.ivac-lafilmoteca.es/IVAC/
videoteca_ivac@gva.es

David Lynch como director

Six Men Getting Film Sick (Seis hombres enfermos, 1966)

The Alphabet (El alfabeto, 1968)

The Grandmother (La abuela, 1970)

The Amputee (1974)

"Premonition following an evil deed" (1995), segmento del filme colectivo *Lumière et compagnie* (Lumière y compañía, 1995).

Eraserhead (Cabeza borradora, 1976)

Blue Velvet (Terciopelo azul, 1986)

Wild at Heart (Corazón salvaje, 1990)

Lost Highway (Carretera perdida, 1996)

Mulholland Drive (2001)

Dumbland (2002), serie de piezas cortas de animación para TV

Inland Empire (2006)

Otras representaciones de la posmodernidad en el cine

De la fragmentación, el pastiche y la cita

Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

From Dusk Till Dawn (Abierto hasta el amanecer, Rodríguez, 1996)

Being John Malkovich (Cómo ser John Malkovich, S. Jonze, 1999)

The Fight Club (El club de la lucha, David Fincher, 1999)

CHION, Michel. *David Lynch*. Paris: L'Étoile; Cahiers du cinéma, 1998

CUETO, Roberto. *Dentro y fuera de Hollywood: la tradición independiente en el cine americano*. València: IVAC; Festival de Cine de Gijón, 2004

DENZIN, Norman K. *Images of Postmodern Society: Social Theory in Contemporary Cinema*. London: Sage, 1994

IMBERT, Gérard. *Cine e imaginarios sociales: el cine posmoderno como experiencia de los límites*. Madrid: Cátedra, 2010

LACALLE, Charo. *Terciopelo azul: Blue Velvet*. David Lynch.

Barcelona: Paidós, 1998

De la cita a la exageración

Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras, Tim Burton, 1990)

Fargo (Joel Coen, 1996)

Espacio, cuerpo y enfermedad. El héroe moderno

Dead Ringers (Inseparables, David Cronenberg, 1988)

Trainspotting (Danny Boyle, 1996)

Cube (Vincenzo Natali, 1998)

Existenz (David Cronenberg, 1999)

Realidad y simulacro

The Matrix (Larry Wachowski, Andy Wachowski, 1999)

Memento (Christopher Nolan, 1999)

La revisión de los géneros cinematográficos

Scarface (El precio del poder, Brian de Palma, 1983)

L. A. Confidential (Curtis Hanson, 1997)

Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001)

Posmodernos del cine español

Arrebato (Iván Zulueta, 1979)

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (P. Almodóvar, 1980)

Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984)

Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997)

MONLEÓN, Jose B. (ed.). *Del franquismo a la posmodernidad: cultura española 1975-1990*. Madrid: Akal, 1995

NAVARRO, Antonio José. (ed.). *La nueva carne: una estética perversa del cuerpo*. Madrid: Valdemar, 2002

PLAZA, Francisco. *Terciopelo Azul: un mundo extraño*. València: Midons, 1997

PUIG GARCIA, Antonio. *Lo siniestro en Blue velvet (David Lynch, 1986)*. València: Universitat de València, 1995

SÁNCHEZ-BIOSCA, V. *Una cultura de la fragmentación: pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión*. València: IVAC, 1995

ivac.gva.es

visita nuestra web para informarte sobre la programación y los demás servicios y actividades del IVAC

IVAC
la filmoteca

básicos filmoteca

una introducción a la historia del cine

(tercera parte)

sesión 24

26 de mayo de 2011

LA POSMODERNIDAD CINEMATOGRÁFICA

TERCIOPELO AZUL

(BLUE VELVET)

David Lynch. EEUU. 1986

IVAC
la filmoteca

"Este mundo estrecho, pero tan lleno de asco".

CHARLES BAUDELAIRE

"Así es como yo veo América. Hay un aspecto muy inocente e ingenuo en la vida americana, y también hay horror y maldad. Es todo. *Terciopelo azul* es una película muy americana. Para su aspecto visual me inspiré en mi infancia en Spokane, Washington. Lumberton es un nombre auténtico; hay muchos Lumberton en América. Tenía que elegir una ciudad de verdad para poder disponer de insignias y material de la policía".

DAVID LYNCH

"Lo siniestro necesita del maridaje de dos elementos: lo cotidiano y la aparición imprevisible de un elemento maligno".

