

El cruce

Largometrajes

LAS POSTERIORES /

Información para el docente

Este material pedagógico está pensado para ser compartido con estudiantes mediante TV, PC o Proyector.

IDENTIFICADORES PARA EL ABORDAJE SOCIOEMOCIONAL

COOPERACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO

Este programa permite tener una buena comunicación con el resto del equipo. Ayuda a tomar la perspectiva de otros. Permite descubrir o comprender objetivos puestos en común

AUTOCONOCIMIENTO

Este programa permite conocer fortalezas y debilidades. Ayuda a identificar qué es lo más importante para cada uno. Ayuda a identificar cuáles son sus motivaciones y la del grupo.

Sinopsis

Un pequeño pueblo saqueado, una familia obligada a huir. Los dos hijos mayores, Kyona y Adriel, son rápidamente separados de sus padres y afrontan solos el camino del exilio. Se embarcan en un heroico viaje que los lleva de la infancia a la adolescencia en busca de refugio, paz y la esperanza de encontrar cobijo y a su familia. Atravesando un continente desgarrado por la guerra y la persecución a los migrantes, estos valientes hermanos sobreviven a increíbles desafíos.

1 - A la vanguardia

Los capítulos de la película corresponden no sólo a una situación migratoria sino también a una estación del año, cada una caracterizada por un color dominante. Cada capítulo también está influenciado por obras de arte de grandes maestros de la pintura del siglo XX como Matisse, Picasso, Chagall, Cézanne entre otros. Vamos a jugar a descubrir estas influencias y a conocer mejor a estos grandes pintores vanguardistas.

Unamos los fotogramas de la columna izquierda con los elementos de las 4 columnas restantes que estan desordenados (Deberemos investigar acerca de estas referencias para ponerlas en orden).

- 1 - Referencia pictórica
- 2 - Nombre de la obra y autor
- 3 - Corriente estética a la que pertenece la obra
- 4 - Características

FOTOGRAMA

REFERENCIA PICTÓRICA

NOMBRE

CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS

1

Interior con vaso etrusco
(1940)Henri Matisse

Die Brücke (El
puente)Expresionismo

a) Uso de colores puros y brillantes. Trata de expresar el mundo interior del artista. Tenía muchos elementos en común con el expresionismo alemán: una técnica disruptiva, el quiebre con la tradición y un nuevo modo de pensar la pintura.

2

Paisaje con una casa
verde (1909) Vasily
Kandinsky

Postimpresionismo

b) Surgió como reacción al naturalismo de la corriente realista e impresionista, entiende el mundo como un misterio y el arte como un sueño. A través del color y la fluidez de la línea busca expresar sensualidad, subjetividad y la plasmación de lo oculto e irracional.

3

Las señoritas de
Avignon (1907)Pablo
Picasso

Período Rosa

c) Su obra tiene mucho de surrealismo, pero su personalísimo uso del color y las formas lo vinculan al expresionismo ruso y al cubismo.

4

Chica sentada
(1910)Ernst Ludwig
Kirchner

Fauvismo

d) Su objetivo era influir en la sociedad, acabar con lo académico del momento y dejar fluir su imaginación para sacar la expresión de las emociones del artista. Mucha crítica social, colores fuertes, temáticas desagradables y aspecto inacabado, bruto, salvaje.

FOTOGRAMA

5

6

7

8

REFERENCIA PICTÓRICA

NOMBRE

CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS

El circo (1959) Marc Chagall

Der Blaue Reiter (el jinete azul) Expresionismo

e) No solo representa la realidad a través de figuras geométricas, sino que fragmenta las líneas y las superficies, lo que se le conoce como perspectiva múltiple.

Montaña Sainte Victoire (1904-1906) Paul Cézanne

Cubismo

f) La representación de los objetos se tiende a geometrizar, y hace un especial énfasis sobre la línea y el dibujo, convirtiéndose en líneas suaves y delicadas, y figuras de proporciones "alargadas", destacan los colores pastel y la temática circense.

