

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE COMUNICACIONES

Diseño Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores

POR

JOSÉ MIGUEL ORTEGA ASCENCIO.

Proyecto presentado a la Facultad de Comunicaciones
de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de
Magíster en Comunicación Social con mención en Comunicación y Educación

Profesor guía:
Valerio Fuenzalida

Octubre, 2011

Santiago, Chile

© 2011, José Miguel Ortega Ascencio

© 2011, José Miguel Ortega Ascencio

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento.

Resumen

En el presente trabajo se desarrollan las características que posee la imagen cinematográfica y cómo esta puede convertirse en una excelente aliada de los profesores en el aula, actuando como medio que facilita el juicio crítico y la apertura hacia el mundo, tanto de docentes como de sus alumnos. Al ser el cine un lenguaje, todo análisis que se haga de una obra cinematográfica, siempre, deberá partir del conocimiento de su historia (contextualización), formas, materiales de expresión, códigos y recursos estilísticos, aspectos a través de los cuales es posible enriquecer las competencias comprensivas y analíticas de los estudiantes.

De este modo, el objetivo final de esta tesis es el diseño de una “Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores”, cuyo objeto es suplir las deficiencias que manifiestan algunos profesores, desde su formación en pedagogía (pre-grado), respecto de esta área. Si bien dentro del currículum escolar chileno se considera el análisis crítico de los medios, gran parte de las universidades que dictan carreras pedagógicas no incluyen cátedras sobre medios de comunicación masivos, siendo el cine uno de ellos.

La “Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores” posee los contenidos esenciales del lenguaje cinematográfico, tales como: tipos de planos, montaje, guión, puesta en escena, fotografía, dirección de arte, así como una completa revisión histórica de la evolución del cine como lenguaje. Así mismo, incluye guías de trabajo descargables, que le permitirán al profesor, realizar un completo trabajo en torno al lenguaje cinematográfico, teniendo la posibilidad de relacionar el cine, con los contenidos que esté impartiendo en su asignatura.

ÍNDICE	Páginas
Capítulo 1	
1.1.- Problema	6
1.2.- Contexto	9
1.2.1 Apuntes sobre la incorporación de medios al aula	11
1.2.2 Antecedentes sobre educación en cine	15
1.3.- Justificación	18
 Capítulo 2: Marco teórico	
2.1 La educación en Cine	21
2.2 La importancia del cine en la educación.	24
2.3 Experiencias educativas en Chile: taller de cine en la escuela.	30
2.4 Qué entendemos por lenguaje del cine.	33
2.5 Para qué nos sirve la alfabetización cinematográfica.	37
 Capítulo 3: Descripción de la propuesta	40
3.1 Ingreso al sitio Web	42
3.2 Categorías	
3.2.1 Guía de usuario	43
3.2.2 Preguntas Frecuentes	43
3.2.3 Ayudándonos a mejor el sitio	44
3.2.4 Cuéntanos tu experiencia	44
3.2.5 Material de apoyo	45
3.2.6 Links	45
3.2.7 Sugerencias en la Cartelera	45
3.3 Temas, unidades y materias	
3.3.1 Temas	46
3.3.2 Unidades	46
3.3.3 Materias	48
3.3.4 Ejercicios	50

3.3.5 Evaluación	50
3.4 Que se espera con la Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores	
3.4.1 Competencias generales del proyecto	51
3.4.2 Competencias específicas del proyecto	51
Capítulo 4: Diseño del proyecto	
4.1 Materiales de expresión	52
4.2 Objetivos de la unidad	52
4.3 Conceptos básicos	53
4.4 El plano	53
4.5 Escala de planos	54
4.6 En términos de movilidad	56
4.7 Movimientos de la cámara	
4.7.1 Travelling	56
4.7.2 Panorámica	57
4.7.3 Grúa	57
4.8 Movimientos ópticos	
4.8.1 Zoom	58
4.8.2 Pan foco	59
4.9 Plano secuencia	60
4.10 Profundidad de campo	61
4.11 Angulación de cámara	
4.11.1 Picado	63
4.11.2 Contrapicado	64
4.11.3 Cenital	
4.11.4 Ángulo normal	65
4.12 Ejercicios	66
4.13 Guía de trabajo: Actividad para Historia y Ciencias Sociales	70

4.14 Evaluación	72
Capítulo 5:	
5.1 Relevancia del trabajo (actualidad, aporte al conocimiento)	74
5.2 Objetivo del proyecto	75
5.3 Público objetivo	76
5.4 Viabilidad	76
Bibliografía	77
Anexos	
Anexo 1: Entrevista a Antonio Machucha.	82
Anexo 2: Entrevista a Emmanuelle Combot.	84
Anexo 3: Plantilla Página Web, Ejercicios	90

“... Películas habladas, lloradas, cantadas, llenas de crujidos y chirridos... denles tiempo de perfeccionarse y verán el mayor medio de expresión artístico que haya conocido el mundo”

David W. Griffith.

Capítulo 1:

1.1 Problema

Un sector de los profesores de enseñanza básica y media, no cuenta con competencias suficientes en alfabetización cinematográfica para la incorporación del cine en el aula. Por lo que se restan de usar un medio que resultaría ser un excelente apoyo didáctico en el desarrollo de sus clases.

Este desconocimiento, ha llevado a algunos profesores a ver con recelo la imagen cinematográfica, exiliándola de sus clases. Otros la usan como extensión de los contenidos que imparten, quedándose sin otra cosa que con el argumento de la película (la historia) y dejando de lado el análisis de los elementos formales que componen el film, que son grandes generadores de conceptos, ideas, relaciones y descripciones, expresadas de manera audiovisual.

Para los propósitos de este trabajo, entenderemos la alfabetización cinematográfica, como el (re)conocimiento de elementos que versan sobre los diferentes códigos que definen y articulan el lenguaje del cine, tales como: escala y ángulos de planos, incluyendo sus distintas funciones, descriptiva, expresiva y dramática; reconocimiento y funciones de las distintas escuelas y tipos de montaje; uso estético/narrativo de la dirección de fotografía y de la dirección artística de la película; y por último, las características (formales) que definen tanto el cine clásico como el moderno.

El cine es un medio de comunicación masivo, con características específicas, que lo diferencian de otros medios como la radio y la televisión. Es conocido también, como el séptimo arte, ya que es la síntesis perfecta de la pintura, la arquitectura, la música, la poesía, la danza y la escultura. Es por ello, que es necesario advertir cómo funcionan las imágenes cinematográficas, su lenguaje y su estructura interna. Una forma de entenderlo, es a través de la ya citada alfabetización cinematográfica.

La película está dotada de significación filmica, en ella pueden distinguirse códigos conscientes e inconscientes, de carácter cultural, y también códigos especializados como son los que un cineasta emplea para introducir por la vía analógica otro modelo narrativo diferente al modelo aparente y directo (Soubllette, 2000). No podemos quedarnos sólo con una mirada superficial de la película, todo filme permite descubrir un mundo de opciones estéticas, narrativas e ideológicas, expresiones que pueden llegar a transformarse en un excelente material que los docentes pueden utilizar en sus asignaturas. Es así como existe un tipo de cine que contiene un potencial claramente educativo, aunque en su génesis no se vislumbra este componente, y de ahí la importancia de ser un sujeto alfabetizado cinematográficamente, ya que esto, nos permitirá formar un juicio crítico para aprender a ver y distinguir distintos tipos de películas.

Para los objetivos de este trabajo, relacionaremos la alfabetización cinematográfica, con lo que José Martínez-de-Toda y Terrero define en “Las seis dimensiones en la educación para los medios” como Sujeto Alfabetizado Mediáticamente, sus cualidades son:

1. Está bien entrenado en el lenguaje audiovisual y en su significado.
2. Entiende el mensaje central del autor y la cultura que se está creando.
3. Sabe que las imágenes son representaciones subjetivas, no la realidad.
4. Conoce el significado de cada elemento del lenguaje audiovisual.
5. Conoce el lenguaje de cada medio y de cada género.
6. Conoce la estructura narrativa, el desarrollo de los personajes en las películas y en los programas de TV.
7. Conoce cuales son los valores estéticos y éticos de cada producción.

Estos 7 ítems, son necesarios y esenciales para comprender las estructuras formales que componen el campo cinematográfico y como se puede apreciar, son elementos que conllevan un estudio más acabado sobre del cine. Lo que propone Martínez-de-Toda y Terrero, es no quedarse solo en una mirada básica del argumento, sino que comprender el entramado al cual nos enfrentamos cada vez que vemos un filme, ya sea de ficción o documental.

La ausencia de una adecuada alfabetización cinematográfica en la formación de pregrado de los profesores, se debe a que los planes de estudio de las universidades que dictan pedagogía, en muchas ocasiones no incorporan a los medios de comunicación masivos en sus mallas curriculares. Salvo, algunas excepciones, se han ofrecido ramos optativos, es decir, no obligatorios para los estudiantes.