SIGMUND FREUD, creador del psicoanálisis

"No es una película para todos los públicos. Hay gente a la que le apasionó de verdad. Otros la encontraron asquerosa y enfermiza. Y, evidentemente, lo es, pero tiene dos caras. Tiene que haber contrastes. El cine debe tener fuerza. La fuerza del bien y la fuerza de la oscuridad, para que puedas tener escalofríos y agitar las cosas un poco. Si te apartas de esas cosas, caes en picado en la basura de lo tibio. Cada vez que aparece algo que tiene un poco de fuerza, alguien piensa que es enfermizo o asqueroso. Muchas veces, en cuanto te vas a un extremo, puedes hacer el ridículo. Tienes que creer tanto en las cosas como para hacerlas con honradez. No intento manipular al público. Solo trato de entrar y dejar que el material hable por sí mismo. Trabajar dentro de un sueño. Si es real, y si crees en él, puedes decir prácticamente lo que sea".

DAVID LYNCH

"En mi opinión, *Terciopelo azul* es la colisión entre las formas pictóricas de Norman

Rockwell y las de Edward Hopper".

JAMES G. BALLARD, escritor

"Debajo de la superficie hay otro mundo, y aún más mundos diferentes a medida que profundizas más. Ya lo sabía de chaval, pero no podía encontrar pruebas. Solo era una sensación. Hay bondad en los cielos azules y las flores, pero otra fuerza, un dolor y una decadencia salvajes, acompaña a todo".

DAVID LYNCH

"Hay que despertar a la gente. Sacudir su manera de identificar las cosas. Habría que crear imágenes inaceptables. Que la gente eche espumarajos de rabia. Hay que obligarlos a comprender que viven en un mundo muy raro. Un mundo que no es nada tranquilizador. Un mundo que no es como ellos creen".

PABLO PICASSO, pintor

"La corrección política es una trama maligna, satánica. ¡Es algo diabólico! Es esa manera falsa de no ofender a nadie. Ser políticamente correcto es como ser tibio, y permanecer en ese extraño rincón desde el que no se puede ofender. Es como esconderse".

DAVID LYNCH

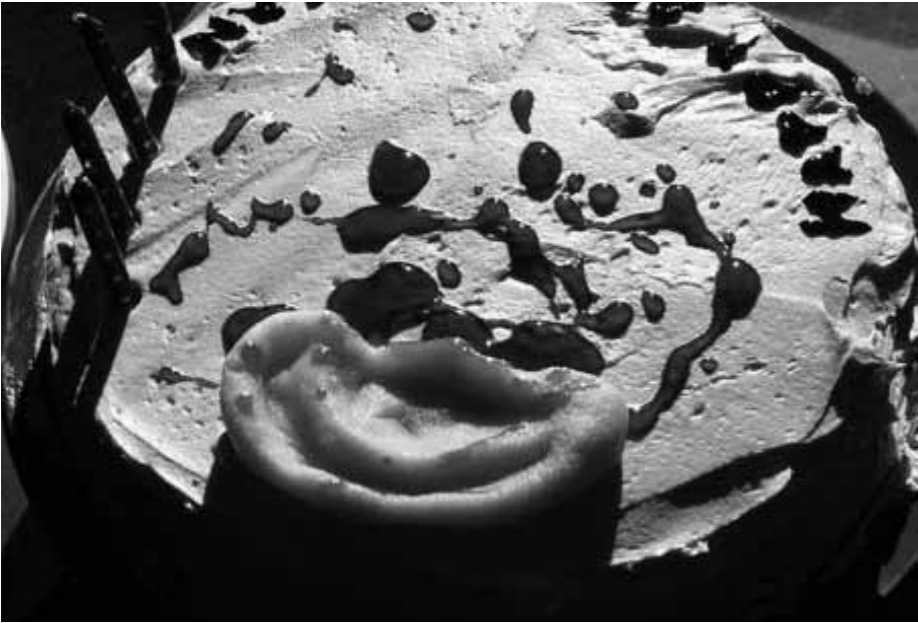
"Mucha gente pensó que *Terciopelo azul* era enfermiza, pero para mí siempre representó la búsqueda, por parte de David, del bien y el mal. Lynch es una persona bastante religiosa. Espiritual. Las personas religiosas siempre están tratando de definir esos conceptos inasibles. Creo que es el núcleo de su obra cinematográfica".

ISABELLA ROSSELLINI, actriz

"De día, *Terciopelo azul* glosa con mofa la racha de películas de *teenagers* preuniversitarios que hoy tanto excita en Hollywood, pero al caer la noche, esos chicos tan bien crecidos dejan sus

EN LA BIBLIOTECA

Ed. Rialto - 7ª planta - Pl. Ayuntamiento, 17 - Valencia
http://opac.ivac-lafilmoteca.es
ivac_documentacion@gva.es

chándals y sus bates de beisbol y sus insípidas hamburguesas con ketchup y se acercan a husmear el lugar ilimitado donde la verdadera sangre brota a chorros. Y que no guste a los conocedores y seguidores del cine de terror se comprende. Los miedos que provoca *Terciopelo azul* no son de ningún género, sino del género humano en general”.

