

Línea de fuga

Programa de cortos

Tras las grietas
Dir.: Nahuel Duran
y Claudia Risco

Ademán
Dir.: Miacela Prieto
y Claudia Risco

**Y si se encienden
las estrellas**
Dir: Andrea Odreman
y Emiliano Campos

Autorretrato
Dir: Muriel Sago

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

1 - Actividad:

El espacio como protagonista

En el cortometraje ***Tras las grietas*** el personaje principal es un espacio: la casa donde sucedieron los hechos y desde donde se cuenta el documental. Prestemos atención al modo de presentar el espacio: el lugar donde se ubica la cámara, la porción de espacio que toma dentro de la imagen, los elementos que destacan, la iluminación, la profundidad del espacio.

Las historias, en el cine, se relacionan íntimamente con los lugares donde se desarrollan, pudiendo ser éstos reales, simbólicos o imaginarios. Como un territorio de ficción, el espacio puede construir o contener múltiples historias. ¿Qué otras historias podrían contarse en esa casa?

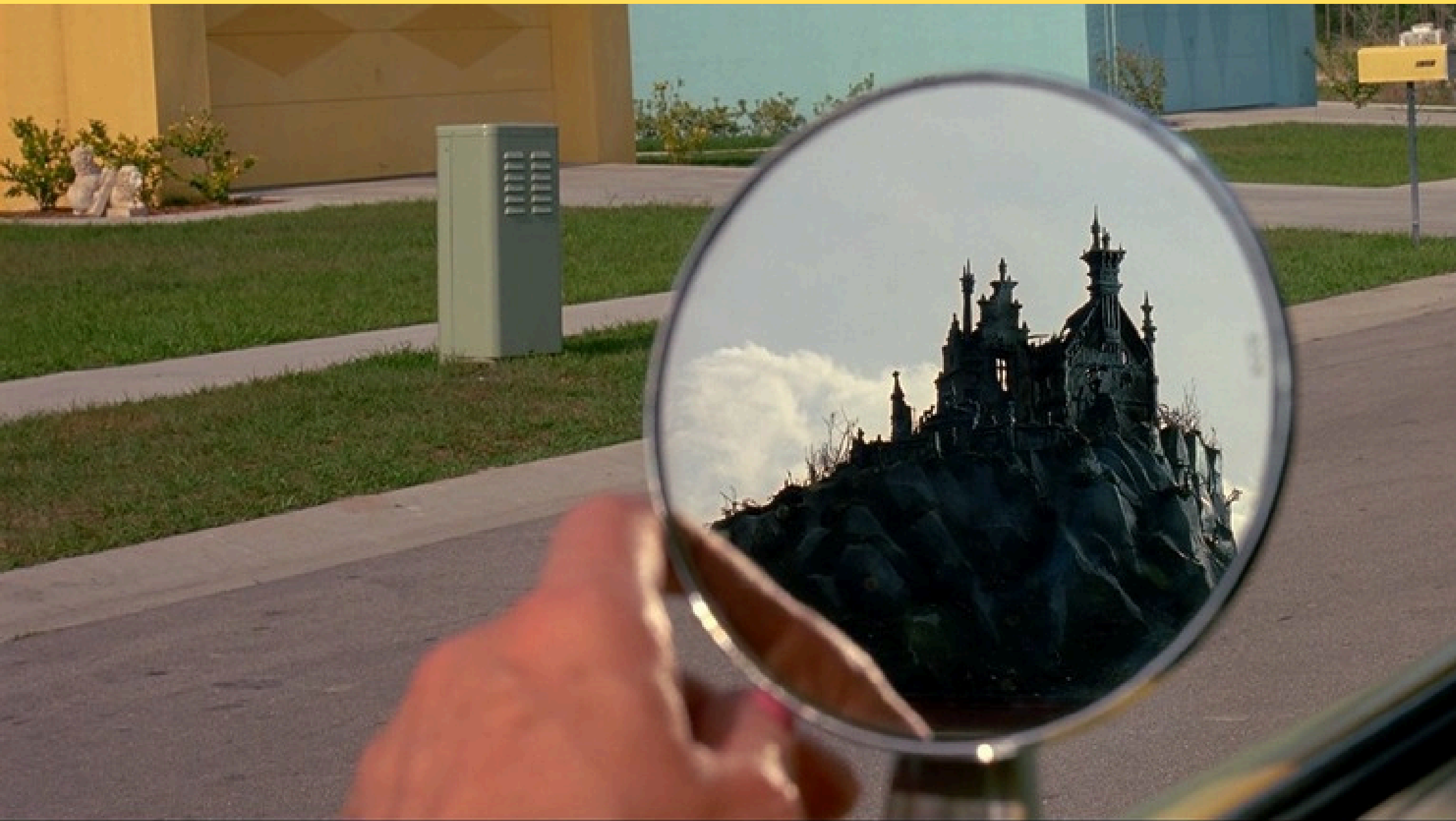

Para esta actividad vamos a pensar al espacio como protagonista:

Preparamos papel y lápiz y, mirando con atención estas cuatro imágenes, tomamos nota de lo que vemos: ¿Cuál o cuáles son los espacios que vemos? ¿Qué cosas nos llaman la atención en relación a la luz, el color, los objetos o las personas?

Fotograma del film PARANOID PARK de Gus Van Sant

Fotograma del film EL JOVEN MANOS DE TIJERA de Tim Burton

Fotograma de ALICIA EN LAS CIUDADES (Alice in den Städten) de Wim Wenders

Fotograma del film ACERCA DE ELLY de Darbareye Elly

Luego nos reunimos en grupos de cuatro personas y elegimos una de las imágenes. Vamos a realizar un **relato** sobre lo que imaginamos que pasa en este lugar. ¿qué imaginamos que puede suceder allí? Si ese espacio tuviera una historia oculta o secreta ¿cuál sería?

