

KuBus 73

Michael Ballhaus – El ojo volante

Realización: Irene Höfer

00'07"

El camarógrafo Michael Ballhaus se cuenta entre aquellos cineastas alemanes que han logrado alcanzar un alto grado de reconocimiento también en los EE.UU.

**00'15" O-Ton Dieter Kosslick,
director del Festival Internacional de Cine de Berlín**

"Ballhaus es naturalmente todo un icono."

00'20"

Michael Ballhaus es responsable, como director de imagen, del panorama visual general de una película, desde los colores pasando por la distancia focal hasta la iluminación. Tratándose tanto del drama de un jugador en *The Color of Money* como de su epopéyica historia *Gangs of New York* - por la que el camarógrafo obtuvo su tercera nominación a un Oscar - , Ballhaus ha creado con su "ojo volante" verdaderas obras maestras. Vive y trabaja en los EE.UU. desde hace más de 20 años, pero Ballhaus, al concluir cada rodaje, retorna siempre a su ciudad natal.

00'49"

Nacido en 1935 en Berlín dio sus primeros pasos en el teatro aspirando a convertirse en actor. Pero durante el rodaje de la película *Lola Montez* de Max Ophüls se apasionó por la cámara. Michael Ballhaus se hizo entonces fotógrafo y luego camarógrafo. Está casado desde hace más de 40 años con Helga Ballhaus a la que está ligado profesionalmente.

01'11"

Ballhaus ha logrado compaginar de manera fascinante su perspectiva cómplice proyectada hacia las figuras fílmicas con una alta complejidad técnica.

01'20" Michael Ballhaus

"Un actor necesita sentirse querido y respetado. Tiene que saber que se le considera y que la atención se concentra en él. Esto lo aprendí desde pequeño. Es inevitable cuando toda tu familia está compuesta de actores. Mis padres lo fueron, mi mujer es actriz, mi tío fue actor. Así es que lo llevo en la sangre. Y, claro, los actores perciben esto en mí y les gusta."

**01'48" O-Ton Dieter Kosslick,
director del Festival Internacional de Cine de Berlín**

"El es una persona agradable, disfrutas de su compañía, le gusta cocinar y comer bien y sabe narrar buenas historias. Y además sabe fotografiar las historias que cuenta. Y aquí llega ..."

02'06"

En 1990 Michael Ballhaus fue presidente del jurado de la Berlinale. Ahora es galardonado con un premio de honor.

**02'16" O-Ton Dieter Kosslick,
director del Festival Internacional de Cine de Berlín**

"En nombre del quincuagésimo sexto Festival de Cine de Berlín tengo el gran honor y la gran alegría de hacerle entrega a Michael Ballhaus de una cámara, símbolo de la Berlinale. Michael, es toda tuya. Y también, naturalmente, para Helga."

02'38"

Ballhaus desarrolló en los años 60 y 70 - junto con las estrellas del Nuevo Cine Alemán - una estética que marcó una de las fases más interesantes del cine en Alemania. Trabajó con directores como Lilienthal, Schlöndorff y Fassbinder. *Whity*, la primera película realizada junto con Rainer Werner Fassbinder, se estrenó en 1971 en la Berlinale. Ballhaus ideó junto con Fassbinder en la película *Martha* del año 1973 el legendario desplazamiento de cámara en 360 grados.

03'09" Volker Schlöndorff, director

"Los actores se sienten bien delante de su cámara, no sólo las mujeres, también los hombres. Esto es importante porque los hombres, en este aspecto, son más inseguros y más neuróticos que las mujeres. Michael no es el gran fotógrafo de mujeres, él es el gran fotógrafo de hombres."

03'30" Michael Ballhaus

„Antonio Banderas cuando era un actor desconocido. Es divertido mirar fotos viejas. Uno nota cómo ha pasado el tiempo."

03'39"

Directores como Francis Ford Coppola, Paul Newman y, una y otra vez, Martin Scorsese aspiran a trabajar con el camarógrafo de Rainer Werner Fassbinder.

03'49" Michael Ballhaus

"Fassbinder fue muy importante no sólo para abrirme camino en los EE.UU., sino también para mi desarrollo profesional: ser rápido y saber pensar con exactitud en secuencias de imágenes. Es que sólo hacíamos las tomas que necesitábamos. No teníamos ni tiempo ni dinero para más."