VICENTE MOLINA FOIX, escritor y cineasta

David Lynch en un momento de la película.

“*Terciopelo azul* es como un sueño de extraños deseos atrapado dentro de una historia de suspense”.

DAVID LYNCH

“Si el cine no está hecho para traducir los sueños o todo aquello que en la vida despierta se emparenta con los sueños, no existe”.

ANTONIN ARTAUD, escritor

David Lynch en un momento de la película.

“¿Qué hay en la última película de David Lynch que hace imposible mantener ante ella la indiferencia? La respuesta más satisfactoria es la que relaciona la lógica de la ficción contada por Lynch con la lógica de los sueños. *Terciopelo azul* es una pesadilla o, mejor aún, una ensoñación por el lado oscuro del deseo. Lo hechos se hilvanan en la película de manera distinta a lo que suele considerarse normal, sin preocuparse por dar satisfacción a los comisarios del sentido común. Y todo eso tomando como único soporte de la continuidad de *Terciopelo azul* el flujo sonoro, el delirio que surge de un universo inesperadamente convertido en oreja”.

OCTAVI MARTÍ, periodista

David Lynch en un momento de la película.

“No utilizo mis sueños. *Terciopelo azul* es una excepción. No conseguía encontrar un desenlace. Estaba trabajando con un contrasentido, ya que utilizaba los diálogos para explicar determinadas cosas en vez de intentar que el film se explicara por sí mismo. Eso está mal. Después tuve un sueño que olvidé al despertar. Al llegar a la oficina para una cita de trabajo, vi a una secretaria sentada y entonces el sueño me vino de golpe. Le pedí papel para transcribirlo en palabras. Creo que es el único caso en el que un sueño ha nutrido una película entera, no una o dos escenas”.

David Lynch.

DAVID LYNCH “David Lynch y yo vemos el cine del mismo modo. Cuando entras en una sala, es como penetrar en un sueño. Debes rendirte y dejarte atrapar por las imágenes y el sonido”. BARRY GIFFORD, autor de *Corazón salvaje* “En el cine puedes poner una sucesión de imágenes que no tengan un sentido lógico. El film puede hablar de abstracciones. Es un hermoso lenguaje que no necesita palabras. Le bastan el sonido y las imágenes. Uno puede hacer hermosas abstracciones en el cine que otros seres humanos pueden intuir y sentir, de la misma manera que pueden comprender los mensajes que le transmita su inconsciente durante un sueño”. DAVID LYNCH

“David Lynch toma el formato y los elementos del cine clásico para hacer algo

completamente diferente con ellos. Utiliza juegos de espejos, hace dudar al espectador sobre si lo que está viendo es realidad o fantasía, explora nuevos territorios para el cine usando el lenguaje clásico. Es lo que también hizo Abel Ferrara en *New Rose Hotel*, y yo intenté en *Demonlover* y *Boarding Gate*. En mi opinión, son películas más relacionadas con la poesía, la abstracción y las emociones, que con el thriller. Tienen que ver con un mundo onírico, donde la frontera entre lo que es real y lo que no lo es no está demasiado clara. Es emocionante visitar ese territorio”.

OLIVIER ASSAYAS, cineasta

David Lynch en un momento de la película.

“Los tipos de historias que me gustan son las que contienen ciertas dosis de abstracción, las que dependen más de la comprensión intuitiva que de la lógica. Para mí, el poder de una película va más allá de la simple tarea de contar una historia. Tiene que ver con la manera en que cuentas la historia y cómo consigues crear un mundo propio. El cine tiene el poder de describir cosas invisibles. Funciona como una ventana a través de la cual entras en un mundo diferente, algo parecido a un sueño”. DAVID LYNCH

David Lynch en un momento de la película.

“Hice diversas pruebas en blanco y negro para *Terciopelo azul*, pero no dieron buenos resultados. El blanco y negro sólo es válido para determinado tipo de películas, nunca para todas. Del mismo modo, pienso que *Dune* habría sido mejor en blanco y negro”.

DAVID LYNCH

David Lynch en un momento de la película.

“Si hoy vas al valle de Los Ángeles, verás coches de los cincuenta: si enciendes la radio, una emisora es de *country and western*, otra es completamente moderna y otra es de ‘clásicos dorados’. Los cincuenta siguen aquí. Están por todas partes. Nunca se han ido”.

David Lynch.

