

El mágico mundo del cine

Prof.: Lic. Andrea Ginestar
Colegio Tomás A. Edison

El **cine** es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de **movimiento**.

Etimológicamente, la palabra *cinematografía* fue un neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado *κινή* (*kiné*), que significa "movimiento" (ver, entre otras, "cinético", "cinética", "kinesiología", "cineteca"); y por otro de *γραφός* (*grafós*). Con ello se intentaba definir el concepto de "imagen en movimiento".

Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte.

Breve historia del cine

El nacimiento del cine se produjo en el año 1895, con el invento presentado en París por los hermanos Lumiere. No obstante, antes de esa fecha hubo otros emprendimientos; el más conocido fue el kinetoscopio (proyector de imágenes y sonidos simultáneos), patentado en 1891 por Thomas Alva Edison.

El invento realizado por los hermanos Lumiere se llamó cinematógrafo. Funcionaba accionado por una manivela que arrastraba la película, a la cadencia de 15 imágenes por segundo. Esta cadencia se elevó a 16 y no se estabilizó hasta después de 1920, con la incorporación de motores a las cámaras, para alcanzar las 24 imágenes por segundo al llegar al cine sonoro.

La ilusión del movimiento en el cine se basa en la inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante la fracción de segundo en la pantalla no se borren instantáneamente de la retina. Una rápida sucesión de fotos inmóviles, proyectadas discontinuamente, son percibidas por el espectador de forma continuada.

Antiguo proyector de películas

Antecedentes del cine

Teatro de sombras: el hombre en la antigüedad buscaba generar la ilusión de movimiento. Sombras chinescas (5 mil años a.C.) Se utilizaban marionetas hechas con cuero de buey, articuladas y manipuladas con la ayuda de palos.

Fotografía: procedimiento fundamental ya que el cine es una sucesión de fotografías.

Película de celuloide: su inventor fue Thomas Edison y sus características iniciales persisten hasta hoy: perforaciones para su arrastre, 35 mm de ancho, flexibilidad, resistencia, transparencia. Era altamente inflamable.

Para ampliar más la información les recomiendo leer:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_cine

Elementos del lenguaje cinematográfico

PLANO

Es la porción de una realidad (real, aparente o ficticia) que el cineasta selecciona. Es el "encuadre" o recorte que el determina. La sumatoria de planos que tiene como fin la reconstrucción de un escenario, de una acción o personaje. Tomando como referencia la figura humana, podemos distinguir los siguientes planos:

- Plano detalle: muestra una particularidad del sujeto (ojo, ceja, boca)
- Primerísimo primer plano: toma el rostro completo.
- Primer plano: muestra la figura humana hasta los hombros.
- Plano medio: toma el cuerpo hasta la cintura.
- Plano americano: se muestra hasta la rodilla.
- Plano entero: figura humana completa.
- Plano general corto: la figura humana ocupa una tercera o cuarta parte de la altura del encuadre. Es la visión que uno tiene en el teatro.
- Plano general largo: o panorámica, el cuerpo humano aparece muy lejano, ocupando una mínima parte del encuadre.

Ejercitación:

- 1- Imaginen en qué situaciones el director o cineasta utiliza uno u otro plano. Elaboren ejemplos.
- 2- Tomen fotografías que sirvan de ejemplo para cada uno de los planos mencionados anteriormente.

UNIDADES NARRATIVAS

Las unidades narrativas tienen que ver con la agrupación de los distintos aspectos seleccionados.

- **Toma:** unidad de rodaje sin corte de cámara. No está condicionada por la duración. Cuando durante una misma toma se va cambiando de ambiente o escenario estamos ante una toma secuencia.
- **Escena:** unidad narrativa resuelta en un mismo ambiente a partir de la sumatoria de tomas. Los cortes entre toma y toma no son significativos.
- **Secuencia:** Es una unidad dramática y temática con sentido completo dentro del film. Está compuesta por escenas. El pasaje de una secuencia a otra está dado por el cambio de escenario y la variación temporal. Es la sucesión de escenas orientadas hacia un mismo objetivo. Los saltos o cortes entre escena y escena si indican transcurso del tiempo.
- Plano: es asimilable a la toma, pero tiene relación con el tamaño de los que se está captando en esa toma.
- **Sintagma:** se usan para determinar grandes porciones o fragmentos en los que el film se puede dividir. Hay distintos tipos de sintagmas:

. *Alternante:* la cámara ofrece alternadamente dos ángulos del mismo tema y el espectador entiende que se trata de una misma acción.

. *Paralelo:* escenas con enfoques de contraste.

. *Frecuentativo:* cuando se relata una larga unidad de tiempo encadenando distintas tomas.

. *Descriptivo:* descripción literaria, no hay acción.

. *Autónomo:* interpolaciones en el medio de una relato. Ejemplo: imágenes subjetivas que transcurren en la imaginación de los personajes; metáforas; flashback (vuelta al pasado); flashforward (anticipo de algo que

ocurrirá); fragmentos explicativos; etc.