El texto que escribimos colectivamente puede ser una poesía, un cuento corto o una descripción sobre pensamientos, diálogos, emociones o sensaciones de alguna persona, objeto o lo que se nos ocurra. Es importante definir quién o qué (si no es humano) está contando el relato y desde dónde lo está haciendo, si está dentro o fuera del recorte de la imagen, si está en el fondo o en el frente, etc. Luego compartimos las producciones con el resto de la división.

Sugerencia para hacer en el hogar:

Recrearemos la foto elegida haciendo una nueva versión de cada fotograma con los espacios, objetos y personas con las que podemos contar. Importante prestar atención a los detalles, el objetivo no es que sea igual a la imagen de referencia sino lograr el espíritu de la misma y atribuirle nuestra impronta personal.

2 - Actividad:

Coreografías involuntarias

Como la protagonista del corto ***Ademán***, las personas realizamos acciones que repetimos sin ser conscientes y así las automatizamos. Realizamos pequeñas “coreografías involuntarias” sin darnos cuenta, que son en un tiempo y espacio determinados. Como si fueran danzas efímeras que nuestro cuerpo ejecuta en el devenir cotidiano. Por ejemplo despertarnos, cepillarnos los dientes, preparar el desayuno, ir al trabajo o escuela, ¿Que otros ejemplos de acciones que realizamos de manera automática se nos ocurren?.

En grupos de 4 personas vamos a pensar en estas acciones habituales que realizamos y elegir una. Dos personas realizamos las acciones con objetos imaginarios como si estuviéramos representándolas en el teatro. Repetimos la acción muchas veces, mientras otras dos personas del grupo atienden a los movimientos y a las partes del cuerpo que intervienen. También si hay un orden de movimientos y cómo se compone la secuencia. Después cambiamos de rol entre quienes accionan y quienes miran y registran.

Ejemplo: la acción es lavarse los dientes. Ponemos atención en el gesto de tomar el dentífrico, la altura del brazo, la presión de la mano en el agarre, la posición del codo y la trayectoria de movimiento de la mano hasta el cepillo, como se coloca la pasta, el movimiento y sus direcciones.