Como resultado, muchos profesores en ejercicio han debido aprender por su cuenta, de forma autodidacta o tomando cursos, talleres y diplomados de extensión, que no son dictados por los colegios, sino por universidades o centros de formación especializada en estas materias.

El equipo de Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolló un proyecto Fondecyt para investigar el uso de los medios de comunicación a través de: Análisis del currículum, entrevistas, cuestionario y observación en el aula se concluyó que:

La contradicción es todavía más evidente cuando los medios están presentes en el currículum escolar, como es el caso chileno. Ante este panorama los docentes optan por adquirir conocimientos de forma individual, y no siempre pertinente, para su desempeño en el aula o, simplemente, deciden ignorar esa parte del programa. A eso hay que añadir que la mayoría de los contenidos curriculares relacionados con la prensa, radio, televisión, publicidad o Internet han sido desarrollados por especialistas ajenos a los medios, con lo que presentan deficiencias o ausencias notorias. Lo mismo ocurre con los textos escolares (De Fontcuberta, 2008).

1.2 Contexto

El Ministerio de Educación exige a los profesores que sus alumnos sean capaces de: *“Apreciar críticamente las más importantes manifestaciones del lenguaje audiovisual, analizar la estructuración de sus mensajes y sus diferencias básicas con el lenguaje meramente verbal”*. Ahora bien, el problema, tiene una raíz que va más allá de las mallas curriculares de las carreras de pedagogía, ya que muchos profesores tienen un cierto desprecio y temor por la imagen. Respecto a su racionalidad, la imagen es vista como dudosa y engañosa.

Históricamente nos encontramos, por lo menos en Occidente, con un hecho significativo: la radical separación entre razón e imaginación, entre palabra e imagen, inclusive entre ciencia y arte; con un agravante adicional: la sobrevaloración de lo racional, del pensamiento lógico y la palabra, frente al pensamiento visual y la imagen (Ferrés, 1999, Pérez Tornero 2000).

Para Martín Barbero, esta separación entre lo racional y el pensamiento visual viene dada por la herencia de la modernidad ilustrada, que avaló todo lo que tenía que ver con la escritura, el libro y todo lo referente al mundo de la palabra y del entramado lógico racional, convirtiéndolo en paradigma del saber válido, del conocimiento legítimo, de la realidad (Ferrés, 2000).

Así la lectoescritura se convirtió en sinónimo del saber verdadero, acaparando toda la atención y relegando la imagen al reino de los sentidos. El consecuente menosprecio a la imagen asociado al ejercicio de la percepción sensible y de la representación figurativa condenó al arte y otras formas de representación sensible-imaginativa a un lugar marginal y secundario en el sistema dominante de valores y saberes (González Requena, 1992).

Sumando a este condicionante histórico la poca preparación de los profesores, se tiene como resultado la experiencia actual del uso del cine en los colegios. Un uso que muchas veces solo se transforma en suplencias forzadas, como cuando algún profesor ve una película en clases, sin

antes entregar los contenidos necesarios para su real comprensión, y en casos más extremos, poner una película con la intención de rellenar la clase.

Dentro del ambiente escolar podemos encontrar a muchos profesores que ven en la imagen un sinónimo de alejamiento del saber verdadero, de la ciencia y de los aspectos formales que rigen en la escuela. Pero dadas las actuales circunstancias no es posible que los profesores sigan despreciando las potencialidades de la imagen, por lo cual urge otorgar a los docentes una completa alfabetización en materia cinematográfica, ya que es una de las formas en que los docentes se contacten con un nuevo tipo de persona, con un nuevo tipo de alumno.

Hoy en día, las imágenes que nos entregan el cine y la televisión, forman un entramado audiovisual que constantemente nos invade, las imágenes audiovisuales están en todas partes, la casa, el mall, los cines, el estadio, los restaurantes, pero menos en los colegios. Sin embargo, los escolares están inmersos en una cultura netamente audio-visual, el bombardeo es constante y no se vislumbra que vaya a detenerse, por el contrario, cada día proliferan más imágenes audiovisuales.

El mundo de hoy se parece mucho a la ciudad del futuro que proyectó Ridley Scott en un lejano 1982 con “Blade Runner”, donde la ciudad de Los Ángeles en el 2019 está atosigada de imágenes proyectadas en vitrinas, edificios y automóviles. El futuro de la película parece haberse adelantado a un hoy, donde las grandes urbes, sin ir más lejos la ciudad de Santiago, se hayan repletas de pantallas gigantes, observadas y observando. Es ese el mundo por donde nos movemos y adentramos, lugar de conexiones infinitas y permanentes.

A los profesores les toca vivir un reto importante en cada una de sus clases, ya que tienen que lograr captar la atención de sus alumnos, compitiendo con celulares, Ipod, notebook etc. Es por ello que los profesores tienen que actualizarse en materias audiovisuales, ya que una de las formas de interesar y cautivar la atención de sus alumnos es, justamente, con el uso de material audiovisual en clases. La experiencia nos dice que el uso del cine como apoyo pedagógico estimula varias competencias en los alumnos; ya lo profundizaremos con la experiencia del taller

de cine de la profesora Emmanuelle Combot, del Liceo Alianza Francesa y del profesor Ernesto Cuadra en La Girouette.

1.2.1 La incorporación de medios al aula

En el mes de marzo del año 2009, entre discusiones, reparos y un inciso pendiente, fue aprobada la nueva Ley General de Educación (LGE). En ella se consignan cambios respecto de la Ley anterior (LOCE), basados en principios de calidad, equidad, participación, responsabilidad, transparencia de información, flexibilidad y educación permanente.

Hasta cierto punto, la nueva Ley se hace cargo de un mundo en transformación acelerada, valorando los avances y aspiraciones democráticas de un Chile moderno e inclusivo. Sin afectar la garantía de libertad de enseñanza, fortalece el rol fiscalizador del Estado, atiende la densidad cultural y valórica y recupera un concepto integral de educación, respondiendo a los actuales desafíos de lograr más calidad para todos.

Dentro de la actual adecuación curricular para Educación General Básica (EGB), en el subsector de Lenguaje y Comunicación se señala que los medios de comunicación son “fuente de un conjunto de situaciones comunicativas puestas al servicio de la comprensión y reflexión, es decir, son soporte y contexto de mensajes que construyen imágenes de mundo y que, como tales, ameritan ser trabajados en el aula” (Mineduc, 2009). Del mismo modo, en los programas de estudio de enseñanza media se explicita lo relevante que resulta “la identificación y análisis de algunos de los elementos y recursos propios de los actuales medios masivos de comunicación (montajes, efectos especiales, nuevas tecnologías, etc.) y la evaluación de su función y efectos en la construcción de imágenes y sentidos de mundo que los medios entregan” (Mineduc, 2001)

Como vemos el currículum incorpora el estudio y análisis de los medios de comunicación masivos, sin embargo, como hemos venido señalando, dicha incorporación no se hace cargo de que los profesores cuenten con las competencias necesarias para su efectiva implementación; es decir, las exigencias no se condicen con la realidad formativa de los profesores.

Respecto de la presencia de los medios en la formación de los alumnos entre 1° y 8° básico, los programas de estudio señalan que en su último nivel se espera que los alumnos “tengan la capacidad para examinar críticamente los “textos” de medios de comunicación de masas y situarlos en la realidad del mundo contemporáneo”, esta exigencia, es muy similar a lo que plantea José Martínez-de-Toda y Terrero como Sujeto Alfabetizado Mediáticamente en su texto “Las seis dimensiones en la educación para los medios”.

Del mismo modo “los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios se hacen cargo de que en los medios los alumnos encuentran gran cantidad de mensajes y se entiende que la importancia de los medios tiene que ver con la información, la entretención y la formación de opiniones”.

Más complejo aún, el currículum pide que los alumnos “analicen e interpreten mensajes expresados en los medios de comunicación analizando la visión de mundo que expresan y el efecto que logran en la audiencia” Es evidente que los profesores deberán realizar estudios complementarios para llegar a estos resultados, las exigencias son altas, y requieren de un manejo sofisticado de los medios de comunicación.

En una investigación realizada por el equipo de Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se examinan las razones y el modo en que se ha insertado la Educación en Medios en el sistema escolar chileno, se observaron importantes falencias tanto en el ámbito del currículo, donde la mayoría de los contenidos relativos a los medios han sido desarrollados por especialistas ajenos a los medios, como en el de la implementación, donde los profesores, al no sentirse preparados, adquieren información por su cuenta, no le dan importancia o simplemente ignoran esa parte del programa. (De Fontcuberta, 2008)

A fin de contextualizar la realidad chilena respecto de parámetros internacionales, los investigadores construyeron una tabla que explicita las variables imprescindibles y necesarias para llevar a cabo una Educación en Medios, y en ella se define que “la educación en medios trata

sobre la enseñanza y el aprendizaje «con» y «sobre» los medios, más que «a través» de los medios” (Fontcuberta y Guerrero, 2007). El sitio Web de alfabetización cinematográfica para profesores, trabaja con estas tres aristas: “con”, “sobre” y “a través”, el docente utilizará el medio cine como herramienta de producción comunicativa, conociendo su lenguaje y códigos, a través de él podrá trabajar variados contenidos presentes en el currículum académico.

