

Wes Anderson

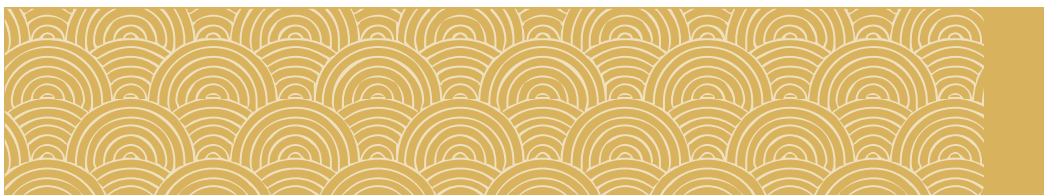
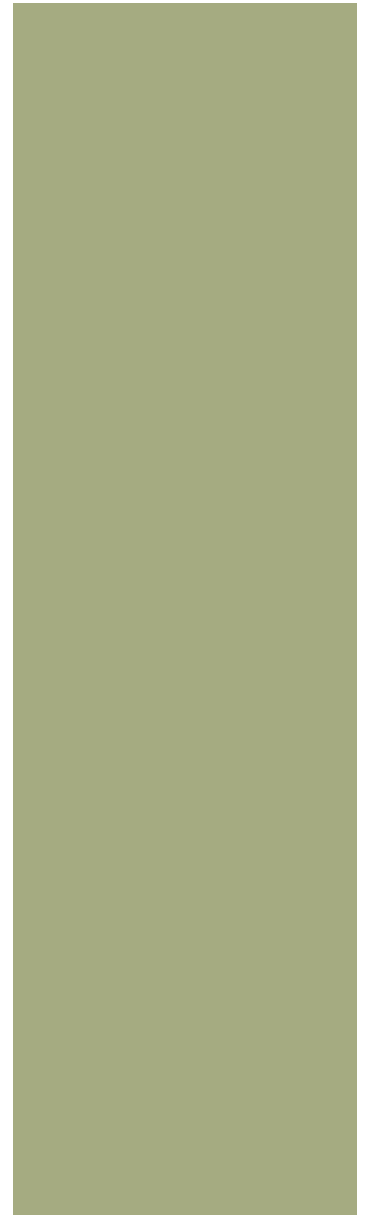
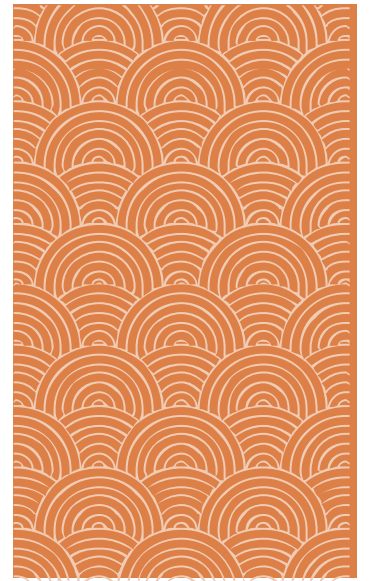
Alba Blanco Pardo

Alexandru Gabriel Ciucu

Celia Doménech Carrasco

Madalina Gabriela Ilină

Ana Martínez Amorós

ÍNDICE

Biografía.....	3
Filmografía.....	6
Características de estilo.....	9
Bibliografía.....	17

BIOGRAFÍA

Wesley Wales Anderson és uno de los principales representantes contemporáneos del cine americano, actor, guionista, productor y gran reconocido director.

Nació el 1 de Mayo de 1969 en Huston, Texas, Estados Unidos. Su madre fue arqueóloga pero hoy en día se dedica a la gestión inmobiliaria y su padre trabajó en ventas y hoy en día és dueño de una empresa de relaciones pública en Houston. También citar que tiene dos hermanos.

Destacamos de su infancia la separación de sus padres, este duro acontecimiento le lleva a malos comportamientos, pero finalmente llega a centrarse profundamente en el arte como terapia para liberar esa tensión.

En sus películas se reflejan relaciones personales y conflictos, como dificultades familiares, relación padres-hijos, el anhelo de la figura paterna, la nostalgia del pasado, la consideración de que los niños pueden ser más inteligentes que su figura paterna (The Royal Tenenbaums)... finalmente tiende a la reconciliación.