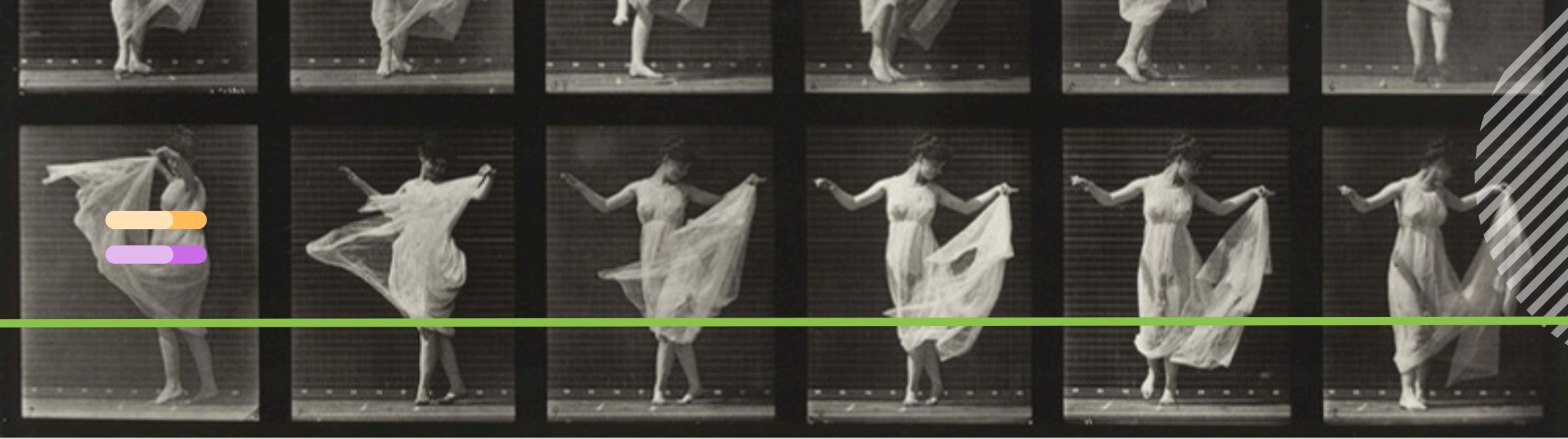
También ponemos atención en cómo el resto del cuerpo acompaña esa acción: la posición de los ojos mientras cepillamos los dientes, qué hace la otra mano, cómo el movimiento del codo al cepillar repercute en los pies o agita la ropa.

Luego filmamos la acción hecha por diferentes personas y procuramos tomar diferentes planos que den cuenta de la acción. Pueden ser planos generales (donde se ven los cuerpos completos) y planos más cercanos, hasta llegar a planos detalle. Finalmente, con la ayuda de alguna aplicación de edición, como CapCut o Canva, editamos la secuencia de movimientos en un video de 1 a 2 minutos y le agregamos una música. Compartimos los resultados con el resto del grupo.

3 - Actividad:

El movimiento redibujado

En el cortometraje ***Y si se encienden las estrellas*** se utiliza la rotoscopía que es una técnica de animación que consiste en dibujar encima de imágenes reales como fotografías o fotogramas de películas.

Esta técnica es la misma que se usó para hacer películas como *Blancanieves* de Disney, *Spider-Man: Un nuevo universo* o los sables de luz de *Star Wars*. En esta actividad vamos a probar ser animadores, utilizando la rotoscopía.

Como base vamos a usar las fotos de Eadweard Muybridge, que fue un fotógrafo del siglo XIX famoso por su experimento: usando 24 cámaras al mismo tiempo logró "congelar" el movimiento de un caballo para ver lo que el ojo humano no podía.

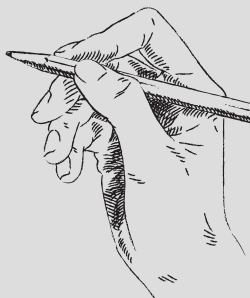
Hoy vamos a usar sus fotos para descomponer el movimiento y crear nuestra propia animación, ¿Qué necesitamos?:

- Una hoja A4 con la secuencia de fotos de Muybridge.
- Papel de calcar y cinta de pintor.
- Marcadores, microfibras o crayones.
- Tu celular con CapCut o Stop Motion Studio instalado (opcional).

