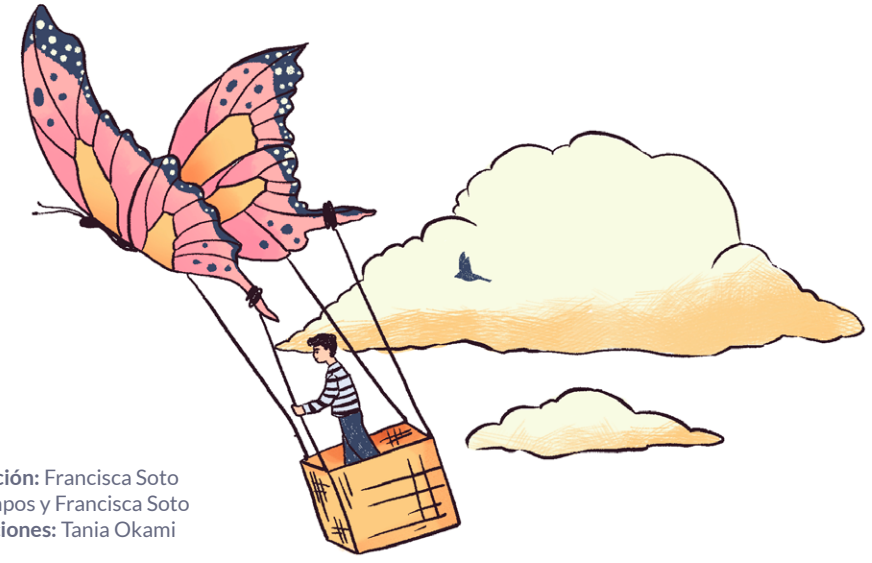

DISPOSITIVOS DE CREACIÓN CINEMATOGRAFICA

DISPOSITIVOS DE CREACIÓN
CINEMATOGRAFICA

Investigación y recopilación: Francisca Soto
 Edición textos: Paola Campos y Francisca Soto
 Diseño gráfico e ilustraciones: Tania Okami

Talleristas Cero en Conducta:

- Ignacio Agüero
- Claudia Aguilera
- Beatriz Arias
- Paola Campos
- Constanza Contreras
- Isidora Gálvez
- Nicolás Guzmán
- Aníbal Jofré
- Pamela López
- Bernardita Olmedo
- Daniela Sabrovsky
- Francisca Soto
- Manuela Thayer

Publicado en Chile, 2023

"LA INFANCIA
NO ES SÓLO
UNA ETAPA DE LA VIDA.
LA INFANCIA
ES UNA CIERTA INTENSIDAD
EN LA FORMA DE ESTAR EN EL MUNDO,
ALGUNA RELACIÓN DE INTIMIDAD
CON LAS COSAS Y CON EL MUNDO"

WALTER KOHAN

"NO ENSEÑAMOS CINE,
PERO HACEMOS CINE.
NO EDUCAMOS LA MIRADA,
PROMOVEMOS DECONSTRUIRLA,
ABRIENDO LAS POSIBILIDADES
DE CREAR A ANTOJO"