Desde muy temprana edad, Wes Anderson sentía curiosidad por el mundo místico, el cine, y la escritura, escribía sus propias historias y realizaba películas en formato super-8, en las cuales participaban también sus hermanos, y participaba en las obras de teatro de su escuela.

Respecto a su recorrido académico:
Westchester High School y St. John School y University of Texas,dónde se graduó en Filosofía.

Destacamos que en la universidad conoce a Owen Wilson,al compartir habitación con éste entablan amistad y juntos colaboran en la creación de Bottle Rocket(1994) junto al hermano de éste,Luke Wilson.En el Sundance Film Festival lo presentan,y el director y productor,James L.Brooks se interesó en este corto y lo patrocinó.y en 1996 se convirtió en el primer largometraje de Anderson,que le llevó a ser reconocido en el mundo del cine de Hollywood,junto a Owen Wilson.

Incluye en sus películas amigos como Noah Bumbach y la actriz y directora Sofia Coppola. Toma como influencias a François Truffaut y Louis Malle por sus producciones tragicómicas y no convencionales.

Respecto a la literatura,los escritores americanos F.Scott Fitzgerald y en J.D. Salinger y el austríaco Stefan Zweig.

Su referente és el Hollywood de los años treinta,el director de cine Lubitsch,

Y respecto a la pintura,se declara fan de Renoir.

Premios:

En 1998,Premio Independent Spirit al mejor director con Rushmore

En 2015 ganó el Globo De Oro por mejor película y un Premio BAFTA por mejor guión original,con The Grand Budapest Hotel(2014).

También citar que algunas películas como Fantastic Mr.Fox,The Royal Tenenbaums,Moonrise Kingdom,The Grand Budapest Hotel,estuvieron nominadas al Oscar.

Como conclusión, podemos decir que Wes Anderson es una persona tímida, digamos "humilde", muy crítico con el mundo comercial del cine, ya que otros directores se gastan una exagerada cantidad de dinero en la realización de una película mientras que él decide hacer su cine indie con presupuestos más modestos que las otras superproducciones.

FILMOGRAFÍA

La filmografía de Wes Anderson contiene una estética y discurso narrativo fácil de reconocer llena de éxitos.

En todos sus producciones, cortometrajes y largometrajes, se contempla la importancia de la escenografía. Jugando con los colores del ambiente hasta el vestuario. Comenzando su triunfo con su primer largometraje llamado *Bottle Rocket*, en 1996. Inspirado en un cortometraje que él mismo rodó en el año 1994. Teniendo como lema "No son criminales, pero todo el mundo tiene que tener un sueño."

Desde entonces sigue trabajando y creando nuevos largometrajes, exactamente ocho películas, y próximamente estrenará su noveno largometraje en el 2017, *Isle of Dog*.

Sus creaciones artísticas tardan en ver la luz cada dos o tres años de trabajo. Siendo el director y guionista de las película. Historias escritas por él mismo que van de una casa a un submarino, de un tren pasando por un campamento hasta un hotel.

Wes Anderson también ha tenido tiempo creativo para realizar anuncios publicitarios para marcas conocidas como; en el 2013 realizando un anuncio de la fragancia Prada junto a Roman Coppola en dirección llamado "Prada: Candy" y también en el 2016 creó para la empresa de ropa, H&M, un corto navideño protagonizado por el famoso Adrien Brody llamado *Come Together: A Fashion Picture in Motion*.

En 2006, dirigió y protagonizó *American Express: My Life. My Card*. donde explica cómo hacer una película al mismo tiempo responder a varias preguntas de su elenco y la

tripulación.

Observamos que el panorama familiar de Anderson es una característica presente en toda su filmografía. Una mezcla de elementos temáticos que hace celebres sus películas junto una visualización descriptiva, uno colores e imágenes que nos hace recordar al propio artista-cineasta.

Los patrones de Wes Anderson es una de su marca, haciéndolo diferente y fácil de reconocer. Convirtiendo los diálogos totalmente dependientes de la imagen. Crea un universo visual tan importante como el argumento.

Además de dirigir, escribir los guiones de sus películas, realiza cameos en ella.