Paso a paso

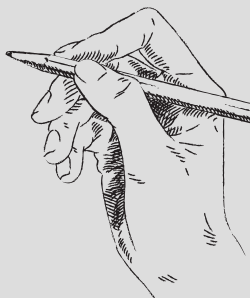
1. Para empezar elegimos una de las cuatro secuencias fotograficas de Muybridge, que están en las siguientes diapositivas (Pag. 21, 22, 23 y 24).
2. Luego vamos a calcar la estructura de cada una de las fotos en diferentes papeles traslúcidos: pegamos un papel de calcar sobre cada foto y calcamos sólo las líneas principales y la postura del cuerpo de cada fotograma. Acá podemos usar el truco de la ventana como mesa de apoyo para lograr el contraluz.
3. Para terminar vamos a tomar solamente los papeles calcados para transformar su realidad. Nos olvidamos del realismo original de las fotos y usamos esa estructura para transformar al personaje en lo que dicte nuestra imaginación: un ser hecho de humo o de viento, un robot, un monstruo formado por plantas. Lo único importante es que respetemos la postura original de los cuerpos para no perder la sensación de movimiento.

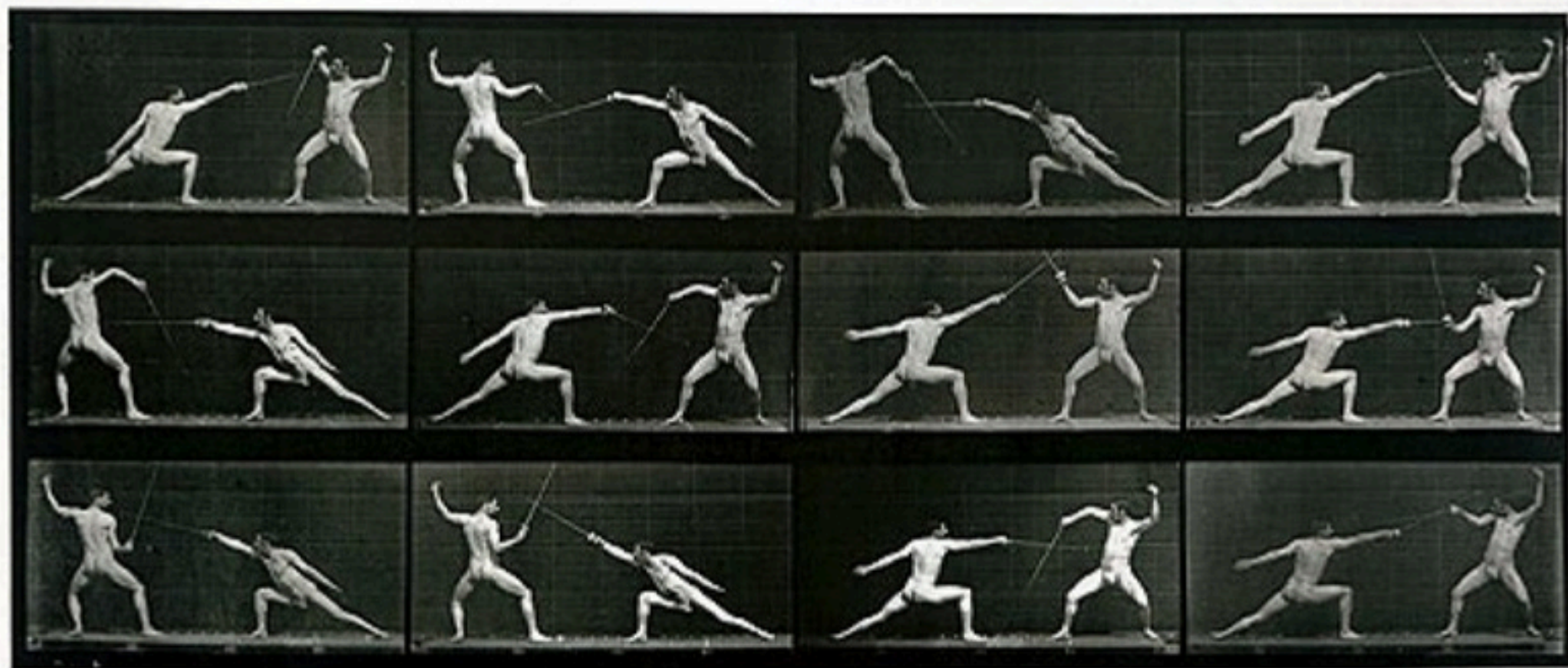
Paso a paso

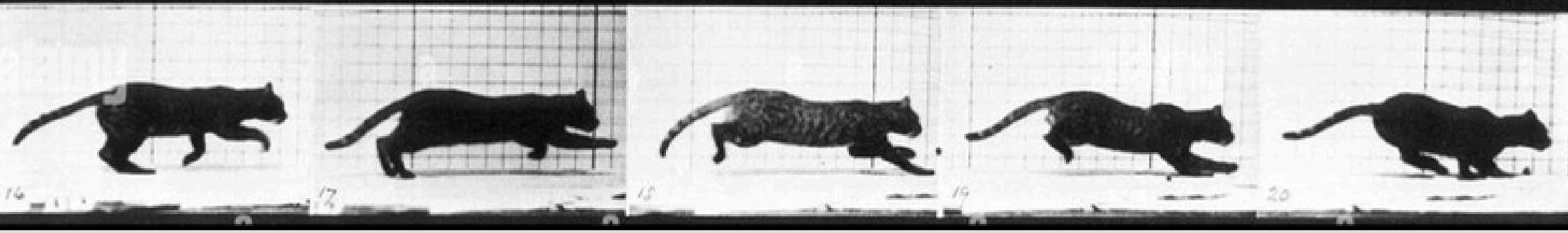
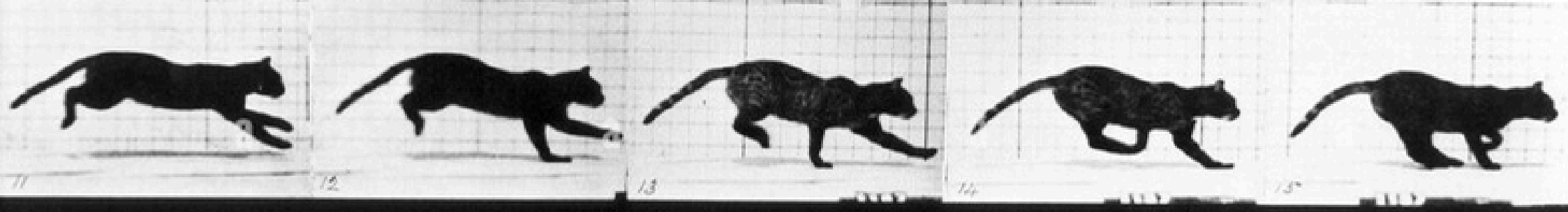
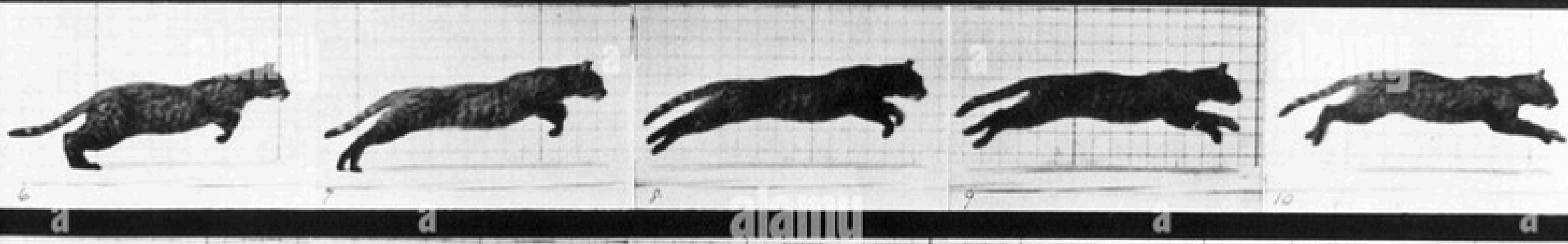
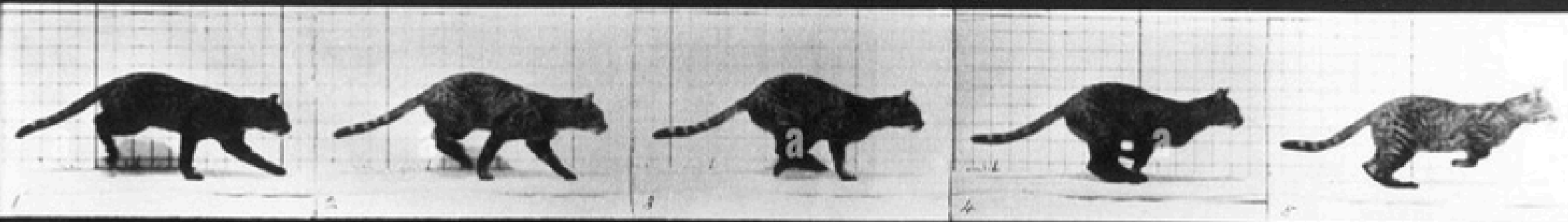
4. Una vez que tengamos nuestro personaje no realista, dibujado en diferentes momentos del movimiento, vamos a darles vida. Para ello tenemos dos opciones:

