

Dossier de prensa

El arte de inventar la realidad | Áurea Ortiz Villeta

Barlin Libros
Colección Paisaje

EL ARTE DE
INVENTAR LA
REALIDAD

Áurea
Ortiz
Villeta

Cuando la ficción dinamita
las certezas

**ESTE ENSAYO REFLEXIONA SOBRE CÓMO LA
FICCIÓN DISTORSIONA NUESTRA PERCEPCIÓN DE
LA REALIDAD**

**UN ANÁLISIS DIVULGATIVO QUE ANALIZA, A
TRAVÉS DE NUMEROSOS EJEMPLOS DE
PELÍCULAS Y SERIES, LAS RELACIONES QUE SE
ENTRETEJEN ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN**

**UNA OBRA QUE REVISITA LA HISTORIA DEL CINE
Y PLASMA EL PODER DE LA IMAGEN A LA HORA
DE CONSTRUIR NUESTRO IMAGINARIO**

**UN TEXTO QUE NOS INVITA A REPENSAR
NUESTRA FORMA DE RELACIONARNOS CON LA
FICCIÓN**

**UNA OBRA QUE PLANTEA LOS RETOS A LOS QUE NOS
ENFRENTAMOS A LA HORA DE DIFERENCIAR LO QUE
ES REAL DE LO QUE NO LO ES**

Datos técnicos

Título: El arte de inventar la realidad

Subtítulo: Cuando la ficción dinamita las certezas

Autora: Áurea Ortiz Villeta

Diseño: Isabel Mora

Colección: Barlin Paisaje

Páginas: 128

ISBN: 978-84-128032-4-2

Formato: 12 x 18 cm.

Precio: 14€

Importancia de la obra | El porqué de este libro

El arte de inventar la realidad. Cuando la ficción dinamita las certezas es un ensayo breve que analiza cómo la ficción, en muchas ocasiones, supera a la realidad, llegando a (con)fundirse una con otra. ¿Qué es lo real? ¿Qué es una ficción?

En el contexto actual, en un mundo puramente digital, las imágenes han cobrado un papel fundamental a la hora de sondear el mundo en el que vivimos, a través de ficciones creadas para el cine o las series de televisión y plataformas de *streaming*.

El motivo de este libro se relaciona con la necesidad de revelar el poder de las imágenes y las ficciones a la hora de construir nuestro imaginario y capacidad de separar la realidad de la ficción. En este sentido, la autora, experta y crítica de cine, analiza a partir de diversos ejemplos de series y películas de nuestra historia, cómo algunas imágenes han terminado superponiéndose a la realidad, y cómo las ficciones se han adherido a nuestro imaginario creando una forma de entender el mundo y lo que nos rodea. En un contexto cada vez más digitalizado y plagado de imágenes, ¿cómo deberíamos relacionarnos con la ficción? La autora plantea la necesidad de reflexionar sobre las ficciones a través del cine, su influencia y cómo deberíamos entenderlas a la hora de discernir lo que es real de lo que no lo es.

Datos de interés y curiosidades

- 1) ***El arte de inventar la realidad***, de la experta y crítica de cine Áurea Ortiz, es un ensayo breve en tono divulgativo que analiza cómo la ficción se llega a confundir o superponer con la realidad.
- 2) El título es el cuarto volumen de la colección Paisaje Mini, que consiste en ensayos breves e introductorios sobre diferentes materias del pensamiento.
- 3) La autora analiza, a lo largo de la historia de nuestro cine, el nacimiento de aspectos tan importantes y presentes en nuestras ficciones como la **verdad y lo verosímil**.
- 4) Este ensayo nos hace reflexionar sobre el número de **imágenes que han terminado superponiéndose a la realidad en nuestro imaginario**. Hay un ejemplo clave: el atentado contra Carrero Blanco. Nadie estuvo allí, sin embargo, en nuestras mentes evocamos una imagen de la película *Operación ogro*, del director italiano Gillo Pontecorvo. Una imagen que se ha superpuesto a la realidad, y que, de alguna forma, distorsiona el discurso de lo que sucedió realmente.
- 5) En uno de sus análisis, **la autora también nos habla de lo que se ha exportado a nuestra cultura desde Hollywood**, modificando nuestra forma de entender ciertas relaciones: modelos de familia, roles... «Ese modelo creó un costumbrismo familiar que, por supuesto, no se quedó en Estados Unidos. Seguro que recuerdan esos desayunos y comidas familiares de *Médico de familia* o de *Los* en torno a una mesa enorme en la cocina de su vivienda unifamiliar, llena de cajas de cereales y briks de leche, que eran un remedo de lo que se veía en las series estadounidenses porque no se parecían en nada a las costumbres autóctonas».
- 6) Ortiz Villeta también profundiza en el **documental**. ¿Es documental signo de realidad? La autora analiza las decisiones de grabación y postproducción. La cámara, el enfoque, el encuadre y el montaje, entre otros elementos, modifican y crean un relato diferente de lo que podemos llamar como «verdad».
- 7) Algunas de las **series y películas** que se analizan en relación con su influencia son, entre muchas otras: *Barbie*, *Watchmen*, *El club de la lucha*, obras de Buñuel, *La sirenita*, *El señor de los anillos*, universo Marvel, etc.