“Por lo que me han dicho, creo que me gustarían las películas de Buñuel. Pero de él solo conozco *Un perro andaluz*. Me gusta mucho *El mago de Oz*. En lo que a mi respecta, es un libro que ha contado mucho. Además de en *Corazón salvaje*, hay también referencias en *Terciopelo azul*: El nombre de Dorothy, los zapatos rojos. . . *El mago de Oz* parece un sueño y tiene un inmenso poder emocional”. DAVID LYNCH

“No conocí a Isabella Rossellini hasta los últimos momentos. Coincidimos una noche, por casualidad, en un restaurante de Nueva York, y no solo la conocí, sino que además me enteré de que era actriz. Creía que solo era modelo. Y me quedé observándola. Luego, dos días después, pensaba en ella y se me ocurrió: Debería ofrecerle el papel”.

David Lynch.

David Lynch en un momento de la película.

“Para mí, la protagonista de *Terciopelo azul* es una mujer golpeada, alguien que tal vez tiene el síndrome de Estocolmo. Pero no se puede interpretar eso literalmente. El cine de David es más de sensaciones que de historias. No son estudios antropológicos o psicológicos del personaje. Son impresiones surreales. Las cosas son muy trascendentales. *Terciopelo azul* tiene que ver con un profundo dilema moral. Por eso la historia es surreal. Dorothy se cubre con una máscara porque le da miedo su aspecto. Es tímida y se detesta. Las pelucas, el maquillaje y todo eso era porque quería parecer un muñeca, perfecta, para ocultar su locura. Cuanto más se esfuerza en ser víctima tratando de no incitar a la sexualidad, más la incita. La interpreté así: ¡Todo cuanto hacía, terminaba por ser algo que ella no quería!”

ISABELLA ROSSELLINI, actriz

David Lynch en un momento de la película.

“Dennis Hopper me llamó un día, después de haber leído el guión. Me dijo: ‘¿David, tienes que dejarme interpretar a Frank, porque yo soy Frank’. La verdad es que me dejó acojonado”.

David Lynch.

David Lynch en un momento de la película.

“Aquella llamada era crucial. Yo iba a ser Frank. Tenía que dejarme de chorradas y hacer saber a Lynch que me necesitaba”.

Dennis Hopper, actor

“Frank Booth representa el lado oscuro de la psique, actúa como el doble siniestro de Jeffrey Beaumont. Si, como han sugerido algunos críticos, Kyle MacLachlan puede entenderse como el alter ego cinematográfico de Lynch (en *Dune*, *Terciopelo azul* y *Twin Peaks*), entonces, al hacer de Frank Booth el ‘otro’ de Jeffrey, deberíamos interpretarlo también como el lado oscuro reprimido del propio Lynch”.

JACK HUNTER, crítico de cine

“Mi objetivo principal era hacer a Frank Booth más. . . No simpático, porque eso implicaría protegerlo de algún modo, lo cual sería un insulto al personaje y al público, pero cuando está en el club, viendo cantar a Dorothy, puedes verle llorar, las lágrimas ruedan por sus mejillas al ritmo de una sensiblera canción pop. Esa fue una de mis principales contribuciones al personaje. Hacerlo más humano, más real. Creo que hay una pizca de Frank en todos los hombres, ¿no crees?”

Dennis Hopper, actor

David Lynch en un momento de la película.

“Hay dos orejas fundamentales en el cine moderno (posmoderno, dirían algunos). Una de ellas, la encontrada en 1986 por un jovencísimo Kyle MacLachlan en Lumberton, resultó clave para el cine de los años ochenta desde esa maravillosa pesadilla de David Lynch llamada *Terciopelo azul*. La segunda oreja, también fundamental, marcó el principio de los noventa: la arrancada por Michael Madsen a un policía indefenso en *Reservoir dogs* (1992), de Quentin Tarantino”.

PACO PLAZA, cineasta

Fuentes

ARTAUD, Antonin. *El cine*. Alianza, 1973.

PLAZA, Francisco. *Reservoir Dogs. Madonna, Van Gogh y el supersonido de los setenta*.

Midons Editorial, 1997.

Entrevistas personales con Olivier Assayas y

Barry Gifford.

RODLEY, Chris. *David Lynch por David Lynch*.

Alba Editorial, 1998.

HUNTER, Jack. *Dennis Hopper. Movie Top Ten*.

Creation Books International, 1999.

CASAS, Quim. *David Lynch*. Cátedra, 2007.

BAUDELAIRE, Charles. *Las flores del mal*.

Alianza Editorial, 1982.

KENT, Nick. “The Dark Stuff”, en revista *The Face*, nº 88, agosto de 1987.

FREUD, Sigmund. *Lo siniestro*. López Crespo Editor, 1976.

PLAZA, Francisco. *Terciopelo azul. Un mundo extraño*. Midons Editorial, 1997.

MALRAUX, André. *La cabeza de obsidiana*.

Editorial Sur, 1974.

MOLINA FOIX, Vicente. Crítica del film en *Fotogramas*, noviembre de 1986.

MARTÍ, Octavi. Crítica del film en *El País*, 11 de noviembre de 1986.