ANGULACIONES Y MOVIMIENTOS DE CÁMARA

- **Ángulo normal:** eje normal de la visión.
- **Ángulo picado:** se filma al sujeto por encima del eje normal, con la intención de someterlo, subestimarle, etc.
- **Ángulo contrapicado:** se filma al sujeto por debajo del eje normal, con la intención de jerarquizarlo, darle superioridad.

Movimientos de cámara

- *Rotación sobre su eje:* verticales, horizontales, derecha, izquierda, oblicuos, arriba y abajo.
- *Traslación:* travelling. Son los movimientos de aproximación y alejamiento del objeto. Se utilizan para darle dinamismo a las tomas.

Montaje

El montaje es el ordenamiento que se le da a las imágenes, por lo general utilizando como guía el guión prefijado para la historia.

A continuación se desarrollan algunos conceptos que sirven para el montaje de la película.

- **Campo:** imagen o cuadro que tenemos frente a nosotros o que aparece en pantalla. Es lo que vemos.
- **Fuera de campo:** aquello que no se ve pero se sugiere o se imagina como existente.
- **Espacio fílmico:** es la sumatoria del campo y el fuera de campo.
- **Profundidad de campo:** sector del cuadro en que la imagen se percibe nítidamente, en foco.

El cine es el fenómeno cultural en su sentido amplio, de efectos más profundos en la América Latina de la primera mitad del Siglo XX. Dos o tres veces por semana, las películas incorporan a un conocimiento global (rudimentario y fantasioso, pero irreversible) a comunidades aisladas que se modernizan a través de la imitación o la asimilación -aún a contra- corriente de ellas mismas. El cine encumbra ídolos a modo de interminables espejos comunitarios, fija los sonidos del habla popular y se les impone a los usuarios (quienes tal vez nunca los habían oído). El cine integra a comunidades disminuidas históricamente por el aislamiento. A través de los géneros fílmicos, los espectadores enfrentan a diario gustos antes inimaginables, se sumergen sin culpa en la sensualidad favorecida por las tinieblas, aprenden en compañía las reglas de los nuevos tiempos. Pocos leen, todos ven películas y de allí extraen el sentido de "lo que va con la época", el registro de la realidad inminente, las modas que se abren paso entre las prohibiciones.

(Carlos Monsiváis, 2000)

Crítica cinematográfica

La **crítica de cine** o **crítica cinematográfica** es el análisis y evaluación de películas o documentales; individualmente o en forma colectiva.

Existen dos tipos de crítica:

- **Académica:**
Este trabajo está más relacionado con la teoría cinematográfica o los estudios de cine. Los críticos académicos intentan comprender por qué una película funciona, cómo funciona, y cuales son sus efectos en las personas.
En lugar de utilizar medios de comunicación como la televisión o revistas, los artículos críticos son publicados en revistas especializadas. Además, los críticos académicos suelen trabajar o estar afiliados con las universidades.
- **Periodística:**
Los críticos de cine trabajan para la prensa escrita, televisión y la radio, principalmente haciendo reseñas de los estrenos. Generalmente los críticos ven la película una vez y tienen sólo uno o dos días para formular sus opiniones. A pesar de esto, las críticas tienen un importante impacto en las películas, especialmente en ciertos géneros cinematográficos. El resumen del argumento y su descripción, tienen un

impacto mayor en las personas que deciden entre ver o no la película.

El impacto de las críticas en la recaudación en taquilla es un tema en discusión. Hay afirmaciones de que el marketing de película es tan intenso y con un alto financiamiento que los críticos no pueden hacer nada contra ello. Sin embargo, los fallos comerciales de algunas películas muy promocionadas, que fueron duramente criticadas, como el éxito inesperado de películas independientes elogiadas (como Pulp Fiction) indica que las reacciones críticas extremas pueden tener una influencia considerable.

Puesto que las críticas positivas conducen generalmente a recaudaciones más altas, los estudios cinematográficos intentan cortejar a los críticos de cine. Cualquier estreno importante está acompañado de material de prensa (materiales promocionales) que contiene información del transcurso, fotografías para utilizar en publicaciones, y a veces pequeños regalos.

Una buena película no es aquella que sólo cuenta una historia interesante. El secreto del cine está justamente en poder combinar todos los elementos del lenguaje audiovisual.

Ejercitación:

- **Busquen críticas de espectáculos en distintos diarios y revistas o páginas web: ¿Qué dicen? ¿Sobre qué aspectos se detienen para hacer la evaluación de un filme?**
- **Imaginen que son críticos de cine. Seleccionen una película que no les haya gustado y otra que los haya impactado mucho. Comparen el tratamiento que dio cada película al sonido, la luz, el color, los ángulos, el ritmo de la narración, el montaje, el vestuario, la escenografía y los efectos especiales. Identifiquen cuáles son las diferencias que, en relación a estos aspectos, encuentran entre uno y otro filme.**
- **Escriban una crítica de espectáculos a partir de sus conclusiones.**

La historia

Muchas veces cuando nos cuentan una historia real o de ficción, imaginamos los lugares y personajes que las protagonizan. También, y casi sin darnos cuenta, inventamos los colores, las formas, los sonidos y hasta la música de esas escenas que nos relatan. Se podría decir, entonces, que todos los receptores hacemos -sin saberlo- el mismo trabajo que los guionistas.

