

Propuestas 2019

Cine

A LOS DOCENTES

Este año nos proponemos acompañarlos en el acercamiento de los jóvenes al cine en tres dimensiones particulares:

- **DISPOSITIVOS:** Queremos que los y las alumnas reconozcan que hoy el objeto estético “película” no solo se consume dentro del dispositivo cinematográfico (entendiendo por tal la sala como ámbito de proyección público), sino que también encuentra distintos canales de distribución (la televisión, Internet, los dispositivos móviles, Netflix, etcétera). Nos parece interesante que a partir de allí puedan valorar las características específicas que ofrece el dispositivo tradicional y las comparen con las posibilidades de los nuevos medios. **Recomendamos esta actividad especialmente para los grupos que vienen por primera o segunda vez.**
- **FORMATO:** Otro eje de trabajo en particular busca llamar la atención de los alumnos sobre la existencia de distintos formatos en los que circula el discurso audiovisual. En este caso en particular, el cortometraje, determinado no solo por su duración sino también por sus particularidades estéticas. **Recomendamos esta actividad especialmente para los grupos que vienen por primera o segunda vez.**
- **REPRESENTACIÓN:** La tercera propuesta intenta adentrarse en las distintas modalidades que puede adquirir la representación en el cine. Si bien la actividad no pretende ser exhaustiva, tiene el propósito de sensibilizar a los alumnos y las alumnas a la posibilidad de distintos regímenes y protocolos estéticos, que a su vez determinan abordajes de lectura y horizontes de expectativa. **Recomendamos esta actividad especialmente para grupos avanzados dentro del programa Formación de Espectadores.**

Gran parte se irá conociendo con el continuo acercamiento año a año de los jóvenes. Pero depende de cada docente trabajar uno o dos aspectos a la vez, o bien, el momento en el que su grupo está en condiciones de abordar cada uno de ellos. Entendemos que existen dentro de las escuelas que asisten al Programa Formación de Espectadores, grupos que están muy entrenados y son grandes conocedores de varios de estos dos aspectos por tratarse de escuelas especializadas en artes, otros que hace poco han iniciado su tránsito por el Programa y por último, aquellos que asistirán por primera vez.

En cualquier caso, creemos que ***formar a los jóvenes como espectadores de cine*** es una tarea conjunta con el docente y más completa que solamente exponerlos a ver una función en todo su recorrido educativo.

A) ¿CÓMO VEMOS CINE?

Trabajo oral grupal

Objetivo: Que el alumno o alumna reflexione acerca de las distintas condiciones de consumo de material audiovisual, en particular películas.

1- Mirar entre todos los siguientes fragmentos de películas (en aquellos casos en que la conexión a Internet no es estable, sugerimos al docente descargar el archivo y llevarlo a clase en un pendrive o similar).

Link en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=tbJmhDFG5sc>

NOTA PARA EL DOCENTE: los fragmentos seleccionados muestran distintas situaciones y formas de ver películas a lo largo de la historia. Procuran estimular en los alumnos la comparación entre épocas, países y costumbres, sobre la idea de que el trabajo del espectador es una práctica social; es decir, una forma codificada de hacer una determinada cosa (en este caso, ver películas), que no es “espontánea” ni “natural”, sino el producto de una serie de normas y convenciones.

2- Describir cada una de estas situaciones, prestando atención particular a los siguientes puntos:

- a) actitud del espectador.
- b) las formas de visionado de la película en cada caso (¿es una proyección o una emisión televisiva? ¿dónde produce cada situación: sala de cine, espacio exterior, espacio doméstico? ¿cómo es la calidad de la imagen y la calidad del sonido en cada caso?)
- c) ¿qué otras formas de ver películas conocen o usan? (aquí se alienta a los docentes a buscar la relación con los dispositivos de telecomunicación, tales como celulares, tablets y demás).
- c) comportamiento de los espectadores como grupo humano (¿están callados?, ¿interactúan entre sí?, ¿qué relación tiene lo que dicen con lo que pasa en la película?).
- d) para los personajes, ¿qué es más importante en esta escena? ¿la película que están viendo o la relación que se establece entre ellos?