PAMELA LÓPEZ
TALLERISTA DE
GEOGRAFÍAS CONECTADAS

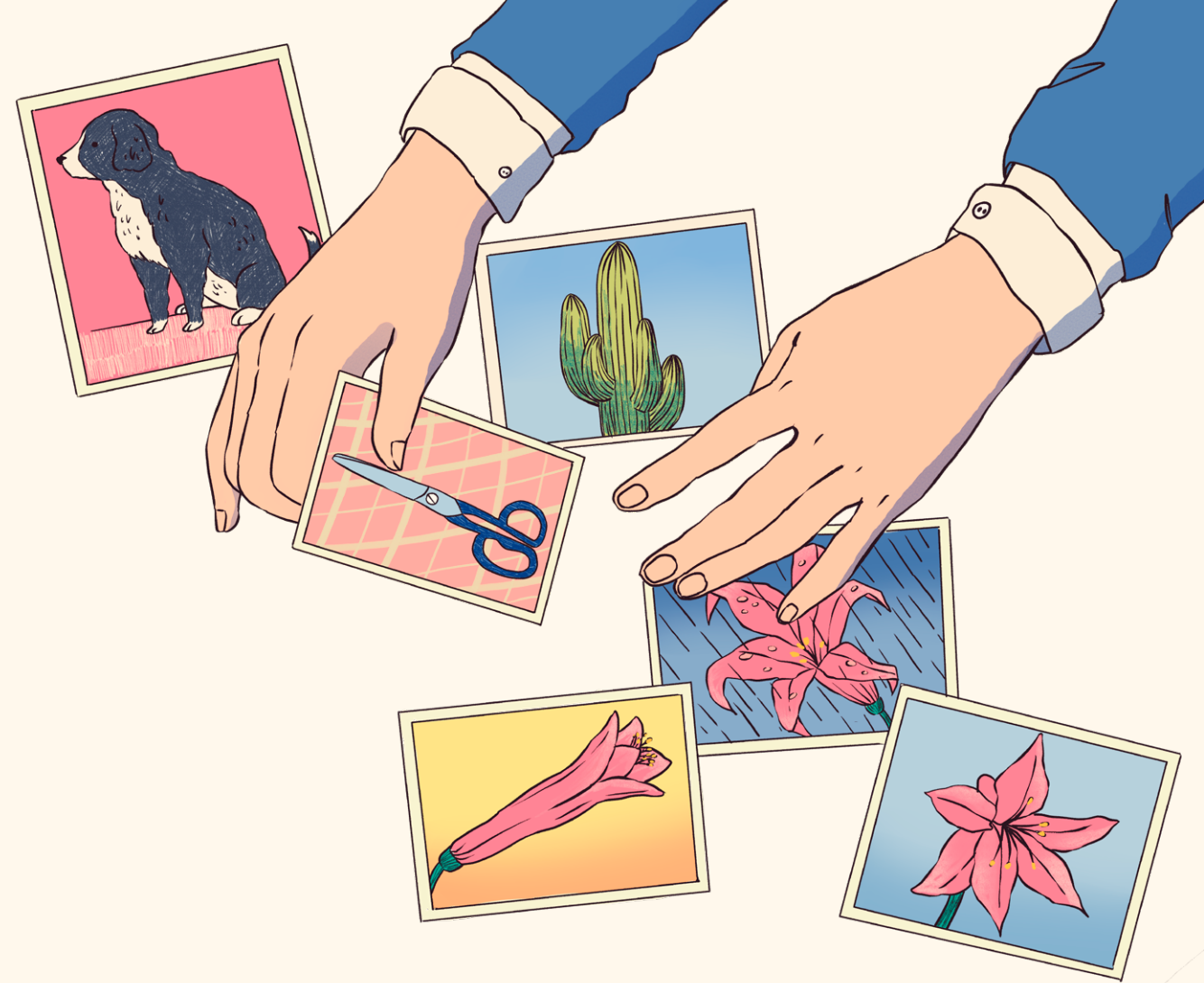
"EL ARTE NO SE PUEDE ENSEÑAR,
SINO QUE TIENE QUE ENCONTRARSE,
EXPERIMENTARSE Y TRANSMITIRSE
POR DISTINTAS VÍAS"

ALAIN BERGALA

POSIBILIDADES DE DISPOSITIVOS DE CREACIÓN CINEMATOGRAFICA

El cuaderno que se encuentra en sus manos no es un manual, es una invitación que tiene el afán de estimular la imaginación de las y los posibles cine-educadores (profesores, talleristas, gestores culturales, etc.) para que hagan sus propios ejercicios: las posibilidades son infinitas.

A continuación proponemos ejercicios agrupados según dificultad, para plantear un orden de progresión desde lo más sencillo a lo más complejo. Se sugiere que siempre el celular lo usen de modo horizontal, para que las imágenes sean similares al formato de las películas.

01. 3 Planos v/s 3 planos

BAJA DIFICULTAD

Objetivo: aproximarnos a las múltiples posibilidades inventivas de la imagen cinematográfica.

Fundamentación: el cine no sólo implica historias (aspecto narrativo), sino que también está constituido por materialidades (aspectos formales) que lo componen: luz, colores, sombras, sonidos, ritmos, etc. Al detenernos en las imágenes desde su narrativa o bien, desde aquello que las compone, aparece una multiplicidad de sentidos posibles, tantos como cada una de las personas que las observa.

Instrucciones

Realizar 3 fotografías que en su conjunto cuenten algo. Luego, realizar tres fotografías sin el propósito de que cuenten una historia y relacionarlas.

Exhibir las fotografías en clases y comparar los sentidos posibles que surgen de unir las imágenes, compartir estas impresiones con el resto del taller.