Escritor, director, productor:

- “Bottle Rocket” (1996) Realiza un corto en 1994 con un gran triunfo, llevándolo en 1996 a realizar la película de dicho corto.
- “Academia Rushmore” (1998)
- “Los Excéntricos Tenenbaum” (2001)
- “Life aquatic” (2004)
- “Viaje a Darjeeling” (2007)
- “Fantástico Sr. Fox” (2009)
- “Moonrise Kingdom” (2012)
- “El Gran Hotel Budapest” (2014)
- “Isle of dog” (2017)

Cortometrajes:

- Bottle Rocket(1994)
- Castello Cavalcanti (2013)
- Hotel Chevalier(2007)

Cortos publicitarios:

Come Together: A Fashion Picture in Motion, 2016 (H&M)

Prada: Candy, 2013

CARACTERÍSTICAS DE ESTILO

El estilo de Wes Anderson nace de la unión de distintos influencias de procedencia variada

- Cine ola francesa
- Filmes como, Pierrot Le Fou o Lola
- Filmes de Francois Truffaut, 400 Blows y Small Change.
- Waris Hussein, Melody
- Cine Estadounidense: The Graduate, The French Connection, Citizen Kane, Stars Wars y Peanuts.

Wes Anderson es un perfeccionista en todo lo que hace, Siempre quiso ser escritor así que desarrollo estas habilidades en el cine como guionista. Desde que empezó Wes Anderson siempre ha formado parte del guion de cada película, algo bastante comprensible ya es una persona extremadamente perfeccionista , lo que lo lleva a no formar parte exclusivamente del guion o de la dirección .

PERSONAJES

Crea personajes inolvidables, con un carácter propio pero al mismo tiempo con su propia esencia. Debido al divorcio de sus padre en su infancia la mayoría de sus historias se basan en familias disfuncionales, divorcios, hijos rebeldes, tragedias y muertes. Nunca se mostrara a un protagonista que forme parte de una familia tradicional de tipica película americana , padre madre e hijos felices,. Reflejando en sus películas la importancia de la familia que elegimos por encima de la que nos ha tocado vivir. Sus historias hablan por lo general de relaciones de familia , de personajes

introvertidos y de la creatividad misma.

En sus películas nos enseña con frecuencia adultos infantilizados, como niños crecidos que no saben cómo comportarse cuando tienen responsabilidades y los niños en ocasiones son también más maduros que los adultos.

Para concluir con el guion podríamos decir que todos mantienen en común las mismas situaciones dramáticas donde siempre aparece el tema de la familia , la búsqueda de la felicidad y también el tema de la muerte como tema de inflexión, pues por lo general en las películas de Wes las preocupaciones comienzan cuando aparece la muerte , algo que también será lo que de sentido al final de cada historia. Ya que aunque sus diálogos sean tan cómicos como sus personajes, sus historias nos conectan con la carga emocional que vive cada uno de ellos.

DISEÑO DE PRODUCCION

Hay algo particular en las historias de Anderson, como si estuviéramos viendo dos caras de una moneda, por un lado esta todo el asombroso diseño de producción como cuadros inmortalizados, por el otro lado están los personajes que viven atrapados en ellas, todos nostálgicos , problemáticos, emocionales, soñadores, delincuentes e incomprendidos. Dentro de cada película de Wes , el diseño de producción le crea esa marca personal que nos hace captar a la primera cuando una película es de él , independientemente del momento en el que nos pongamos a verla , elementos como los escenarios, el vestuario , el atrezzo, el maquillaje y el arte en general, pero sobre todo la manera en la que cuida la imagen. La mayoría de los espacios de Anderson son reales, y generalmente ambientados en épocas pasadas, aunque

jamás nos va a hablar de un espacio y tiempos definidos, en algunos casos hace alusión a una época determinada de la historia pero ninguna logra ubicarse en un momento específico

Desde algo tan pequeño como un libro hasta la fachada de un hotel están planeadas para poder recrear el mundo de sus peculiares personajes.

EL COLOR EN LAS PELICULAS DE WES ANDERSON

Hay que destacar por otra parte, el color, siempre protagonista en sus obras, caracterizándose su trabajo por escoger una paleta de colores determinada para cada una de sus películas, esta técnica la ha ido forzando más con el paso de los años y al final se ha convertido en una parte de su firma personal. No solo elige una paleta de colores específica para cada película, además diseña meticulosamente todo un espacio con elementos tanto escenográficos como de ambientación e incluso el vestuario, cada uno con uno de ellos con una paleta de color distinto. Los colores predominantes son los pasteles.