Familia de saltimbanquis (1905) Pablo Picasso

Simbolismo

g) No se ocultaban las pinceladas, sino que se dejaban visibles, creando texturas y relieves en la superficie de la pintura para resaltar la expresividad y la energía de sus pinceladas, aportando una mayor sensación de movimiento y dinamismo a sus obras.

La virgen (1912-1913) Gustav Klimt

Varios estilos / Inclasificable

h) Busca expresar algo más allá de la simple representación de la naturaleza. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza, que es de por sí insuperable.

Respuestas teóricas que no incluyen la relación con el fotograma:

1 - El circo (1959) Marc Chagall - Varios estilos / Inclasificable c)

2 - Familia de saltimbanquis (1905) Pablo Picasso - Período Rosa - f)

3 - Montaña Sainte Victoire (1904-1906) Paul Cézanne - Postimpresionismo - g)

4 - Paisaje con una casa verde (1909) Vasily Kandinsky - Der Blaue Reiter (el jinete azul) - h)

5 - La virgen (1912-1913) Gustav Klimt - Simbolismo - b)

6 - Interior con vaso etrusco (1940) Henri Matisse - Fauvismo - a)

7 - Las señoritas de Avignon (1907) Pablo Picasso - Cubismo - e)

8 - Chica sentada (1910) Ernst Ludwig Kirchner - Die Brücke/Expresionismo - d)

2- ¡Manos a la obra!