El "storyboard" es muy utilizado en el cine; es una especie de historietita -en dibujos solamente- donde se registran las escenas más importantes. En él se pueden observar los escenarios y la ubicación de los personajes.

Ejercitación:

- 1- Analicen el argumento de la película "Tropa de Elite". Sintetícenlo en dos párrafos. ¿Cuál es el tema central del filme? ¿Qué aspectos enfatiza con mayor claridad? ¿A cuál le da menor importancia? ¿Qué recursos utiliza el autor para destacar lo que le interesa en este argumento? ¿Cuál es el mensaje, significado e idea final, que transmite la historia?**
- 2- ¿En qué lugar transcurre cada escena? ¿Qué cosas muestra el director a partir de la elección de los planos? ¿Qué tipo de planos prevalecen? (Primeros planos, planos generales, planos detalle) ¿Está musicalizada? ¿Qué tipo de música se eligió? ¿Cómo**

se integra en la escena? Por el contrario, si no hay banda sonora y solo aparece el sonido ambiente ¿Qué sensaciones transmite esto? ¿Por qué creen que el director tomó estas decisiones? ¿Cómo influye la iluminación? ¿Qué objetos y personajes se iluminan más? ¿Qué sentido tienen estas elecciones para lo que quiere significar la escena? ¿Cómo aparecen los personajes? ¿Cuál de ellos es el protagonista? ¿Cómo están caracterizados los personajes en cada escena?

Documental

Se vale de fragmentos de la realidad para crear una obra de arte, para ilustrar un tema determinado. En los documentales puros la dramatización no existe. En casos excepcionales se puede dar la ficcionalización de algún fragmento (reconstrucción de hechos) apelando a la tarea actoral.

Guión

- Literario: estructuración del film en su totalidad. Posee dos columnas, a la izquierda van detalladas las imágenes y a la derecha el sonido (diálogos, música, ruidos, efectos de sonido). Cada escena debe ir precedida por las indicaciones de lugar y tiempo. Ejemplo: EXTERIOR - Casa de Juan - Día

Conceptos relacionados al guión:

- Tema: aquello que determina el interés de una película.
- Sinopsis argumental: narración de la historia en forma precisa y concisa. En la sinopsis está la obra.
- Anécdota: es la historia, el cuento, de qué se trata. Detrás de la anécdota se esconde el tema y los subtemas de la película.

Forma de estructuración

Esquema tradicional:

- Planteo del problema
- Desarrollo: tiene un pico de tensión importante denominado clímax.
- Desenlace

EVALUACIÓN FINAL- TRIMESTRAL

La evaluación final consistirá en la realización de un corto con las siguientes temáticas (deberán elegir una):

- Igualdad de oportunidades y problemas de discriminación en el trabajo.
- Trabajo infantil y adolescente.
- Derecho a la capacitación y a la formación en el trabajo.
- Libertad de asociación y agremiación, entre otras.
- Derecho a la protección y seguridad social en el trabajo.

Los cortos deberán tener una duración máxima de 5 minutos en formato video y serán presentados el día lunes 2 de agosto. No se recibirán trabajos entregados en fechas posteriores. Por lo tanto, aquellos alumnos que no cumplan con los plazos, automáticamente tendrán desaprobadado el trimestral correspondiente.

En la plataforma tienen las bases y fichas de inscripción al concurso. También pueden consultar la siguiente página:

www.concursodecortos.com.ar

Consulten el calendario de la plataforma ya que el día 28 de junio tienen la primera entrega.

Material de apoyo para la realización del corto

Les propongo que escriban una pequeña historia :

- En primer lugar, piensen qué les gustaría relatar en las escenas. Definan la historia, el argumento.
- Luego, creen un personaje o varios personajes para protagonizar estas escenas. Para ello describan sus características físicas, su vestimenta, sus dichos y gestos.
- Para finalizar, decidan:
 - si la escena estará acompañada con algún tipo de música.
 - si transcurrirá durante el día o la noche.
 - el lugar en el que sucederá, la ambientación (en una habitación, una plaza, la calle, un aula, etc.)

El material y apuntes fueron tomados de diversas fuentes:

- Material de la Cátedra de Cine, Universidad Juan Agustín Maza
- Curso de Posgrado de Sociología del Cine, Dr. Paulo Menezes. Universidad Nacional de Cuyo - Universidad de Sao Paulo (Brasil).
- Wikipedia
- www.concursodecortos.com.ar
- Ministerio de Educación de la Nación
- Producción propia: Lic. Andrea Ginestar