BAJA DIFICULTAD

02. De la cama al living

Objetivo: explorar el mundo con el ojo particular de la cámara, pudiendo perderse en la deriva.

Fundamentación: este ejercicio permite confrontar al estudiante con el mundo cotidiano pero visto a través de la cámara. Así es como un recorrido común y corriente, puede derivar en un re-descubrir los elementos del entorno, propiciado por un ejercicio que permite e incentiva a perderse en el camino.

Instrucciones

En el recorrido de la cama al living de nuestra casa, tomar entre 3 y 10 fotografías. Detente en los detalles que más llamen tu atención en el camino, piérdete en las infinitas posibilidades de imágenes que puedes capturar. La dificultad que deberás cumplir es: nunca llegar a destino, es decir, no mostrar el living.

Alternativa: hacer el mismo ejercicio con imágenes en movimiento.

03. Ordinario / Extraordinario

BAJA DIFICULTAD

Objetivo: explorar las múltiples transformaciones de la realidad que pueden surgir a partir del uso intencionado de la cámara.

Fundamentación: a través del uso de la cámara, podemos transformar un espacio que habitamos diariamente, convirtiéndolo en algo diferente, extraño. Cuando jugamos con las distancias, texturas, foco, sombras, angulación, contraste, etc., puede surgir un mundo extraordinario en aquello que reconocemos como nuestro mundo habitual.

Instrucciones

Hacer aparecer lo extraordinario e inusual en nuestro entorno con ayuda de la cámara. La idea es ir descubriendo detalles, nuevas formas de ver las cosas y lugares, para que todo lo que es ordinario se transforme en algo ¡extraordinario!

Con la cámara grabar varios planos por persona, de unos 30 segundos de duración cada uno. Mover la cámara si es que creemos que es necesario para la transformación que deseamos.

Podemos utilizar superficies semi-transparentes, manipular la exposición a la luz, ubicar la cámara en lugares donde nuestros ojos no llegarían, arrastrarla, moverla con ayuda de algún objeto, etc. ¡Todo es posible!

MEDIANA DIFICULTAD

04. La luz entra por la ventana

Objetivo: observar como la luz cambia la percepción de un espacio y observar las posibilidades inventivas de este elemento.

Fundamentación: la luz es uno de los principales materiales con que se trabaja en el cine. Con ella aparecen otros elementos como: colores, sombras, contrastes, tonalidad, intensidad, sobreexposición, oscuridad, etc.

Aprender a trabajar y jugar con este elemento puede abrirnos a múltiples posibilidades de creación.

Instrucciones

Realizar 3 videos de 1 minuto cada uno, retratando como entra la luz por nuestra ventana (cualquier ventana servirá).

Cada video debe ser registrado en un momento distinto del día, lo importante es no cambiar de lugar.

Ojo: la cámara puede ser fija o en movimiento.

05. Hacer el sonido a una imagen

MEDIANA DIFICULTAD

Objetivo: crear una banda sonora para un video de otra persona, y con ello aprender a trabajar la imagen y el sonido de manera separada.

Importante: para la realización de este dispositivo se debe contar con un software de edición.

Fundamentación: el cine no sólo se ve, parte importante de la experiencia fílmica es el acto de escucha, y con ello también aparece la relación que se establece entre el sonido y la imagen.

Esta vinculación suele ser directa (por ejemplo: ver y escuchar a una persona usando una máquina de escribir), pero también hay otras maneras posibles de relacionar ambos elementos (como ver a una persona usando una máquina de escribir, pero escuchar el mar). Esta capacidad de mezclar aquello que parece inseparable pero que podemos volver a re-ordenar a nuestro propio criterio, es una enorme apertura creativa para generar nuevos sentidos en función de la relación entre imagen y sonido.

Instrucciones

A partir del video entregado por el/la docente, hacer una banda sonora con los elementos que nos parezcan más interesantes: música, voz, efectos de sonido como viento, teléfono, alarmas, insectos, etc. Las posibilidades sólo dependen de qué tan lejos queramos ir en relación a la imagen entregada: podemos hacer algo que esté directamente relacionado o bien, perturbar el sonido buscando otros sentidos posibles.

Se pueden usar sonidos descargados desde webs que ofrecen bancos de sonidos, o bien hacer nuevos registros a través del celular.

Posteriormente, en clases exhibir todos los ejercicios recibidos, comparando las distintas bandas sonoras realizadas a partir del mismo fragmento de película.