Como señalamos, al terminar el nivel básico de educación se espera que los alumnos tengan una perspectiva crítica y contextualizada sobre los medios, sin embargo no se especifica bajo qué principios, con qué metodología o sobre qué medios se llevaría a cabo esto. Al respecto, el estudio de la Universidad Católica establece como principio general para la Educación en Medios, que esta debe garantizar que los estudiantes identifiquen el origen de las fuentes de los textos, sus intereses políticos, sociales, comerciales y culturales, así como sus contextos. Interpreten y analicen críticamente los mensajes ofrecidos por los medios, teniendo acceso a ellos tanto para la recepción como para la producción de mensajes e historias orientadas a sus propias audiencias. La interpretación y análisis sólo se puede llevar a cabo con conocimientos previos que logren avalar y justificar dichos análisis, de esta forma, la crítica será plausible.

En un artículo publicado en la Edición Especial “Comunicación y Educación” N°333 (2008), de la Revista de Educación del MINEDUC, se señala que los últimos ajustes curriculares “han permitido clarificar el error que hay en el ámbito escolar de creer que se llama Lenguaje y Comunicación, porque se trabaja con los medios de comunicación. Lo que no se ha entendido bien es que estos son soportes que contienen mensajes; por lo tanto, los profesores deben trabajar con ellos, es decir, incorporar los medios al aula para aprovechar los contenidos de estos mensajes y reforzar la lectura, la comunicación oral y la escritura”.

Jesús Martín Barbero (1997), experto en comunicaciones y medios, señala que en América Latina existen importantes desajustes respecto los modelos de comunicación que subyacen a la educación; “la escuela encarna y prolonga, como ninguna otra institución, el régimen del saber que instituyó la comunicación del texto impreso.”

Por otra parte, dentro de los parámetros internacionales definidos por el estudio del equipo de la PUC, *“la educación en medios concierne a todos los medios de comunicación y comprende los textos gráficos, el sonido, fotogramas e imágenes animadas transmitidas por cualquier tipo de tecnología”*.

A la luz de todo lo anterior, cabe destacar, entonces, que a la falta de una adecuada Educación en Medios, se suma el vacío respecto a la Alfabetización Cinematográfica y su formación como requisito indispensable para una real comprensión del medio cinematográfico.

1.2.2 Antecedentes sobre educación en cine

José Martínez-de-Toda y Terrero (1998) ha escrito sobre la historia de la educación en medios, referida especialmente al cine y a la televisión. En “Las seis dimensiones para la educación en medios” describe los primeros intentos por educar en medios y expone lo siguiente

La enseñanza de cómo apreciar el cine se extendió en la década de los 1920 en EE.UU. e Inglaterra. Uno de los programas más antiguos para promover este interés fue el *British Film Institute* (BFI), fundado en 1933. Desde 1940 hay programas educativos para enfrentar la presencia creciente de los medios masivos en otros países europeos, en Australia y Canadá. En Francia e Italia se multiplicaron los cine-clubs en esos mismos años. Para 1960 el estudio de los medios estaba introducido oficialmente en algunas escuelas de Inglaterra y otros países europeos, de Canadá, Australia y EE.UU. De la misma forma su estudio creció en América Latina pero a nivel de educación no formal, por los prejuicios que suscitaba la educación oficial (de dictaduras y gobiernos conservadores). La UNESCO patrocinó en Oslo (Noruega) en 1962 una Reunión Internacional sobre el Cine y la Televisión para estimular la educación a la pantalla. El interés por la educación por los medios ha crecido especialmente en los últimos veinticinco años en todo el mundo (p. 1)

Chile también ha tenido un desarrollo en el área, por una parte está la experiencia del Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA) creado en 1976, cuyo objetivo apuntó al rescate y desarrollo de la cultura nacional y democrática desde los ámbitos de producción simbólica como el arte y las comunicaciones (Dittus, Rubén, 2003).

También está el Centro de Investigación de Medios para la Educación (CIME, Universidad de Playa Ancha) desde 1982 y la de Periodismo y Educación desde 1988. También está la del Centro Belarmino, que busca formar agentes para la *civilización del amor*; se inicia en la alfabetización para ir pasando a la criticidad y a la creatividad dando especial importancia a los aspectos de psico-pedagogía evolutiva en el niño y en el adolescente (José Martínez-de-Toda y Terrero, 1998).

En 1997, el Área de Cine y Artes Visuales de la División de Cultura del Ministerio de Educación, pone en marcha un programa de capacitación para audiovisualistas regionales, recibiendo un número importante de docentes que deseaban incorporar el audiovisual como herramienta de trabajo educativo. Se realizó una alianza entre el Área de Cine y Artes Audiovisuales y el Programa de Educación Rural, desarrollando una línea de trabajo especialmente para profesores rurales. El aumento de profesores, llevó a que se desarrollaran más talleres en el área de apreciación, creación y producción audiovisual en y para la escuela. El trabajo resultó sumamente exitoso, ya que muchos establecimientos educacionales utilizaron el audiovisual como apoyo en las prácticas de enseñanza.

En el año 2000 se llevó a cabo un taller en Arica que congregó tanto a docentes de zonas urbanas y a profesores del valle de Lluta y Azapa, quienes registraron en vídeo la celebración de una fiesta tradicional. Lo interesante de este proceso es que los profesores junto a sus alumnos realizaron documentales, trabajo que parte con la investigación y termina con la edición y exhibición de la obra. Este tipo de trabajo engloba lo que Mario Kaplún (1997) considera esencial a la hora de la alfabetización cinematográfica, el trabajo “en terreno”:

Es manejando el lente de una cámara de video como los alumnos llegan a percibir que una imagen no es la representación fehaciente y supuestamente objetiva de la realidad sino una fragmentación selectiva de la misma; o descubren cómo la elección de los planos y los ángulos de encuadre pueden determinar lecturas muy diversas de un mismo signo y suscitar en el espectador reacciones emocionales y juicios muy diferentes respecto del hecho o del personaje presentado. La cámara no representa la realidad tal como es. Toda elección de punto de vista de lo que se muestra (encuadre, angulación, iluminación, etc.) implica un punto de vista moral, o dicho de otro modo, ofrece una realidad interpretada y da testimonio de un proceso previo de manipulación creativa.

De aquí se desprende la importancia que ejerce la mirada, y es que la cámara de cine, con sus distintas formas de registro: la angulación, el tiro de cámara, la iluminación, el tamaño del plano etc., logra ser la extensión de la mirada del realizador. Mirar es mirar desde un sentido, mirar es

una acción que comporta un significado, y con frecuencia un compromiso. La mirada es el diálogo con el mundo. La mirada revela una forma de ver el mundo (García, 2000).

Hay que agregar el trabajo que actualmente desarrolla La Cineteca Nacional, a través de su programa de talleres “El cine a la escuela, la escuela al cine”, cuyo fin es enseñarle a los estudiantes, no sólo a ser un buen espectador, sino que sepa valorar la calidad de un mensaje filmico, como acontece con la lengua, la literatura o la historia. Por lo mismo hay que formar a los educandos con el cine y por medio del cine. El profesor, debe ser capaz de guiar al alumno en la comprensión del cine a través de la alfabetización cinematográfica, es decir, entregarle las herramientas necesarias para una comprensión real del medio.

Si bien, La Cineteca Nacional posee un espacio en la página Web de *Educarchile: el portal de la educación*, en donde incluyen un plan de formación en lenguaje cinematográfico para profesores, se ha detectado que no hay una profundización de cómo aplicar dicho contenido al currículo escolar, es decir, cómo utilizar el lenguaje del cine como apoyo a los cursos o como contenidos transversales en las asignaturas. Como veremos más adelante, la labor de La Cineteca Nacional está centrada, principalmente, en la creación del cine club escolar con miras a crear nuevos espectadores de cine latinoamericano.

1.3 Justificación

Los profesores al no tener suficientes asignaturas en su formación de pre-grado, les será difícil cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación. Con el proyecto de “Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores”, los educadores podrán conocer el lenguaje cinematográfico, sus códigos y la historia del cine, y si lo estiman conveniente, aplicar estos contenidos en sus clases, no solo como extensión y apoyo de sus materias, sino también, como un lenguaje autónomo que entrega variada e importante información, ideas, conceptos desde el audiovisual.

Independiente de las exigencias que tengan los profesores por parte del Ministerio de Educación, es importante que los profesores, en el mundo de hoy, tengan las herramientas necesarias en materias de alfabetización cinematográfica, ya que esto les permitirá sintonizar con el mundo en que viven sus alumnos, actualizando los mecanismos de la didáctica en clases. Además, siempre será interesante que gracias a la polisemia que posee la imagen cinematográfica, cada cual verá una película distinta, lo que rompe con el esquema de que los contenidos que tienen una sola forma de ser entendidos y que ubica al profesor como poseedor de una verdad absoluta.