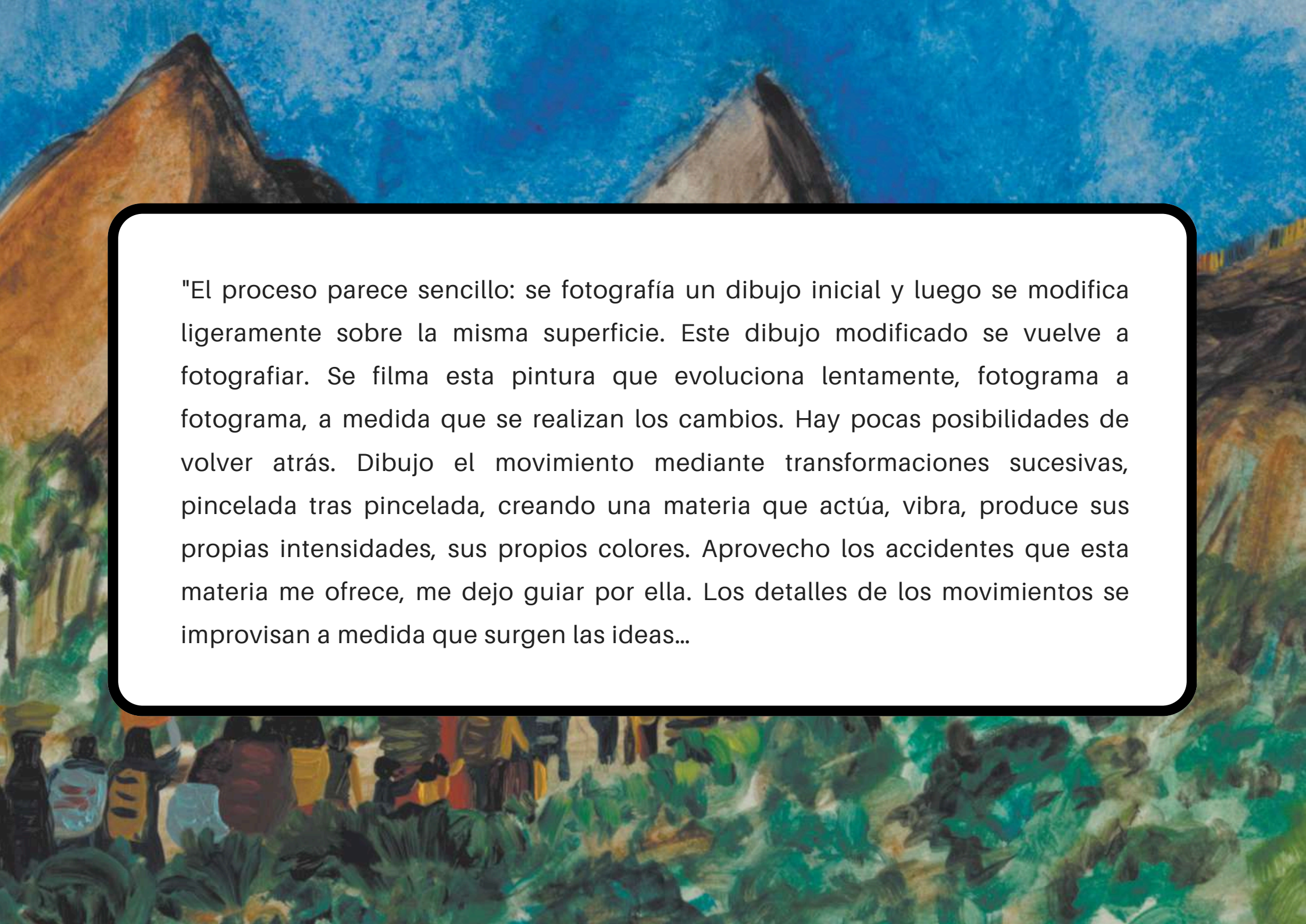
*La pintura
cobra vida*

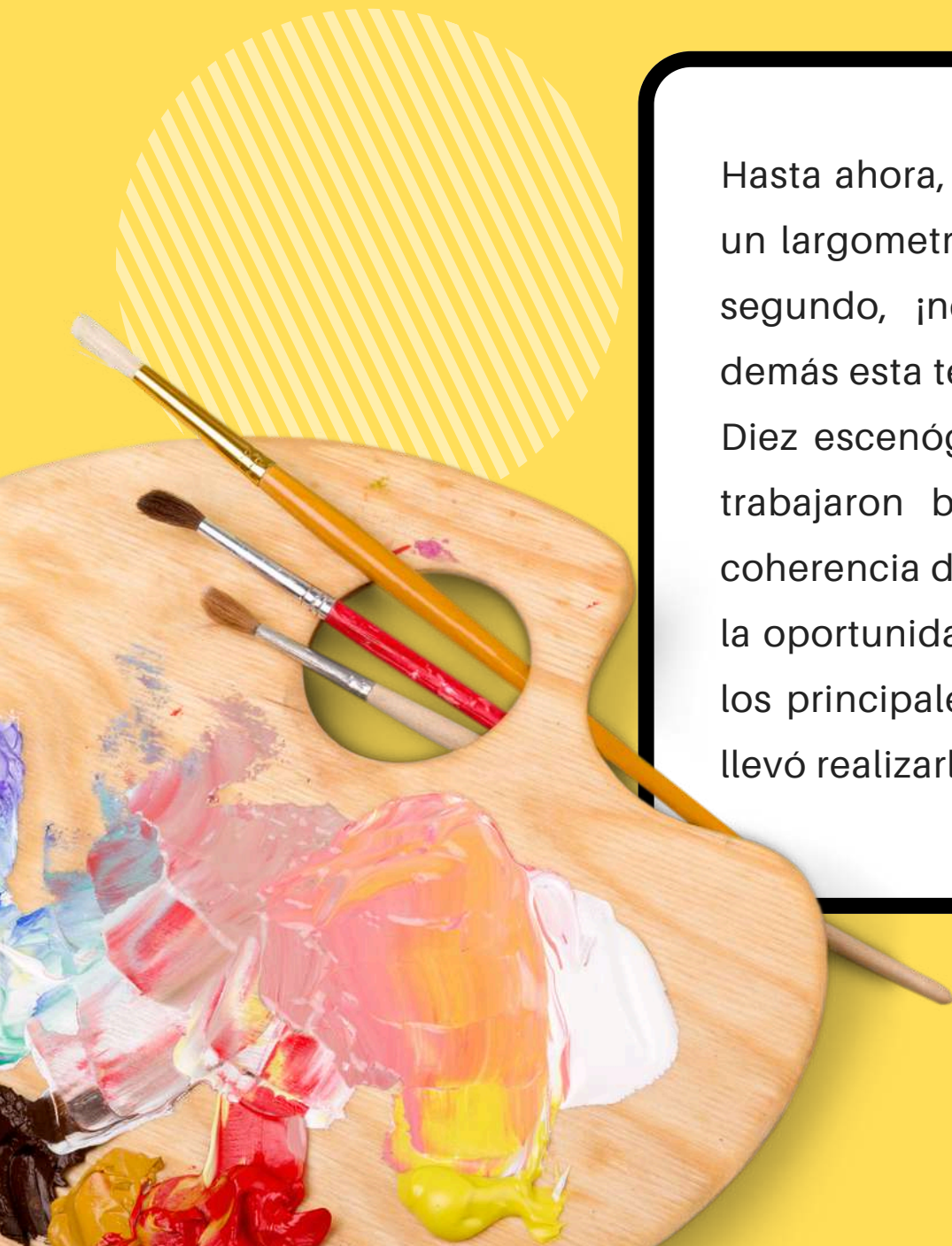
La directora de la película "El cruce", **Florence Miailhe**, nos cuenta en primera persona en qué consiste la técnica de la pintura animada y cómo fue el proceso de hacer esta película.