3- A partir de los mismos parámetros y a partir de la propia experiencia, elaborar una lista con los distintos dispositivos (T.V., celular, proyector, etc.) y otra lista con los diferentes espacios (sala de cine, ómnibus, aula de la escuela, etc) en los que se pueden mirar películas. Luego relacionarlos por medio de flechas.

4- ¿Qué formas de relación con la película y con otras personas permiten cada una de estas combinaciones? ¿En cuáles es mayor la relación con la película y en cuáles ocupa un lugar mayor la interacción con los otros?

OPCIONAL: esta actividad ofrece al docente varias continuaciones posibles. Puede, por ejemplo, pedirles a los alumnos que elaboren otra lista con los tipos audiovisuales que suelen consumir, como por ejemplo videoclips, series, programas de televisión, en qué espacios y qué dispositivos utilizan. O reflexionar acerca de qué dispositivo es más adecuado para cada tipo de material audiovisual y por qué.

B) EL CORTOMETRAJE

Trabajo oral grupal

Objetivo: Que el alumno o alumna se aproxime a la definición y reconocimiento práctico del cortometraje como pieza audiovisual.

1- Leer entre todos el siguiente texto.

¿Qué es el cortometraje? Se llama cortometrajes o “cortos” a las películas de una duración inferior a 30 minutos, para diferenciarlas de los largometrajes o “largos” (70 minutos en adelante) y los medimetrajes (de duración intermedia). En los inicios del cine, esta distinción no existía: todas las películas eran cortometrajes. Durante mucho tiempo, “ir al cine” no suponía, como hoy, asistir a la proyección de un largo sino disfrutar de un programa de cortos, que por lo general incluía distintos géneros. De hecho, aun luego de que se impusiera el largometraje, era costumbre que el mismo se exhibiera acompañado de un corto (los famosos dibujitos animados de la Warner, protagonizados por Bugs Bunny o el Pato Lucas, por ejemplo, fueron originalmente producidos para su exhibición en salas de cine). En la actualidad, debido a su escala más acotada (tanto en cuanto a su contenido como a sus condiciones de producción), el corto se ha convertido en el espacio en el que los nuevos realizadores comienzan a desarrollar su mirada y también en el género preferido del cine experimental. Se trata de películas que demandan un espectador más atento, y por lo general sólo es posible verlas en espacios especializados (festivales de cine, proyecciones privadas y demás).

2- A partir de esta definición, pedir a los alumnos que intenten recordar productos audiovisuales que hayan visto, en la tele o en Internet, que se ajusten a la definición de “cortometraje” (aquí valen no sólo los dibujos animados de corta duración, sino también los videos musicales y la gran mayoría de piezas que consumen por YouTube; es posible también que algunos de ellos hayan visto *Relatos salvajes*).

3- Además de su duración, ¿qué otras características diferencian a estas distintas formas de una “película” de largometraje? (aquí no se buscan respuestas “correctas”, sino que los alumnos sean capaces de advertir, a partir de sus experiencias, distintos elementos formales, que pueden ir de diferencias en el tipo de trama a los soportes, e incluso dónde se consumen).

C) MODOS DE REPRESENTACIÓN

Trabajo oral grupal

Objetivo: que el alumno o alumna advierta en el cine distintos modos de representación.

1- Mirar entre todos los siguientes fragmentos de películas (en aquellos casos en que la conexión a Internet no es estable, sugerimos al docente descargar el archivo y llevarlo a clase en un pendrive o similar).