04'07"

El matrimonio de María Braun del año 1978 fue la última película realizada con Fassbinder. Ballhaus comenzó luego una nueva carrera en los EE.UU.

04'20" Michael Ballhaus

"Aquello fue para mí una gran ayuda. Jamás hubiese podido rodar mi primera película con Scorsese si no me hubiera entrenado antes haciendo catorce películas con Fassbinder. Fue muy importante y muy positivo. Además en el mundo del cine en los EE.UU. ya conocían tanto a Fassbinder como también sus películas."

04'39"

Ballhaus rodó en 1981 junto con el director alemán Peter Lilienthal su primera película en América: *Dear Mr. Wonderful*, una producción de la televisión alemana. En aquella ocasión tuvo su primer encuentro con algunos actores norteamericanos.

05'01" Michael Ballhaus

"Eso aún no era Hollywood. Hollywood, en miniatura, vino después con la primera película que hice para Scorsese, *Después de Medianoche*. Fue una película de presupuesto bajo, no más de cuatro millones. Y hubo que rodarla en una época en la que a Martin no le iba muy bien. Llevaba cinco años sin hacer películas y había concentrado sus esfuerzos inútilmente en rodar *La Última Tentación de Cristo*. Unos amigos le ofrecieron hacer *Después de Medianoche* diciéndole: ‚Marty, ¿podrías hacer una película por cuatro millones?‘ ¿Y sabes lo que respondió? ‚Pregúntenle a Michael‘. Me pasó la lista con cada una de las tomas necesarias y ví que se trataba de 600 planos. Pero para rodarlos sólo disponíamos de 40 noches. Le dije: ‚Tenemos que hacer 16 planos por noche. ¿Puedes hacerlo, Marty?‘ ¡Y se pudo! La gran sorpresa fue que Marty estuvo todo el tiempo en el set y, efectivamente, pudimos realizar 16 planos por noche. Me favoreció

el hecho de que yo ya estaba acostumbrado a trabajar rápido y en condiciones semejantes. Ningún otro camarógrafo en los EE.UU. hubiera trabajado así."

06'11"

La segunda película rodada con Scorsese - *The Color of Money* con Tom Cruise - juega con los límites de lo técnicamente factible. Pero aún precisándose una suntuosa dramaturgia de cámara, Ballhaus no excede jamás su presupuesto.

06'23" Michael Ballhaus

"Sí, bueno, es que no es usual economizar el dinero disponible. Es algo inusitado quedar al final 'under budget' cuando se ha dispuesto de un presupuesto de apenas 13 millones. Es lógico que esto les guste a los estudios. Por lo demás habría que decir que Marty, en sus demás películas, siempre se excedió de sobra en los gastos quedando al final 'over budget', lo que después no ha tenido consecuencias muy positivas para su carrera. Pero dicho sea de paso: el as en Hollywood en este sentido es Wolfgang Petersen que, incluso disponiendo de los más generosos presupuestos, siempre termina ahorrando dinero."

07'00"

Se conocen desde los años 60 cuando se vieron por en la Academia de Cine de Berlín. Hoy hacen películas que cuestan 85 millones de dólares cada una.

07'08" Wolfgang Petersen, director

"Con un tipo como Michael Ballhaus las cosas funcionan muy bien. Porque él es como un chico jugando en un cuadro de arena, aunque ya tan joven no es. Siempre tenemos la sensación de estar empezando de nuevo. Hemos logrado preservar el gusto por lo que hacemos. Y nos divertimos."

07'25"

Ballhaus trabajó a fines de los años 60 como docente en la Academia de Cine y Televisión de Berlín. Wolfgang Petersen fue entonces su estudiante. A pesar de la predilección de ambos por la cámara libre han tenido que pasar casi 30 años para que llegaran a trabajar juntos en Hollywood: el año 1994 en *Outbreak* y el año 1996 en *Air Force One* con Glenn Close y Harrison Ford.

07'57"

Michael Ballhaus le debe su éxito en Hollywood en parte a su familia, a su esposa Helga y a sus dos hijos que hoy también trabajan en la industria cinematográfica.

08'10"

El menor, Florian Ballhaus, ha rodado ya como director de fotografía con Jodie Foster y está considerado internacionalmente como un camarógrafo muy prometedor.

08'21" Florian Ballhaus, camarógrafo

"Lo que más he sacado de mi padre es una manera de contar historias. Me intereso por determinados tipos de historia e intento entender también los contenidos para influir en ellos mediante el lenguaje visual. Trabajo pensando en él y en sus ideas y me acuerdo de las conversaciones que teníamos antes cuando él estaba preparando alguna película."