A photograph of Florence Miailhe, the director of the animated film "El cruce". She is a woman with dark, curly hair, wearing a dark top and a necklace. She is smiling slightly and looking towards the camera. In the background, there is a large, complex piece of animation equipment, likely a camera rig, with a screen displaying two black silhouettes of figures against a green and yellow background. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

"Mi técnica de pintura animada es un poco como hacer equilibrio sin red. Pinto con óleo sobre diferentes niveles de cristal, directamente bajo la cámara, con todo lo que ello implica en términos de intuición, azar y exigencias".

"El proceso parece sencillo: se fotografía un dibujo inicial y luego se modifica ligeramente sobre la misma superficie. Este dibujo modificado se vuelve a fotografiar. Se filma esta pintura que evoluciona lentamente, fotograma a fotograma, a medida que se realizan los cambios. Hay pocas posibilidades de volver atrás. Dibujo el movimiento mediante transformaciones sucesivas, pincelada tras pincelada, creando una materia que actúa, vibra, produce sus propias intensidades, sus propios colores. Aprovecho los accidentes que esta materia me ofrece, me dejo guiar por ella. Los detalles de los movimientos se improvisan a medida que surgen las ideas...

Hasta ahora, siempre trabajaba sola o casi siempre. Pero para un largometraje de 1 hora y 20 minutos a 24 fotogramas por segundo, ¡necesitaba un equipo! ¿Cómo transmitir a los demás esta técnica, que es la traducción del trabajo personal? Diez escenógrafas y luego quince animadoras y animadores trabajaron bajo mi dirección. Teníamos que mantener la coherencia del conjunto, dando al mismo tiempo a cada quien la oportunidad de expresar su propio talento. Este fue uno de los principales retos de la película durante los tres años que llevó realizarla.”

Veamos unos fragmentos del "making off" de la película para visualizar mejor este proceso que nos relata.

Play

Ahora vamos a probar

Nuestra propia animación

con pintura sobre cristal

Primero tenemos que pedir permiso para pintar con témperas o marcadores para pizarra sobre una ventana traslúcida (no hay peligro mientras usemos pinturas lavables al agua). Después vamos a observar lo que vemos a través de la ventana: otras ventanas, la calle, el cielo? Y vamos a imaginar alguna figura que pueda habitar ese espacio que la ventana nos ofrece. De esta manera, vamos a intervenir sobre el paisaje de nuestras ventanas haciendo una pequeña animación con la técnica de pintura animada.