Link en youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5r8ysTOFpEo>

NOTA PARA EL DOCENTE: Los fragmentos seleccionados muestran distintas formas de representar algo de manera cinematográfica. A cada una de estas “formas de mostrar” se las denomina *modo de representación*. Procuran estimular en los alumnos la comparación entre diferentes modos de representación (desde los más parecidos a la realidad, como el realismo o el documental, hasta los más alejados de ella, como el surrealismo. Asimismo, permiten identificar los procedimientos con los que se construyen cada uno de ellos y que los caracteriza (actuación, montaje, iluminación, vestuario, escenografía).

2-¿Qué les llama la atención de cada uno? Intenten describir sus características. ¿Cómo son? ¿Qué cuentan? ¿Todos cuentan algo o alguno “no cuenta nada”? ¿Cómo lo cuentan? ¿Todos les resultan igual de familiares?

3 -A continuación, leer entre todos las siguientes definiciones de distintos modos de representación y vincular cada una de ellas a uno de los fragmentos vistos:

a) el cine **documental** pone el acento en el registro y la transmisión de un determinado aspecto de la realidad. Se propone, por ende, como una forma que “muestra” algo que existe fuera de la imaginación y de la película. Es el modelo que adoptan las noticias: no se inventa una historia, se cuenta algo que “existe”.

b) el **realismo**, por el contrario, es una forma de expresión artística que cuenta una historia “inventada”, pero que trata de reproducir y recrear las condiciones de la realidad social: los lugares, las situaciones, las formas de hablar y comportarse de las personas. Sus historias les resultan a los espectadores familiares y reconocibles.

c) en el polo contrario, lo **maravilloso** le plantea al espectador un mundo que no existe fuera de la imaginación y que se rige según sus propias normas, pero dentro del cual todos los personajes actúan como si eso fuera “lo normal”. El caso más típico son los cuentos de hadas, el *fantasy* (*El señor de los anillos*, *Harry Potter*) y la ciencia ficción (*La guerra de las galaxias*). Aparece mucho en el cine para chicos y en el cine de aventuras.

d) a diferencia de ese mundo “mágico”, el **surrealismo** se opone al realismo porque sostiene que la realidad habitual, la de todos los días, es incompleta, que no alcanza a dar cuenta de las personas en toda su complejidad. Para ello, busca reproducir con medios artísticos formas que escapan de la lógica, de lo predecible, de lo habitual. Su gran modelo es el sueño, donde la mente de las personas se ve liberada de las limitaciones que impone la razón. Suele buscar en el espectador una experiencia de

desconcierto, de incertidumbre, incluso de irritación, por la dificultad para entender “qué está ocurriendo” en términos racionales.

e) por último, hablamos de **estilización** cuando si bien no ocurre nada mágico o maravilloso ni irracional, el modo en que se muestra la escena no nos permite identificarlo con “lo real”, ya que hace mucho hincapié en el uso del sonido, del color, del montaje e incluso de la actuación (muchas veces, por ejemplo, algún actor mira a cámara, algo que está totalmente prohibido en el realismo). Es un tipo de cine que todo el tiempo procura que el espectador sepa que está viendo una película porque reflexiona sobre los modos de hacer cine.

Guía para los docentes (en caso de duda):

- a) *Historia de una pasión* (cuarto fragmento)
- b) *La ciénaga* (primer fragmento)
- c) *Laberinto* (quinto fragmento)
- d) *El fantasma de la libertad* (segundo fragmento)
- e) *Una mujer es una mujer* (tercer fragmento)

OPCIONAL: esta actividad ofrece al docente varias continuaciones posibles. Puede, por ejemplo, pedirles a los alumnos que vinculen los programas de televisión y series que consumen a estos distintos modos de representación.

Otra posibilidad es retomar los fragmentos propuestos (algunos o todos) y tratar de identificar los procedimientos con que se construye cada uno de los modos de representación. El documental, por ejemplo, ¿de qué manera da a entender que lo que muestra es “real”? ¿Qué elementos hacen que lo que se ve no se confunda con una ficción? En el caso del surrealismo, ¿qué elementos escapan de la lógica racional, cotidiana o diurna? ¿Cómo busca generar inquietud en el espectador?