ALTA DIFICULTAD

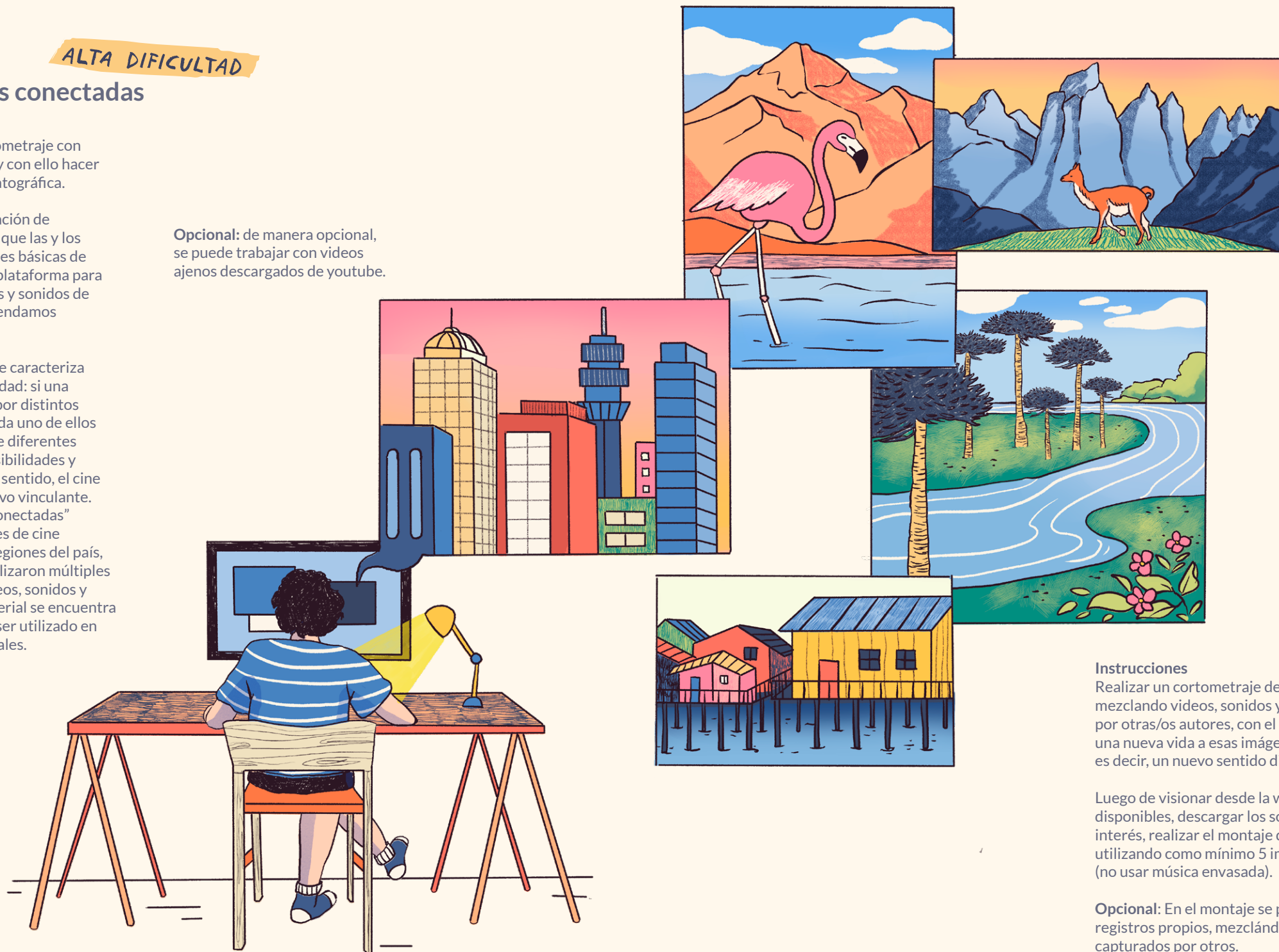
06. Geografías conectadas

Objetivo: realizar un cortometraje con material de otros autores y con ello hacer una re-apropiación cinematográfica.

Importante: para la realización de este ejercicio es necesario que las y los estudiantes tengan nociones básicas de montaje y contar con una plataforma para visionar y descargar videos y sonidos de otros compañeros (recomendamos usar Vimeo).