A continuación, la paleta de colores de seis de sus siete películas:

DECORADO

Wes Anderson utiliza objetos analógicos y vintage en sus películas. Anderson utiliza constantemente los bodegones, con elementos como tocadiscos, máquinas de escribir, proyectores de diapositivas, teléfonos rotos, maletas o artículos Scouts.

El diseño de atrezzo está tan milimétricamente medido que da una sensación de artificialidad que, sin embargo, no chirría en el universo Anderson. También hay que destacar que a pesar de contar con un diseñador de producción de cabecera Anderson revisa cada detalle antes de ponerlo en la escena.

VESTUARIO

El vestuario es toda una construcción específica de texturas y materiales que permitan resaltar al actor y separarlo o mimetizarlo con el fondo. Los diseños llamativos siempre van acompañados de atrezzo ingeniosos.

FOTOGRAFÍA, PLANOS Y SIMETRÍA

“La cámara es una extensión de la voz del autor de Anderson”

Otro elemento que desde luego ha de reconocerse en todas sus cintas es el tratamiento fotográfico que imprime en cada secuencia, el director de fotografía que casi siempre ha colaborado con Wes y ha conseguido reflejar la mente de este genio en la gran pantalla es Robert D Yeoman, solamente hay una película en la que no participo y El Fantástico Mr Fox, algo comprensible ya que es la única película que Wes Anderson llevó al ámbito infantil y en muñecos, aquí colaboro con Tristan Oliver, quien consiguió mantener la estética de Wes, algo que dice bastante de

hasta que punto llega la meticulosidad del autor, que no pierde en ninguna película sus rasgos propios que le diferencian del resto."

Un plano, una respuesta, una imagen, una fotografía perfecta. Para Anderson la trama se debe explicar en horizontal y con movimientos de cámara que simulan el paso de una diapositiva a otra en un proyector. Los planos generales, también son un recurso importante para ubicar al espectador en la escena, Robert Yoema es especialista en añadir a sus películas elementos como los puntos de fuga, la ley de tercios y el ritmo dentro del cuadro.

Pero no podemos olvidarnos de la fotografía, los maravillosos planos, los movimientos de cámara, la composición que forman parte de todas sus películas. Todas ellas excepto *Fantastic Mr Fox* están rodadas en formato de celuloide ancho con lentes anamórficos que distorsionan la luz y la imagen, pero dándole al mismo tiempo ese tono hiperrealista a cada una de las películas de Anderson, y es que el tratamiento fotográfico que imprime a cada una de sus secuencias es, al igual que todo lo demás, totalmente calculado.

Otro de los rasgos más llamativos en sus obras es la simetría, cualidad que hace perfectas sus películas, basándose en una composición simétrica, con planos fijos en sus diferentes tamaños y usando recursos como el montaje. (Hace un shot to shot cuando, en una conversación de dos personajes en vez de rodar a los dos actores juntos, se les graba por separado, y en el montaje, se van alternando los planos para mostrar consecutivamente los rostros de los personajes según van hablando. Además, es frecuente dejar en pantalla la espalda del personaje cuya cara no se ve).

Pasa de plano a plano con un corte directo e incluso aumentando un poco la velocidad entre el cambio de cada

uno de ellos , dándole un perfecto ritmo al uso de estos planos.

Los travellings son otro recurso que se ha vuelto indispensable para Anderson a la hora de describir y enseñar al espectador el espacio y el mundo del personaje que el cuidadosamente diseño. Todo el movimiento es limpio, todo está perfectamente ordenado sin descuidar nunca la simetría, los movimientos dentro del plano, específicamente de los actores que vienen y van, que se acercan a la cámara y se alejan, el seguimiento que se le hace cada vez que están caminando, corriendo o bailando.

-Encuadre

-Plano conjunto: Se percibe un grupo de figuras en su totalidad, presenta relación entre los personajes.

-Plano americano: La figura humana está cortada por las rodillas. Nos aproximamos al personaje, muestra expresividad en el rostro e insinúa algo del escenario.