- Opción Analógica: Pegamos los dibujos en fila en la pared del aula para armar un mural gigante que muestre la secuencia en papel.
- Opción Digital: Sacamos una foto a cada uno de tus dibujos con el celular, procurando que quede bien centrado. Luego las subimos a alguna aplicación específica para animar (CapCut o Stop Motion Studio), las ponemos en fila, ¡y damos play para ver cómo tu creación cobra vida en video!

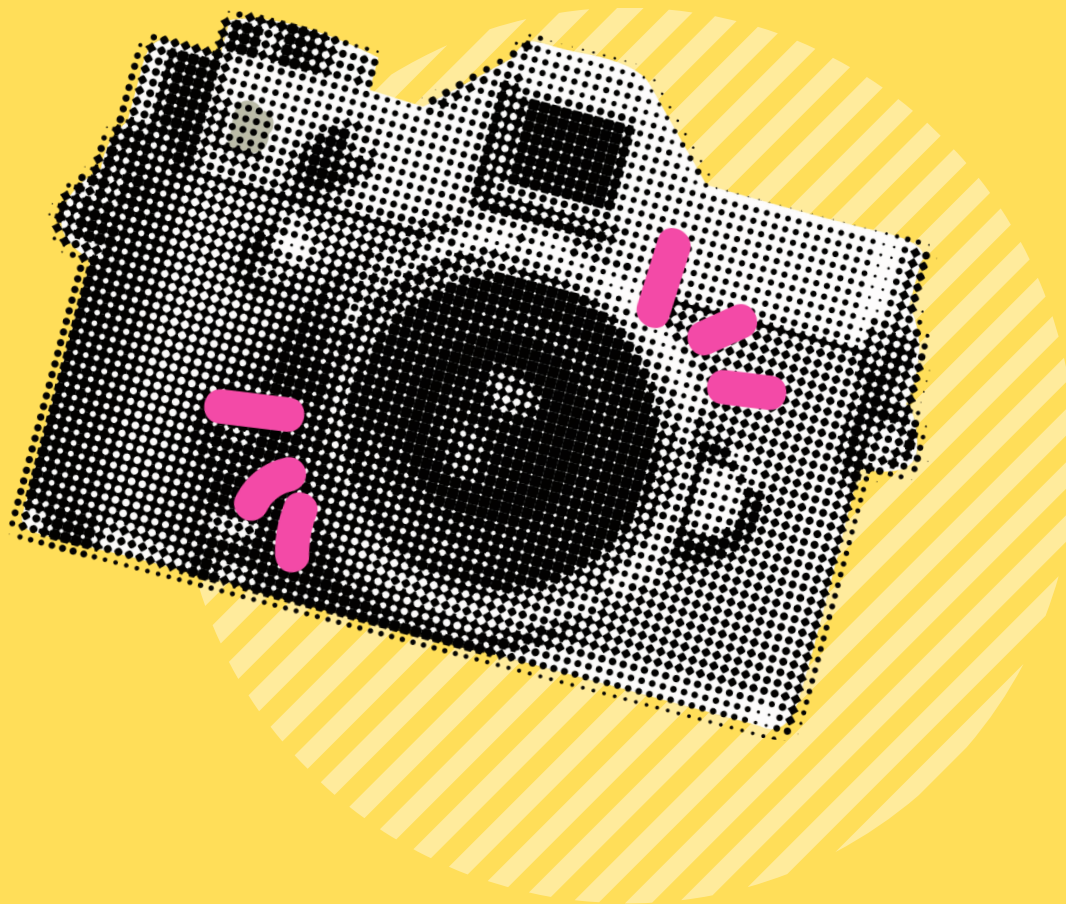

4 - Actividad: Autorretrato pictórico

La Selfie

La cineasta Muriel Sago, realizadora del cortometraje ***Autorretrato*** escribe:

“Qué es la identidad sino un relato. Este es mi autorrelato, un fragmento mentiroso de alguien que podría ser yo, que jugando a ser yo me destruye y que, al destruirme, me constituye.