Resulta indispensable entonces que los sujetos alfabetizados mediáticamente sean sujetos críticos frente a las imágenes, y es por ello que los profesores deben asumir la responsabilidad de guiar a los estudiantes en la consecución de dicha meta.

Para el Dr. José Ignacio Aguaded Gómez (2002) es imprescindible

Fomentar la lectura crítica de la imagen cinematográfica, mostrar de una forma activa y gratificante la “ilusión de movimiento”, desenmascarar la mítica del medio, “deconstruir” las fabulaciones lógico-temporales, disfrutar estéticamente de la magia del cine, interrelacionar el currículum con escenas brotadas de la vida misma, ser creadores de cine... son algunas de las actividades imprescindibles que la escuela ha de plantearse como

ineludibles para un aprendizaje del lenguaje audiovisual, desde el medio cine en el aula (p. 8)

La educación en cine, no es una carencia exclusiva de nuestro país, de hecho, es extendible a varios más. La diferencia radica en que, países como Francia y Canadá, se han hecho cargo de este déficit trabajando con sitios web especializados en cine y su uso en el aula. Enrique Martínez-Salanova Sánchez (2010), experto en la incorporación del cine al aula, ha señalado lo siguiente con respecto a la incorporación del cine al currículum del profesorado:

Es imprescindible que el cine pase a formar parte del currículum. Merecería una asignatura en algún lugar de primaria y bachillerato. Si no es así, debiera por lo menos encontrarse inmerso en el currículum junto a la enseñanza del mundo audiovisual. Participo junto a un amplio grupo de expertos en el estudio de la necesidad de potenciar la enseñanza del audiovisual en las aulas. Llevamos varios años aportando ideas para que el Ministerio de Educación valore la importancia del audiovisual y lo integre en los currículum de primaria, secundaria y en la formación del profesorado. (párr. 8).

Cabe destacar que Enrique Martínez-Salanova Sánchez, cuenta con un completo sitio web¹ que incluye sugerencias de trabajo en cine para profesores y una variada oferta de contenidos. Además, Salanova publicó el libro “Aprender con el cine, aprender de película (una visión didáctica para aprender e investigar con el cine)” texto que aborda en sus capítulos las posibilidades que entrega el cine al profesor, sobre el uso que puede hacer de este en sus clases.

Sin duda, las páginas webs y los textos de cine para profesores, son un importante estímulo para comenzar a utilizar el cine en clases. En el caso del libro de Salanova permite tener una formación sobre el sentido del cine, su lenguaje e historia, además, se complementa con actividades sugeridas para realizar en clases.

---

¹ <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/>

La propuesta de “Plataforma web para alfabetización digital de profesores” va por una línea similar, sólo que se espera masificar su uso a través de la web, como también, tener un feedback inmediato a través de los ejercicios y pruebas en línea.

Capítulo 2: Marco teórico

2.1 La educación en Cine

El lenguaje cinematográfico alcanza varios niveles de sofisticación, con el cine aparecen nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos como la *armonía*, a cada sonido corresponde una imagen; la *complementariedad* lo que no aporta el sonido lo aporta la imagen y viceversa; *refuerzo*, se refuerzan los significados entre sí; y el *contraste*, el significado nace del contraste entre ambos.

Las nuevas realidades que presenta el cine, deben ser “leídas” conociendo los materiales de expresión con que son “escritas”. No hay que olvidar que para algunos cineastas, como Pier Paolo Pasolini, la cámara de cine es el lápiz del escritor, es decir, la cámara es la que escribe de forma visual el texto cinematográfico.

Los profesores podrán llegar a leer el texto cinematográfico con los contenidos que ofrece la “Plataforma web para alfabetización digital de profesores”. Con ella, podrán otorgar significado a lo que vean, distinguir lo connotativo de lo denotativo en el texto cinematográfico. Esto sin dudas, permitiría tener mejores herramientas frente a la lectura de la imagen cinematográfica. Y se podrá llegar a lo que señala Jean Mitry (1978) “la única libertad del espectador estriba en que puede descubrir la significación de las cosas o ver estas únicamente como cosas”, para concluir eso, hay que poseer herramientas que permitan lograr ese grado de libertad.

Los profesores, una vez que cuenten con la formación requerida para hacer frente a las exigencias del Ministerio de Educación, podrán utilizar el cine como recurso pedagógico. Como se ha señalado, el cine posee gran cantidad de potencialidades educativas. Para Enrique Martínez Salanova Sánchez (2010), dicha utilización reportaría los siguientes beneficios

La utilización de los medios de comunicación en la didáctica, y en especial del cine, no solamente es eficaz, sino imprescindible, pues representan la comunicación, a través de

ellos se accede mejor al conocimiento, pueden servir de cauce para acceder al interés por otras temáticas y las preguntas que podemos hacer a partir de sus temas y contenidos necesitan ser investigados y contrastados. (párr. 5)

Para Marshall McLuhan (1960), hoy empezamos a darnos cuenta de que los nuevos medios no son simplemente una gimnasia mecánica para crear mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de expresión (p. 237).

Lo relevante, siguiendo con lo señalado por McLuhan, es que las nuevas tecnologías podrían convertirse en un instrumento para el profesor, propósito al que aspiramos llegar con la creación de la “Plataforma web para alfabetización digital de profesores”, para que el profesor encuentre en la experiencia cinematográfica un aliado que promueva la discusión y la apertura de variadas visiones de mundo, un mundo que cada vez va más rápido y en donde algunos profesores, no han podido actualizarse.

Sin ir más lejos, estamos viviendo una época de transformaciones vertiginosas, rapidez que la humanidad no había experimentado anteriormente. Para Alvin Toffler (1981) “La especie humana ha experimentado hasta ahora dos grandes olas de cambio, cada una de las cuales ha sepultado culturas o civilizaciones anteriores y las ha sustituido por formas de vida inconcebibles hasta entonces” (p. 26) y nos encontraríamos en *la tercera ola*, la que ha alcanzado velocidades de vértigo.

Esto se expresa en el tipo de imagen que vemos cada día, donde priman el corte, la cultura del zapping, la imagen fragmentada, el video clip y la cultura audiovisual que impuso MTV en la década de los noventa. Este mundo convulsionado transforma a la escuela en una isla, que no ve la rapidez de los cambios que traen consigo un nuevo tipo de sujeto. John Gardner (1998) sintetiza lo que ocurre con la escuela y sus contenidos “Es por eso que se ha provocado este desfase entre las instituciones, que fueron armadas para resolver problemas que ya han dejado de existir”.

Las imágenes parecen seguirnos, (sobre) estimulando nuestros sentidos, los medios de masas, se han convertido en el medio ambiente en el que crecen las nuevas generaciones, así es como tienen acceso a la realidad (Ferrés, 1997).

Con todas estas olas de cambios, la escuela ya no es la depositaria privilegiada del saber, es una más, entre muchas y compite en desventaja con el cine y la televisión. Además, por parte de algunos profesores se produce una tecnofobia, por lo que necesita medidas imaginativas y creativas que dialoguen con los modelos clásicos pedagógicos y didácticos, que estudien los nuevos medios, que exploren las posibilidades de la interactividad, para ofrecer alternativas y soluciones eficaces.

2.2 Importancia del cine en la educación

Los profesores se encuentran ante un nuevo tipo de persona que vive rodeada y bombardeada de imágenes. En Chile, dentro de los medios audiovisuales, el cine ocupa un sitio especial en nuestra sociedad. Si analizamos los datos proporcionados por la CADIC (Cámara de Distribuidores Cinematográficos) “la asistencia del año 2010 fue de 14.714.031 espectadores con un aumento de 271.435 con respecto al 2009 lo que equivale a un 1.88% de crecimiento”

Año	Asistencia	Variación	%
2000	9.340.476		
2001	11.064.343	1.723.867	18,46%
2002	11.454.115	389.772	3,52%
2003	11.442.377	-11.738	-0,10%
2004	12.658.778	1.216.401	10,63%
2005	10.722.860	-1.935.918	-15,29%
2006	10.524.251	-198.609	-1,85%
2007	11.455.550	931.299	8,85%
2008	11.886.801	431.251	3,76%
2009	14.442.596	2.555.795	21,50%
2010	14.714.031	271.435	1,88%

Se confirma que el público chileno asiste a las salas de cine como su principal forma de entretenimiento fuera de la casa. En el año 2009 el cine tuvo el 83.84% del total del público asistentes a eventos fuera del hogar, según las estadísticas anuales que publica el INE.