-Primer plano: Muestra el rostro de las personas. Transmite emociones y sentimientos. Permite intuir el estado emotivo del personaje.

-Plano detalle: Representa una pequeña parte de la figura humana o un objeto, enseña algo de forma especial.

-Angulación

-Plano zenital/picado: La acción de capta desde arriba, por encima de los personajes o de los objetos, se utiliza para empequeñecer o ridiculizar un personaje. Busca efectos de inferioridad, angustia y soledad.

-Plano contrapicado: La acción se capta desde abajo. La cámara se sitúa por debajo. Se utiliza para producir una sensación de superioridad, soberbia o poderío.

-Frontal

-Puntos de vista

-Plano subjetivo: La cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si la cámara estuviese en sus ojos. En este caso el espectador se pone en la piel del personaje.

-Planos indirectos: Se observa el mundo mediante reflejos, pueden ser en el agua, en un espejo o escaparates. Nos da un poder sobre el personaje.

-Travelling: Desplazamiento de la cámara mientras se graban imágenes. Wes Anderson utiliza planos fijos acompañados de eventuales movimientos de cámara a través del uso del travelling.

-Zoom/Avance y retroceso.

MÚSICA

La música es otro elemento importante dentro de la filmografía de Anderson, ya que el mismo es un amante de los vinilos y que de por sí siempre aparecen en sus películas. Es un recurso muy importante en el montaje ya que muchas veces divide la historia en capítulos, ayuda al ritmo del movimiento de los personajes, los planos lentos y descriptivos que generalmente hace, pero además está en esos cortes y silencios que enfatizan y que veremos algo importante en una película.

OTROS RASGOS CARACTERISTICOS

Otros elementos podemos apreciar en cada una de sus películas son los planos cenitales, las peleas absurdas, el plano subjetivo de cualquier actor viendo desde un medio de transporte y ese plano en cámara lenta de la mayoría de sus personajes caminando hacia el espectador, tomas abiertas, en las que los personajes se mueven por un gran entorno con un plano fijo, travellings rápidos y uso del slow motion, efecto visual que permite ralentizar artificialmente una acción con el fin de aumentar el impacto visual o emocional. Además da gran importancia a la escritura y al mismo acto de escribir en sus obras. En muchas de ellas también se repite habitualmente el acto de fumar.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.imdb.com/name/nm0027572/bio?ref=nm_ov_bio_sm

<http://www.thefamouspeople.com/profiles/wesley-wales-anderson-3171.php>

<http://www.hollywoodreporter.com/race/wes-anderson-his-life-career-406295>

https://en.wikipedia.org/wiki/Wes_Anderson

<https://www.biografias.es/famosos/wes-anderson.html>

http://www.ecured.cu/Wes_Anderson

<http://www.imdb.com/name/nm0027572/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Wes_Anderson

<http://www.cinemablend.com/new/Every-Wes-Anderson-Movie-Ranked-69841.html>

<http://variety.com/2014/film/news/12-fun-facts-about-wes-anderson-movies-1201127189/>

<https://youtu.be/m7RMcnQ0pfY>

<http://culturainquieta.com/es/foto/item/9192-luz-y-color-en-el-universo-de-wes-anderson.html>

<http://enfilme.com/notas-del-dia/los-colores-de-wes-anderson>

<https://filmaporter.com/2013/10/27/los-colores-de-las-peliculas/>

<http://moviesincolor.com>

<https://lifestyle.trendencias.com/decoracion/descubre-los-interiores-de-wes-anderson>

https://i-d.vice.com/es_mx/article/los-mejores-momentos-de-estilo-del-mundo-de-wes-anderson

http://www.eldiario.es/cultura/cine/idiosincrasia-Wes-Anderson_0_241126037.html

<https://brandynaranja.wordpress.com/2015/08/12/el-cine-y-el-estilo-de-wes-anderson-2/>

<http://www.vogue.es/living/articulos/analizamos-el-estilo-del-director-tejano-wes-anderson/19304>

<http://b-sidemg.com/2014/03/wes-anderson-su-filmografia-en-7-senas-de-identidad/>

<https://hipertextual.com/2014/04/peliculas-wes-anderson>