Fundamentación: el cine se caracteriza por tener una gran plasticidad: si una misma imagen es tomada por distintos autores, veremos cómo cada uno de ellos creará sentidos totalmente diferentes a partir de sus gustos, sensibilidades y cuestionamientos. En este sentido, el cine en sí mismo es un dispositivo vinculante. El proyecto "Geografías Conectadas" implicó una serie de talleres de cine simultáneos en distintas regiones del país, dentro de los cuales se realizaron múltiples ejercicios de creación: videos, sonidos y fotografías. Todo este material se encuentra disponible en Vimeo para ser utilizado en nuevos trabajos audiovisuales.

Opcional: de manera opcional, se puede trabajar con videos ajenos descargados de youtube.

Instrucciones

Realizar un cortometraje de máximo 3 minutos, mezclando videos, sonidos y fotografías hechas por otras/os autores, con el objetivo de darles una nueva vida a esas imágenes y sonidos, es decir, un nuevo sentido distinto al original.

Luego de visionar desde la web los materiales disponibles, descargar los sonidos y videos de interés, realizar el montaje de manera individual, utilizando como mínimo 5 imágenes y 5 sonidos (no usar música envasada).

Opcional: En el montaje se pueden incluir registros propios, mezclándolos con los capturados por otros.

07. Banda Sonora Alternativa

ALTA DIFICULTAD

Objetivo: comprender la potencialidad expresiva de la banda sonora en la creación cinematográfica.

Importante: este dispositivo exige conocimientos básicos de montaje y contar con un software de edición como Filmora.

Fundamentación: el cine es una constante exploración a partir de las relaciones posibles entre imagen y sonido. Las imágenes y los sonidos, ya sea grabados durante el rodaje o insertados con posterioridad (música, voces, etc.), establecen en el montaje distintos tipos de relaciones como: semejanza, contraste, causalidad, discontinuidad, contrapunto, etc.

Por medio de la creación de la banda sonora de un film, podemos profundizar en las posibilidades que tiene una imagen de invitar al espectador a viajar por ella, sumergiéndose en los sentidos.

Instrucciones:

Primera fase: escoger una secuencia de película de una duración de un minuto y mostrarla dos veces sin sonido. Antes de la tercera proyección, invitar a las y los estudiantes a imaginar qué sonidos podrían ir apareciendo de manera progresiva. En una pizarra, ir anotando las ideas que surgen durante la proyección.

Segunda fase: ir colectivamente a la captura de los sonidos propuestos con el uso de grabadoras, micrófonos y audífonos (o lo que se tenga a disposición, pueden ser los mismos celulares).

Tercera fase: trabajar colectivamente en una versión final de postproducción de sonido (con uso de software de edición como Da Vinci), ubicando los elementos sonoros tal como indican las/os estudiantes.

Cuarta fase: visionado grupal. Para el visionado final, mostrar primero la película sin sonido, luego la película hecha en el taller y finalmente, la versión original, para comparar las versiones.

08. Intervalo

ALTA DIFICULTAD

Objetivo: hacer el retrato de una persona distinta a mí.

Importante: para la realización de este dispositivo se debe contar con un software de edición.

Fundamentación: así como exploramos con la luz, el sonido, el montaje, los espacios, también es posible abordar a personas, quienes, llevadas al cine, se transforman en personajes cinematográficos dentro de nuestra obra, pues sólo mostramos una pequeña fracción de quienes realmente son. Este ejercicio de selección pasa por tomar la decisión crucial de elegir el intervalo de mi retrato, es decir, ¿en qué periodo de tiempo y espacio decido encender la cámara? ¿qué voy mostrar de mi personaje? y con ello también ¿qué voy a dejar fuera de mi ejercicio?

Instrucciones

Realizar un retrato audiovisual de un personaje, alguien distinto a mí. Pueden ser varios planos o un plano secuencia. Elegir un momento en el cual haremos este retrato, el seguimiento a este personaje: ¿en qué tiempo y espacio? ¿qué queremos develar de nuestro personaje? ¿qué dejamos afuera?. Al construir o presentar al personaje podemos elegir si le daremos espacio a escuchar o no su voz, a ver o no su cuerpo, y si vemos su cuerpo, qué partes de éste, esas decisiones son libres.

No olvidar que se trata de una mirada, un “recorte” de este personaje, no lo mostraremos en su totalidad. Es importante tanto lo que mostramos como lo que dejamos fuera. Este acto de selección es fundamental.

Duración: en total máximo 2 minutos.

CULDOC
CORPORACIÓN CULTURAL DOCUMENTAL