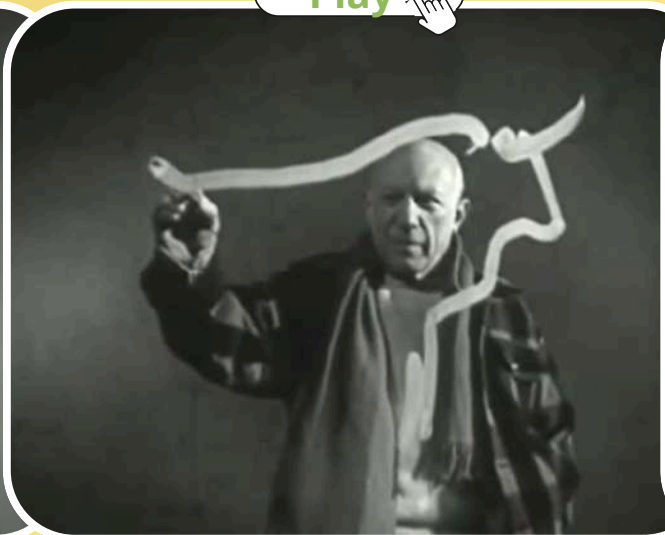
Ahora vamos a tener que ubicar nuestra cámara/celular en algún trípode o bien colocarlo de manera que nunca se mueva de su posición.

Y antes de empezar a dar vida a nuestra ventana, vamos a tener que aplicar un poco de matemáticas sabiendo que necesitamos 24 cuadros por cada segundo de película animada que queramos obtener... Un truco que usa la mayoría de los animadores para que no sea tan largo el proceso es tomar dos fotos por cada cuadro o fotograma de nuestra animación. Así, si queremos que nuestra animación dure 10 segundos, vamos a necesitar 240 cuadros finales, pero sólo vamos a registrar 120 cambios o movimientos en la animación. También pueden probar hacer menos cuadros y verán cómo a menos fotogramas conseguiremos menos fluidez; no obstante lo cual, puede ser muy divertido!

Para más inspiración, veamos un fragmento de la película "El misterio Picasso".

Play

Gracias!

Hemos recorrido un largo camino con éste espectáculo, ahora es momento de seguir descubriendo las salas de la Ciudad de Buenos Aires para ver mucho más cine, teatro y danza. Ya somos ¡espectadores y espectadoras! El arte independiente nos espera con sus puertas abiertas...

Programa Formación de Espectadores - Coordinación: Sonia Jaroslavsky, Pedro Antony / Equipo: Belén Parrilla, Florencia Feijóo, Laura Lazzaro, Franco Gentile, Nahuel Padrevicchi, Agustina Piñeiro. DG Escuela Abierta / DG Educación de Gestión Estatal / SS Coordinación pedagógica y equidad educativa / Min. de Educación

Links de interés

Para ver más obras de teatro, danza y cine

Alternativa teatral

alternativateatral.com.ar

Cine Ar Play

cine.ar

Cultural San Martín

elculturalsanmartin.ar

Centro Cultural Recoleta

centroculturalrecoleta.org

Sala Leopoldo Lugones

complejoteatral.gob.ar/cine

Alianza Francesa

alianzafrancesa.org.ar/cultura/cine

**Escuelas públicas y gratuitas de artes
escénicas y cinematográficas**

Escuela Metropolitana de Arte Dramático

emad-caba.infed.edu.ar

Universidad Nacional de las Artes

una.edu.ar

Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica

enerc.gob.ar

Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda

idac.edu.ar

Diseño de Imagen y Sonido UBA

fadu.uba.ar/categoria/230-diseo-de-imagen-y-sonido