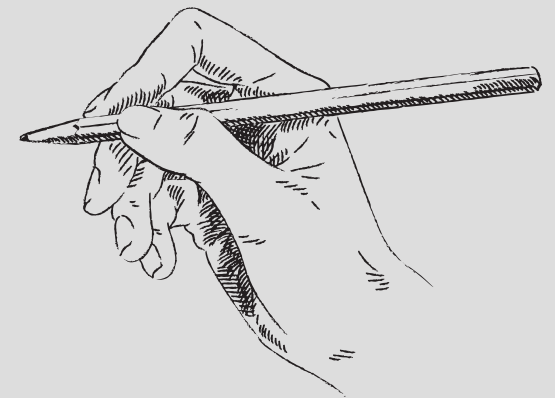
Autorretrato es un recorrido poético por mi imaginario. Una narrativa que apela a la metáfora visual y literaria buscando un acercamiento sensible a mi construcción identitaria. ¿Qué me devuelve la pregunta por mi nombre propio y mi condición de mujer? La respuesta tiene forma de una criatura.”

Tomando como punto de partida esta sinopsis vamos a realizar dos actividades en relación con la identidad, que despiertan nuestra creatividad.

El Objeto Metamórfico

Si en el corto la respuesta a la pregunta por la identidad tiene "forma de criatura", vamos a buscar nuestro propio avatar o criatura no humana. En esta actividad de escritura Creativa comencemos por responder a la siguiente consigna:

Si tu nombre no fuera una palabra, sino un elemento de la naturaleza o un objeto cotidiano que está sufriendo una transformación, ¿qué sería?

A partir de lo que abre esta pregunta en nuestra imaginación escribimos un breve texto que puede ser estilo poema en prosa. En este poema describimos ese objeto que imaginamos pero no por lo que es, sino por lo que **hace**.

Ejemplo:

Soy
una piedra
que intenta ser e s p o n j a
para no

PESAR tanto.

El fragmento mentiroso

Aprovechando la frase del corto sobre el "fragmento mentiroso", pensemos en la idea de identidad como un montaje. La identidad no es algo fijo sino que es un proceso que se arma con fragmentos, con palabras, con la memoria y el archivo.

Para esta actividad tenemos que buscar una foto propia en primer plano, tipo retrato, como en el cortometraje. La imprimimos en tamaño A4, puede ser en blanco y negro o a color. También exploramos revistas viejas en busca de fotos de texturas, frases y palabras con diferente tipografía. Lo que vemos que pueda servirnos para representar nuestra identidad lo recortamos y lo guardamos. Podemos imprimir el poema de la actividad anterior para recortarlo y usarlo, también.

Con todo este material recortado en la mesa vamos probando diferentes collages sobre la foto original, generando diferentes retratos. El objetivo no es hacer un retrato fiel, sino uno "mentiroso": se trata de intervenir nuestra propia imagen agregando elementos que no existen en la realidad física pero sí en nuestro imaginario (alas, raíces, engranajes, sombras, etc). Podemos tomar fotos digitales de las distintas versiones. Luego elegimos uno y usamos pegamento para fijarlo.

Para finalizar reflexionamos: ¿Por qué esa "mentira" o ese agregado cuenta algo más real sobre nosotros que una foto carnet?

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 Padrevecchi, Agustina Piñeiro, Mariana Arrupe. 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

alternivateatral.com.ar

Cine Ar Play

cine.ar

Cultural San Martín

elculturalsanmartin.ar

Centro Cultural Recoleta

centroculturalrecoleta.org

Sala Leopoldo Lugones

complejoteatral.gob.ar/cine

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken

<https://buenosaires.gob.ar/museodelcine>

La Casa Nacional del Bicentenario

<https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/>

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