	Espectadores	% del total
Cine	14.442.596	83,84%
Teatro infantil	388.844	2,50%
Teatro público general	430.391	2,50%
Ballet	86.235	0,50%
Danza moderna o contemporánea	78.282	0,45%
Danza regional y folclórica	205.102	1,19%
Concierto música docta	134.112	0,78%
Ópera	61.451	0,36%
Concierto música popular	1.299.893	7,55%
Circo	36.545	0,21%
Recital de poesía	2.213	0,01%
Otros	59.899	0,35%
TOTAL	17.225.563	100%
Fuente: INE - Cultura y Tiempo Libre, Informe Anual 2009		

La asistencia de público a salas de cine tiene un alto porcentaje, a pesar de la ya casi incontrolable piratería y de la variada oferta de entretenimiento en casa. Por una parte, la televisión por cable, sumado a las nuevas plataformas de entretenimiento como el DVD, Blu-ray, los Videojuegos, Box y la más reciente Broadband TV²

A pesar de esto, las salas cinematográficas siguen vigentes y pareciera ser, que este nuevo renacer que experimenta el cine (en su asistencia, y no necesariamente en su estética ni narrativa) es un indicador importante del interés que suscita el medio en nuestro país. Estos datos, son un buen reflejo para apreciar que al público le sigue interesando el cine y sirven para avalar la importancia y urgencia de una alfabetización cinematográfica para los docentes.

---

²Televisor que permite acceder a contenido en línea desde Internet: periódicos, redes sociales, video streaming, servicio de arriendo de películas etc.

Es importante conocer el lenguaje del cine, ya que esto nos permitirá acceder a lecturas más complejas propuestas por este. No hay que olvidar, como dice Zunzunegui (2007), que las imágenes y sonidos adoptan una forma y esa forma crea sentido. Para descifrar ese sentido, debe existir una formación que permita encontrar esa significación, siempre, dentro de lo plausible, es decir, con los elementos cinematográficos que se enuncian en la pantalla.

Los profesores, al no incorporar los medios de comunicación de masas, en especial el cine, están produciendo una brecha cada día mayor entre su cultura y la de sus estudiantes. Como señala Joan Ferrés (2000), un educador es un comunicador, y nadie puede comunicar de manera eficaz si no está en sintonía con los receptores, si no es capaz de conectar con ello.

En muchos casos, el audiovisual es sinónimo de enemigo de la escuela y responsables de la crisis que atraviesa la lectura de textos impresos, ignorándose las transformaciones que han ocurrido respecto de los modos de leer la pluralidad de textos, orales y audiovisuales. Tal como señala Ferrés, somos testigos de la enemistad entre la enseñanza tradicional propia de la Cultura Oficial, sustentada en la lecto-escritura y la Cultura Popular arraigada en los medios.

Ferrés (1997), también ha hecho indicaciones sobre la importancia de la introducción de las nuevas tecnologías en el aula, respecto a ello señala que:

Para adecuarse a unos cambios sociales radicales, que han generado un nuevo tipo de persona. Para conectar, para sintonizar con ella, es imprescindible incorporar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de expresión (p. 13)

Por otro lado, hay algunos profesores que si utilizan los medios audiovisuales en clases; el problema es que controlan el sentido de la imagen, subordinándola al texto ya sea como mera ilustración o acompañándola de un texto que le explica al alumno qué quiere decir dicha imagen.

Ferrés dice que “Lo audiovisual ha sido revestido tradicionalmente con los caracteres propios de la apertura: conexión con las fuerzas de lo inconciente, radical ambigüedad, capacidad de sugerencia, fuerte carga emotiva”, y estas características lo convierten inmediatamente en algo poco controlable por parte del profesor y por lo mismo, se transforma en el blanco de las mayores críticas negativas y justificaciones para no ser usado en clase. Además, debemos añadir, que muchos profesores temen su uso porque sienten estar en desventaja con sus alumnos, ya que estos, han nacido en un mundo de imágenes vertiginosas, la videosfera que llamó Régis Debray. De esta manera, los alumnos, estarían más familiarizados con el lenguaje cinematográfico, aunque eso no necesariamente implique que conocen los códigos y estructuras en que se cimienta el texto cinematográfico.

Sobre esto, es interesante rescatar lo que plantea Adolfo Bellido López (1998), el hecho de ver muchas películas no implica que se entienda el funcionamiento de las imágenes. El autor señala que sin la reflexión, el conocimiento y el análisis, será imposible comprender que nos encontramos ante una “realidad” personal cuya presencia no se agota en su misma presencia, sino que implica el conocimiento de aquellas formas que la hacen posible. Sin la alfabetización cinematográfica, a lo máximo que se puede acceder es a un entendimiento primario –o sucesión de acontecimientos-

Santos Zunzunegui (2007), en “Mirar la imagen” añade que formamos parte de la gran legión de ciegos videntes. Estamos en contacto con la imágenes todo el tiempo, como ya hemos visto, el cine ocupa un lugar especial en los gustos de las personas, la pregunta es ¿cuántos de esos espectadores, ven más allá de lo denotativo?, ¿cuántos son capaces de leer los elementos connotativos? Adolfo Bellido (1998) señala que vemos porque tenemos ojos, pero estamos ciegos porque no comprendemos aquello que las imágenes nos proponen. La propuesta que nos hacen las imágenes, es un excelente incentivo para que profesores las utilicen en sus clases, ver no es mirar, y para ello es que necesitamos de la alfabetización cinematográfica.

Es lamentable ver, que las pocas veces que el audiovisual ha sido usado en el aula, se le ha “domesticado”, lo que termina por controlar la imaginación, esto conlleva a que lo audiovisual quede desprovisto de sus cualidades más estimulantes (Ferrés, 2001)

Babin y Koulounmdijian (1983) han desarrollado sobre este tema lo siguiente

La imagen aprendida en los libros, controlada y vigilada por los profesores, bloquea la imaginación. Efectivamente, lo que bloquea la imaginación es la imagen impuesta, intelectualizada, la imagen preceptuada, estereotipada. Cuando un país impone un estilo uniforme de imágenes y las propaga, domestica la imaginación. Por el contrario, la libre difusión de imágenes, como las que se dan hoy en el cine, la televisión y la publicidad, estimulan las fuerzas imaginativas. Fijándose en el test de imágenes de Rorschach, la imaginación se desarrolla tanto más por cuanto la imagen es indeterminada (p. 99-100)

Las imágenes controladas por los profesores, dice Ferrés, se traduce en una imagen anulada por el verbalismo, desposeída de su capacidad de sugerencia y condenada a no ser ya estímulo para el diálogo para la confrontación y para la investigación (Ferrés, 1997, p. 46)

En innegable la importancia del cine como medio de transmisión de ideas y de conceptos a través de las llamadas metáforas audiovisuales, es ahí, justamente, donde se percibe un error por parte de los docentes, ya que muchos de ellos usan al cine sólo como extensión de contenidos, no usando al medio cinematográfico con las herramientas que lo definen como lenguaje. Enrique Martínez - Salanova (2002) nos dice que:

El cine es arte, lenguaje y medio de comunicación. También es documento histórico, ocasión de entretenimiento, vía de influencia ideológica y manifestación de pensamientos, sentimientos u opiniones. Una película habla con el lenguaje que el cine aporta a la historia, con técnicas propias basadas en la fotografía, la música, la pintura, y la literatura. Un siglo después de que el lenguaje cinematográfico fuera introducido en nuestra cultura, sigue siendo para la generalidad de las personas un gran desconocido. En los lugares en que nos

movemos culturalmente, podemos ayudar a entender, utilizar y disfrutar el lenguaje del cine. (p. 121).

El cine es, en definitiva, una forma de representación social, cultural, política y artística del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y aunque sea uno de los medios más populares de entretención, para muchos sigue siendo solo eso, entretenimiento. No es el objetivo satanizar el cine de entretención; muchas veces, es justamente éste el que posee variados elementos para la construcción de significado.

Sólo debemos pensar en el cine de Alfred Hitchcock, quien fue catalogado por la crítica norteamericana como un cine escapista, de entretención, películas filmadas por un buen artesano. Recién en los años cincuenta, los franceses de la revista “Cahiers du cinéma”, vieron en Hitchcock un verdadero autor, de ahí en adelante, cambió la percepción de su cine, fueron apreciadas las constantes estéticas, narrativas, y conceptuales transversales en su obra.

Es evidente, entonces, que solo cuando el espectador cuenta con las herramientas de alfabetización cinematográfica, puede encontrar significados a los cuales no podría acceder sin este conocimiento, entendiendo las metáforas audiovisuales que proponen los directores, como también, distinguiendo los recursos estilísticos presentes en las películas.

2.3 Experiencias educativas en Chile: Talleres de Cine en la escuela

Para Emmanuelle Combot³, profesora de taller de cine de La Alianza Francesa (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) el lenguaje y la alfabetización cinematográfica es crucial para la formación de espectadores críticos. Para ella, aprender el lenguaje del cine abre un sinnúmero de posibilidades de lectura, análisis e interpretación.

En el taller de cine que realiza en el Colegio Alianza Francesa, Combot desarrollan un trabajo teórico y práctico; en este último, destacan realizaciones de cortometrajes ficción y documental. Para la profesora la experiencia ha sido sumamente enriquecedora en estos 10 años, sobre todo porque es posible ver el cambio en las formas de mirar.