Sinopsis

Podría parecer a simple vista que «ficción» y «realidad» son dos esferas que se diferencian nítidamente la una de la otra, pero lo cierto es que muchas más veces de las que sospechamos actúan como cara y contracara de una misma moneda... llegando incluso a (con)fundirse en múltiples ocasiones.

En *El arte de inventar la realidad*, la historiadora del arte y crítica de cine Áurea Ortiz Villeta sondea, a través de abundantes ejemplos de películas y series, incluyendo documentales, el modo en que esta (con)fusión opera, dando lugar a equívocos que, ya sean intencionados o no, bien pudieran suponer un reto a la hora de delimitar *qué* es la verdad y *qué* no lo es. ¿Puede una imagen inventada llegar a sustituir *lo real*? ¿Puede una representación convertirse en algo *más real* que *lo real*? Pensemos en un ejemplo icónico: el atentado contra Carrero Blanco. ¿Qué imagen acude a nuestra mente casi al instante al pensar en ello? [...] En efecto: una escena perteneciente a la película *Operación ogro*, del director italiano Gillo Pontecorvo. Una ficción... que sin embargo ha quedado fijada en el imaginario colectivo como representación paradigmática de un suceso.

Este breve ensayo rastrea las zonas de sombra en las que lo ficticio y lo real se entremezclan, en un itinerario orientado a arrojar luz sobre una pregunta de fondo: si cada vez nos cuesta más diferenciar las imágenes ciertas de las ficticias, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como sociedad?

Sobre la autora

Áurea Ortiz Villeta. Historiadora de arte y **crítica de cine**. Técnica de La Filmoteca Valenciana, institución a la que ha estado vinculada casi desde su fundación. Ha sido profesora asociada de la Universitat de València hasta 2022. Sus temas de interés, desarrollados en publicaciones, seminarios, exposiciones y conferencias, incluyen la **historia del cine español, la relación del cine y las artes y la representación de las mujeres en la producción audiovisual**. Autora de libros como *La pintura en el cine* (Paidós) o *Del castillo al plató: la Edad Media en el cine* (UOC), entre otros, y de numerosos artículos en revistas especializadas y obras colectivas. Ha sido comisaria de exposiciones y ha participado como seleccionadora o jurado en diversos festivales de cine. Cocreadora del podcast Laboratorio de Investigación de Series y codirectora del festival *LABdeseries. Festival de Series de València*. Miembro del consejo de redacción de *Caimán Cuadernos de cine*, también analiza series y películas en *CulturPlaza* y en otras revistas y radios.

Sobre la editorial

www.barlinlibros.org

Barlin Libros es una editorial independiente de no ficción fundada en el año 2017 en la ciudad de València.

Para captar todos los matices de nuestra realidad presente, cabe zambullirse en ella no solo desde el ahora, sino indagar bajo las capas y los entresijos de un pasado que nos sugiere, advierte y afecta.

Analizar la interacción entre lo que fue, es y será es el leitmotiv de nuestro proyecto. Así, entendemos la realidad que nos envuelve como «un todo», por lo que dentro de la etiqueta «no ficción» abarcamos géneros diversos, que van desde la historia al periodismo, pasando por el libro ilustrado de temática social, la biografía o los estudios literarios.

Si hay una palabra que nos guste para autodefinirnos es «transversalidad». Esta vocación universalista hace que nuestros libros dialoguen en un catálogo heterodoxo y multidisciplinar, en el que nuestro objetivo último es la comprensión de la naturaleza humana es su condición poliédrica y diversa.

Para más información sobre nuestros títulos, o solicitar ejemplares de prensa para reseña o similares, contacte con:

Mail: prensa@barlinlibros.org

Móvil: 636 48 53 81

Telf. Oficina: (96) 382 27 32