08'48" Michael Ballhaus

"Ha sido el mejor operador de cámara que he tenido alguna vez, pues tiene la misma percepción que yo. Pero llegó el momento en que tuve que aconsejarle: ahora tienes que hacerlo solo. Y me dí cuenta: él estaba preparado, podía y tenía que hacerlo."

09'08"

Además de su labor en Hollywood, Michael Ballhaus se dedica también a apoyar a directores jóvenes y a estudiantes. Lleva casi 40 años desempeñando cada cierto tiempo tareas docentes en diversas escuelas superiores de cine. Ilustra entonces su trabajo con los desplazamientos de cámara, como aquél en torno a Michelle Pfeiffer en *The Fabulous Baker Boys*.

09'27" Michael Ballhaus

"En un extenso desplazamiento de cámara en 360 grados lo más difícil es impedir que los rieles del carril de la cámara aparezcan en la imagen. Por eso, desde un principio, dijimos que había que elevar la tarima sobre la que estaba colocado el piano y que había que tender los rieles alrededor de ella. La tarima te llegaba hasta las rodillas. O sea que no había ningún peligro de que apareciera en la imagen. En lo que a la iluminación se refiere sólo dispuse de un foco de luz que seguía la cámara además del foco integrado en la cámara misma. En aquella escena la luz en realidad viene de arriba. Aquí está la iluminación del foco que seguía la cámara y la luz de este lado viene sólo del foco integrado en la cámara que hizo el trayecto conmigo, la denominada Obie-Light."

10'20" Tom Tykwer, director & productor

"El finalmente no se ha convertido en un tipo snob que tiene que disponer de 85 técnicos eléctricos ni de 100.000 candilejas, sino que dice: 'Esto aquí es bien sencillo y esto otro también lo solucionamos sencillamente'. Ha sabido preservar el respeto y la concentración en lo esencial. Esto le ha ganado una fama especial en Hollywood. Los directores se han enterado de que hay alguien que no requiere de tres días enteros para hacer preiluminación, sino que dice: 'O.k. si quieres te lo dejamos terminado en una hora para que luego podamos comenzar a rodar'. De esta manera quedará siempre espacio para aquello que sí es importante, para las emociones."

10'55"

Año 1997. Michael Ballhaus en el set de la película policial con transfondo político *Primary Colors* de Mike Nichols. John Travolta en el papel principal.

11'06" John Travolta, actor

"Creo que Michael intenta realizar lo que quiere con mucha exactitud. El no crea simplemente imágenes bellas sino que éstas son además interesantes. A mí me gusta la manera como se desplaza su cámara siempre vinculada a la calidad del diálogo. Mientras está filmando no se olvida nunca de la dimensión comunicativa de la escena. Y esto me gusta."

11'36"

He aquí los preparativos para un complicado desplazamiento de cámara en una escena de la película en la que John Travolta debe bailar.

11'43" Michael Ballhaus

"Aquí necesitamos que la cámara quede fija en Stanton, Daisy y en Henry. Luego hacemos un corte y nos pasamos a la otra cámara. Y tú dispones todo de nuevo. Así resulta la cosa."

11'58"

Emma Thompson en el principal papel femenino. Lo primordial para ella, delante de la cámara, consiste en lograr alcanzar un alto grado de autenticidad.

12'07" Emma Thompson, actriz

"Creo que nunca había visto trabajar tan bien juntos a un camarógrafo y a un director. Michael está presente incluso en las pruebas de los actores y va preparándose. Siempre pregunta: ¿Qué debe sentir el público en esta escena? El no piensa sólo en los desplazamientos de la cámara sino también en los sentimientos de los espectadores. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? ¿Qué cosas deben verse? ¿Cuál versión debemos ofrecer, ésta o la otra que confundiría o sorprendería a la gente?"

12'46" Michael Ballhaus

"Llevo bastante tiempo en este negocio. 40 años son suficientes. Pienso que he rodado ya bastante. Ahora quisiera dedicarme un poco más a los jóvenes."

13'02" Michael Ballhaus

„Creo que tenemos buenos directores, buenos camarógrafos, actores maravillosos. Tenemos de todo. En realidad lo único que está faltando son productores. Algo más de dinero y todo saldrá adelante.“

13'28" Fin

<http://www.goethe.de/kubus>