A través de un acabado estudio de la teoría cinematográfica, ha logrado que los alumnos cultiven una visión crítica y un análisis elevado en relación a las potencialidades que el cine tiene como medio de comunicación. Combot señala que es impresionante ver el resultado que hay al finalizar el taller, se evidencia en sus alumnos, una capacidad de análisis audiovisual que no existía al inicio del año escolar. Al término del taller, los alumnos tienen incorporado las características que definen la alfabetización cinematográfica. Para la profesora, sus alumnos terminan leyendo mejor. Leer la imagen es leer el mundo y eso los despierta, indica la docente.

Emmanuelle Combot comenta que con su taller de cine logra complementar conocimientos e integrar ideas y lenguajes, aún más, hay un trabajo interdisciplinario con otros profesores, lo que se resume en contenidos transversales y en el trabajo de los alumnos de cine con otros talleres, como por ejemplo, el de actuación.

El trabajo de Combot, se relaciona con lo que desarrolla Marshall MacLuhan (1974) en su libro “El aula sin muros”, al integrar ideas y lenguajes, ejercicio que permite desarrollar la intertextualidad, en este caso, con diferentes manifestaciones artísticas. La potencialidad es enorme, ya que un profesor puede trabajar con el medio audiovisual, cine, relacionando la

---

³ Transcripción de la entrevista realizada a la profesora disponible en Anexos.

Historia con las vanguardias artísticas del siglo XX, fieles exponentes de los cambios sociales e ideológicos de esos años.

Para Enrique Martínez- Salanova (2001) “el cine nos puede ayudar a comprender mejor una obra de teatro o un drama escrito y al mismo tiempo puede incitar a leer la obra literaria que ha servido de base al film”. Este ejercicio se realiza en la Alianza Francesa con excelentes resultados, potenciando una amplitud del mundo, gracias a los intertextos. Para la profesora Combot, el hecho de realizar trabajos prácticos con el cine, ayuda a mejorar la calidad de relaciones interpersonales, el hecho de realizar una película significa distribuir cargos, asumir roles, con todo lo que ello significa. Lo transversal es “*saber ser*” comportarse, hay que saber hacer y saber ser, señala la profesora.

Otra experiencia importante de trabajo audiovisual en el aula, se realiza en el colegio La Girouette de Santiago, la realización de cortometrajes es parte del curriculum académico de la asignatura de tecnología a cargo del profesor Ernesto Cuadra. “En primero medio, lo audiovisual es parte de un proyecto de asignaturas integradas en relación a temas de autocuidado y prevención (drogas) también de Historia” (Ernesto Cuadra, 2011) eso significa que en la asignatura de biología, por ejemplo, se analizan las causas, síntomas, tratamientos y prevención de enfermedades como bulimia, alcoholismo, obesidad o anorexia. Y que en clase de lenguaje, los estudiantes trabajan la expresión de un mensaje oral, mientras en filosofía, relacionan las adicciones con el tema de la libertad. A la hora de tecnología se produce un spot de propaganda de prevención, para lo cual los alumnos aprenden a hacer guiones, storyboard, escaletas, la pre y post producción y se indaga en el feedback de la audiencia.

En segundo medio, Cuadra propone la creación de una productora audiovisual, donde los estudiantes deben pensar una empresa, desde su misión hasta el logo. El segundo semestre, los alumnos realizan un video documental. Para Cuadra, lo más importante es que sus alumnos conozcan técnicas y lenguajes de variadas formas de comunicación audiovisual, al tiempo que adquieran un juicio crítico de los distintos mensajes que reciben diariamente a través del cine, la televisión o publicidad.

Aún cuando la experiencia en La Alianza Francesa y en La Girouette son buenos ejemplos de las potencialidades que tiene el cine en materia educativa, sigue siendo un oasis dentro del panorama educacional nacional.

Para finalizar, existe un proyecto bastante innovador, que se está desarrollando en nuestro país, corresponde al trabajo realizado por Miguel Nussbaum y Renato Verdugo, profesor y alumno respectivamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambos, han desarrollado la primera herramienta integral que permite crear y reproducir películas interactivas. El proyecto que comenzó a gestarse el 2006 ya cuenta con el primer cortometraje interactivo.

Para los responsables del proyecto una de las prioridades es no perder la visión del cineasta frente a su obra, ya que las elecciones del público quedan reducidas a tomar distintos caminos que se van cruzando, que alteran la historia para llegar a uno, dos o tres finales predefinidos. El público al tener diferentes antecedentes, otorgará a cada escena diferentes interpretaciones, es ahí donde Nussbaum y Verdugo ponen el acento. La idea, que ya se ha desarrollado en otros países, resulta bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista educativo, el profesor de lenguaje y comunicación, podría perfectamente usar este dispositivo para ver los distintos tipos de narración, como la construcción de personajes, dejando que sus alumnos escojan el fin de la historia.

2.4 Qué entendemos por lenguaje del cine

Se ha debatido bastante sobre la naturaleza del lenguaje del cine, lo importante, es tener claro que el cine sí posee un lenguaje propio, lenguaje que lo caracteriza, lo define y diferencia de otras manifestaciones artísticas. De ahí la importancia de conocer los códigos que lo conforman. El cine aglutina muchas disciplinas, de ahí que su contenido tienda a la polisemia.

Enrique Martínez-Salanova Sánchez (2010) señala que

El cine posee una historia ligada íntimamente al último siglo. Es arte y técnica, lenguaje e imagen, documento y diversión, fantasía y realidad. El cine es además cantera inagotable de relatos y de temas, de creatividad y de estética cultural (párr. 6).

El cine tiene más de cien años de vida, escaso tiempo, si pensamos que en ese lapso desarrolló un complejo sistema para poder comunicarse, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, que demoraron siglos en perfeccionarse. En este tiempo, el cine ha desarrollado un lenguaje complejo, rico en códigos que lo definen no sólo como lenguaje, sino también como arte.

El año 1915 marcó un antes y un después en lo referente al lenguaje cinematográfico, en él David Ward Griffith, estrenó “Nacimiento de una nación” (The Birth Of The Nation) y con ello estableció nuevos códigos que revolucionaron la forma de narrar con imágenes. Nace el cine como se entiende hoy, vale decir, una narración de cierta amplitud, basada en procedimientos que se consideran específicamente cinematográficos. Estos procedimientos son “filmico narrativos” (Soubllette, 2010).

Griffith aunó varios avances, entre ellos, el componente narrativo y su correlación con la escala de planos y el montaje. De ahí, se establecieron las herramientas básicas con que cuenta el cineasta a la hora de construir una película.

El cine iba a pasos agigantados construyendo historias con imágenes, narrar con imágenes se transformó en el lema de muchos cineastas del período mudo. Cada vez los inter-títulos eran menos necesarios, la imagen lograban expresar ya no sólo elementos narrativos, sino que también conceptos e ideas; quizá, lo más difícil de representar con imágenes.

Charles Chaplin, Buster Keaton, y el propio Griffith desarrollaron un medio de comunicación efectivo, poco a poco fueron aderezando metáforas visuales. Sólo debemos recordar lo que logra Chaplin en “Tiempos Modernos” (Modern Times, 1936) cuando incorpora el plano de ovejas que se funde a través de un dissolve⁴ con el de personas saliendo del metro. A través de la yuxtaposición de imágenes se nos revela un concepto que en la realidad no existe.

Fundido encadenado

Fotogramas de “Modern Times” (1936) de Charles Chaplin. El director fue un hábil expositor en cuanto a las capacidades del cine en presentar metáforas visuales

⁴ En la edición de la película, un fundido es una transición gradual de una imagen a otra. En la película, este efecto es creado por doble exposición controlada de marco a marco, la transición desde el final de un clip para el comienzo de otra.

Charles Chaplin (1929) definió adecuadamente las características del nuevo medio cinematográfico que se estaba consolidando

El cine no tiene nada que ver con el teatro; los que lo creen se equivocan. Es absolutamente original. En “La quimera del oro”, destrozo un cojín; las plumas bailan, blancas, en la pantalla negra. En el teatro tal efecto sería imposible de obtener. Por lo demás ¿qué habría añadido de vivacidad la palabra a esta escena? El arte cinematográfico se parece más a la música que cualquier otro. Cuanto más trabajo, más me sorprende sus posibilidades y más convencido estoy de que aún no conocemos nada de él.

Otro ejemplo relacionado con la yuxtaposición de imágenes, lo encontramos en 1925, en la película “El Acorazado de Potemkin” del cineasta ruso Sergei Eisenstein. Después de la terrible masacre que realizan el ejercito zarista en contra del pueblo, Eisenstein, monta tres leones de piedra: uno dormido, otro despertándose y finalmente el último rugiendo, metáfora visual que representa la actitud del pueblo después del ataque.

Sergei M. Eisenstein decía que el cine opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea. Esto es lo que Hitchcock (deudor de las formas de Eisenstein) denominaría: “*cine en estado puro*”, ideal que muchos cineastas del período buscaron. Construir un relato(s), conceptos e ideas a través de las imágenes.

Pero el lenguaje del cine no se queda sólo en el montaje, existe también la escala de planos. El plano, es considerado por muchos teóricos como la célula del lenguaje cinematográfico, la unidad mínima de la cadena fílmica, pero no necesariamente la unidad mínima de la significación fílmica. El plano puede designar varias nociones del espacio fílmico (Aliaga, 2004)

Yuri Lotman, destacado teórico ruso de la escuela semiótica, en su libro “Estética y Semiótica del Cine” (Ed. G. Gili, cap, 3), lo define como “*el espacio de la frontera artística*”, designándole un rol de plano significante en la estructura fílmica. En la significación fílmica pueden distinguirse códigos, conscientes e inconscientes, de carácter cultural, y también códigos especializados como son los que un cineasta emplea para introducir por la vía analógica otro modelo narrativo diferente al modelo aparente y directo.

Pero es Metz (1971) quien define al cine como un lenguaje y no una lengua. Señalando que lenguaje es “cualquier unidad definida a partir de su materia de expresión”.

Para Metz, el cine se convierte en lenguaje cuando pasa de una imagen a dos imágenes. El cine selecciona y combina imágenes y sonidos para formar “sintagmas”, es decir unidades de autonomía narrativa donde los elementos interactúan semánticamente (Stam, 2001). Tal como vimos en el ejemplo de “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin, las dos imágenes forman un sintagma con completa autonomía narrativa. Puede ser que el ejemplo de “Tiempos Modernos” sea más evidente en su lectura, sin embargo, el cine hace uso de otros materiales de expresión, como los señalados por Stam, es ahí donde comienza a producirse maneras más sofisticadas de mensajes, las metáforas visuales con que trabajan algunos cineastas por ejemplo.

2.5 Para qué nos sirve la alfabetización cinematográfica

Para Enrique Martínez-Salanova Sánchez (2010), la importancia del uso del cine en el aula es relevante, ya que el cine tiene la capacidad de ser el inicio de un estudio más acabado de distintas materias.

La alfabetización cinematográfica sirve para poder ingresar plenamente a la creación filmica, a ese mundo imaginario que nos muestra el director. Al estar alfabetizados cinematográficamente podremos pactar un convenio con el realizador, participar de las citas, de la intertextualidad, de las parodias etc. Estar alfabetizado cinematográficamente nos permite tener un conocimiento de las formas cinematográficas, entender sus juegos y propuestas audiovisuales, así como las metáforas audiovisuales. Las herramientas básicas con que dispone el realizador para hacer una película, son de cierta forma, también nuestras materias básicas para poder acceder a ese filme en particular.

Si pensamos en los profesores, como agentes mediadores del conocimiento, resulta evidente que conozcan como funciona el cine y las particularidades del medio. Este conocimiento, sin dudas, les abrirá un mundo que está esperando por ser explorado, además y como ya lo hemos señalado, el cine permite una integración de lenguajes, que viene siendo un enorme potencial educativo, pensando en las múltiples conexiones que pueden realizar los docentes con las distintas asignaturas del curriculum.

Para Salanova (2010) el conocer el lenguaje cinematográfico es crucial para poder acceder al mundo que nos presenta cada película:

El cine da la posibilidad de ser visto de dos maneras fundamentales, o de ambas: como entretenimiento, en primer lugar y como sustento conceptual, ideológico y cultural, por otro. ¿Por qué no mezclamos ambos intereses? El cine sirve de punto de partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y descubrir la realidad. Las técnicas propias del lenguaje cinematográfico son un soporte ideal para iniciarse en la investigación

de hechos, novedades y formas de comportamiento social. Como sustento conceptual, ideológico y cultural, lo que presenta el cine es normalmente reflejo de la misma vida. Esta vida, o una parte de ella, es la forma de comportarse en un momento dado el país y el mundo, y merece ser tomada en cuenta para profundizarla más y para valorarla e incluirla en las acciones de aprendizaje. El análisis, aunque sea como contraste, debe cuestionar la misma realidad que presentan con frecuencia los medios de comunicación, con el fin de defenderse de la manipulación y evitarla en la medida en que se pueda. Párr. 1

Acceder a estos contenidos, ideológicos y culturales, se hace por medio de la lectura de las imágenes y del sonido, muchas películas tratan estos temas de forma paralela a la línea de acción principal, utilizando muchas veces metáforas audiovisuales, sin los conocimientos para decodificar la información, nos quedaremos fuera de esos contenidos.

Bellido (1998) indica la importancia y función de la alfabetización cinematográfica, en relación al significado que esta produce:

Sobre una pantalla aparecen cosas, objetos y personas que existen en la realidad. Al igual que en ella se desplazan, se mueven, emiten ruidos, las personas hablan. Pero, aquí, en esa relación de semejanza, termina todo el sentido identificativo. La alternancia de planos, el orden en que se encuentran –el montaje-, el lugar donde se coloca la cámara –y muchos de sus movimientos- junto a los distintos códigos que forman la realización es lo que hace posible que las imágenes produzcan un determinado significado, que en la mayoría de los casos es difícil de captar a nivel consciente.

Umberto Eco (1984) popularizó el concepto de obra abierta, que define como “un mensaje abierto a diferentes interpretaciones, pero regido siempre por leyes estructurales que de algún modo imponen vínculos y directrices de lectura” (p.12-15) Una obra abierta es una obra por acabar. La obra abierta invita al intérprete a una colaboración que la enriquezca. (p. 46)

El cine es un arte que invita constantemente a la interpretación por parte del lector. La definición de Umberto Eco es muy precisa para el arte cinematográfico, sobre todo en lo que se conoce como cine moderno, ya que este tipo de cine, no entregaría las soluciones demandadas por el cine clásico en su narrativa. El cine moderno deja preguntas sin respuestas y respuestas sin preguntas, muchas veces es el receptor el que debe completar el significado a la película.

Es importante señalar que Eco incluye en su definición el término de directrices de lectura. Es justamente ahí donde algunos docentes tienen debilidades, sobre todo, para comprender cuales son los códigos que manejan los cineastas en la construcción de la narrativa audiovisual a través del lenguaje cinematográfico. Conociendo éstos códigos, o “directrices de lectura” como las llama Eco, el lector podrá completar significados en relación al concepto de obra abierta.

A continuación, se presentará en forma general, la propuesta de “Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores”. Luego, en el diseño de la propuesta, desarrollaremos algunos contenidos de forma completa, a modo de ejemplo. Además, incorporaremos algunos modelos de plantillas con el diseño del sitio Web.

Capítulo 3: Descripción de la propuesta

La propuesta consiste, en la creación de un sitio web de alfabetización cinematográfica llamado www.cinematograficaparaprofesores.com El sitio es para que los profesores, conozcan las potencialidades que el cine les puede brindar en apoyo a sus clases, además, de conocer en profundidad, un medio con el cual sus alumnos conviven diariamente.

En el sitio web, se encontrarán alojados una serie de contenidos que van desde las materias básicas de expresión y alfabetización cinematográfica, hasta sistemas más complejos y sofisticados de análisis fílmico. Los contenidos, están diseñados para que el profesor se alfabetice cinematográficamente y complete los conocimientos básicos para mejorar sus competencias en estas materias.

Así mismo, el sitio contará con sugerencias para que el profesor utilice los contenidos de alfabetización cinematográfica en clase. De esta manera, estará poniendo en práctica los conocimientos obtenidos en su proceso de alfabetización. El profesor encontrará este material en guías descargables que tendrán una serie de actividades pedagógicas relacionadas con cine y educación.

Como ha señalado Ferrés (2007) se trata de que los profesores, mediante los contenidos de la Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores

Sean capaces de pasar del simple placer de mirar la imagen e interaccionar con ella al de pensarla y de ahí al de pensar creando imágenes, convirtiendo la capacidad de análisis, el sentido crítico, la fruición estética y la expresión creativa en nuevas fuentes de satisfacción (p. 102)

A continuación, presentamos un modelo de plantilla correspondiente a la página de inicio del sitio Web www.cinematograficaparaprofesores.com

ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA PARA PROFESORES

INICIO

GUÍA DE USUARIO

PREGUNTAS
FRECUENTESTEMAS DE
ESTUDIOMATERIAL
DE APOYO

LINKS

EXPERIENCIAS DE PROFESORES

El profesor Daniel Pérez del Colegio República de Siria en el taller de cine que comenzó esta semana con sus estudiantes.

SUGERENCIAS EN LA CARTELERA

Lleva a tu curso y realiza las actividades que te proponemos.

La Dama de Shanghai, de Orson Welles, se estará exhibiendo en el Instituto Chileno Norteamericano los días 10, 11 y 12 de agosto a las 20:00 Hrs.

Descargar guía

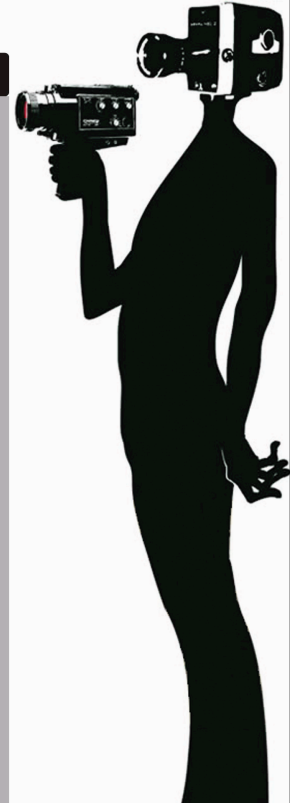
Esta semana Cine UC exhibe la ópera prima de Francois Truffaut, **Los 400 golpes**.

Descargar guía

El ciclo de cortometrajes **Niños en el cine**, que organiza el GAM este mes comenzará con la muestra del film **El globo Rojo**.

Para ver la programación

Ayúdanos a mejorar el sitio

Cuéntanos tu experiencia

3.1 Ingreso al sitio Web.

Cada profesor deberá realizar una inscripción en el sitio web, de esta manera, tendremos conocimiento de cuántas personas están participando en el sitio, además, servirá para poder evaluar a los profesores una vez que terminen las unidades que conforman el sitio.

Una vez inscrito, el profesor tendrá su nombre de usuario y contraseña. Esta, le servirá para iniciar sesión, y así comenzar a usar el sitio web. Los profesores inscritos, estarán listos para comenzar el estudio sobre alfabetización cinematográfica, además, podrán realizar las evaluaciones en línea, descargar el material teórico de apoyo y las guías de trabajo.

Ejemplo de planilla inscripción:

Planilla de inscripción
Nombre:
Edad:
E-mail:
Ciudad:
Comuna:
Profesor de:
Colegio:
¿Trabaja con material audiovisual en clases?
Nombre de usuario:
Contraseña:

Una vez terminado el proceso de inscripción, se le enviará al profesor un correo confirmado su inscripción y recordando su nombre de usuario y contraseña. De esta manera el profesor podrá usar la página web según el orden pre-establecido de contenidos. Estos, están dispuestos en el sitio según su nivel de complejidad.

Para recuperar, en caso de olvido, el nombre de usuario y contraseña, sólo hay que escribir el e-mail que dejaron registrado en la página, en la opción: ¿Has olvidado tu contraseña? Una vez hecho, se les enviará sus datos al correo solicitado. Esta opción estará disponible bajo el cuadro de ingreso a la página www.cinematograficaparaprofesores.com.

3.2 Categorías presentes en la página Web.

3.2.1. Guía de usuario

La guía de usuario es una herramienta que el profesor debe leer atentamente, en ella se encuentran detalladas el funcionamiento completo del sitio web, las formas de trabajo propuestas, el orden de las materias, los tipos de ejercicios prácticos, las evaluaciones en línea y el cómo se evalúa, incluyendo los puntajes finales de las evaluaciones.

Finalmente se encuentran las responsabilidades como usuario del sitio las que señalan que el profesor tendrá un tiempo, previamente acordado, para realizar el trabajo correspondiente a cada materia. Exceder ese plazo llevará al cierre de la cuenta, existiendo la posibilidad de re-abrirla, esta opción sólo se efectuará una vez.

La guía de usuario posee una serie de videos tutoriales para la mejor comprensión de las distintas secciones que conforman el sitio. En los videos, se podrá ver el uso y funcionamiento de las evaluaciones en línea o los ejercicios para el profesor.

3.2.2. Preguntas Frecuentes

La sección de preguntas frecuentes, está pensada para aclarar dudas que tengan los profesores y que no se encuentren especificadas en la guía de usuario. Habrá una lista de preguntas con sus respuestas, si el profesor no encontrará en la lista, la respuesta que busca, tendrá la posibilidad de contactarse con los administradores de la página web. Con el llenado de un simple cuestionario, el profesor podrá realizar las consultas que necesite, en un plazo máximo de 24 horas tendrá la respuesta solicitada.

3.2.3. Ayudándonos a mejor el sitio

En esta sección se recibirán las sugerencias que hagan los profesores sobre el sitio web, relacionado al funcionamiento de este, al sistema de evaluación, los contenidos, ejercicios etc. Se espera que los profesores aporten con ideas que permitan ir mejorando el servicio ofrecido. Las sugerencias serán recibidas y se analizarán con el fin de ver su plausibilidad.

3.2.4. Cuéntanos tu experiencia

En esta sección se espera incluir trabajos que hayan realizado los profesores por su cuenta o con sus alumnos, en relación a la incorporación del cine al aula. El objetivo es que presentando estos trabajos, se logre motivar el uso del cine en las clases, así como, sacar ideas para la utilización del medio cinematográfico en las clases.

Los trabajos pueden ser:

1. Trabajos audiovisuales de profesores con sus alumnos.
2. Trabajos prácticos que realice el profesor en sus clases con material cinematográfico.
3. Uso que hace el profesor del cine en sus clases.
4. Trabajos escritos sobre cine y educación.

Para los profesores que tengan material audiovisual (cortos de ficción o documental, animación, etc.) estará habilitado un canal Youtube para subir los trabajos, además, permitirá el intercambio de información y contactos entre profesores, así como la divulgación del trabajo del profesor con sus alumnos, acción que sin lugar a dudas es un enorme estímulo no sólo para el profesor, sino también para sus alumnos.

Para los trabajos que sean en otro formato (escritos) como ensayos, paper o investigación. Serán almacenados como archivos descargables, disponibles para los usuarios del sitio web.

3.2.5. Material de apoyo

El sitio web, contiene, además de las unidades recién mencionadas, una sección para la descarga de material teórico y audiovisual de apoyo para el profesor. Este material tiene como objetivo profundizar ciertas materias que el profesor encuentre relevantes para sus competencias y el uso que pueda hacer de estas en clases.

3.2.6. Links

El sitio contará con una sección de links recomendados a otras páginas en Internet que desarrollen contenidos sobre cine y educación, lenguaje del cine, historia del cine, análisis de películas, base de datos etc.

3.2.7. Sugerencias en la Cartelera.

En esta sección se indica al profesor cuáles son las alternativas de películas que puede usar como material complementario para su clase. La idea es que sea una salida del curso a ver una película, esto incluye la visita a salas de cine comercial, como también a las diversas actividades que desarrollan las Universidades, Centros e Institutos de Cultura. Para cada película seleccionada, habrá una pauta con actividades sugeridas para trabajar con los alumnos.

3.3 Temas, unidades y materias

3.3.1. Temas

En el sitio web encontraremos dos temas, por un lado, todo lo referido a los materiales de expresión: plano, montaje, dirección de fotografía, narración, continuidad espacial y sonido. El segundo tema está referido a la Historia del Cine.

3.3.2. Unidades

El sitio consta de las siguientes **unidades y materias**.

Tema 1 Materiales de expresión

UNIDAD	MATERIA
El plano cinematográfico:	Conceptos básicos, Definición del plano, Escala de planos, Movimientos del plano, Movimiento de la cámara, Movimientos ópticos, Plano secuencia, Profundidad de campo, Ángulos de cámara, Pan foco.
Montaje:	Qué es el montaje; Precursores; Tipos de montaje y sus usos narrativos; La estética del montaje; Los formalistas rusos; Sergei Eisenstein y Efecto Kulechov.
Dirección de fotografía:	Qué es la dirección de fotografía; Rol del director de fotografía; Pintar con la luz; Usos estéticos y narrativos de la dirección de fotografía; Principales directores de fotografía.
Narración:	Narratología, guión, teoría del conflicto central y formas de narrar.
Continuidad espacial:	Raccord de posición; Raccord de mirada; Raccord dirección; Flash forward; Flash back y Racconto.
Sonido:	El sonido y su autonomía relativa con respecto a la imagen; Las 5 pistas o canales de la materia de expresión cinematográfica: Imágenes; Palabras: Diálogos (sincrónicos, asincrónicos); Narrador (Voz Over) Voz que viene de afuera, no tiene exigencia de realismo y Monólogo Interior; Ruidos; Música y Texto Escrito.

Tema 2 Historia del Cine

UNIDAD	MATERIA
	Primitivos y pioneros: El descubrimiento de un lenguaje. Representación y reproducción del movimiento. Los dispositivos técnicos y la percepción. Desde los hermanos Lumière y Méliès hasta D.W Griffith.
	Cine Mudo: Inventores y pioneros: El descubrimiento de un lenguaje. Los dispositivos técnicos y la percepción. Desde los hermanos Lumière y Méliès hasta D. W. Griffith. El montaje y el relato cinematográfico: Expresionismo alemán, la escuela soviética, vanguardia francesa. Ficción y realidad. El imaginario filmico y su relación con el espacio cinematográfico El surgimiento de los géneros cinematográficos: La comedia clásica, el Western, el melodrama, el cine policial, el cine negro. El imaginario colectivo y las categorías de filmes. Cine Sonoro: 1927 y el retroceso del cine. Lenguaje y puesta en escena Desarrollo de los géneros cinematográficos: Western, cine negro, cine fantástico. El dinamismo y economía del relato. Neorrealismo italiano: Una estética de la realidad. Cine y sociedad. La influencia del documental. El cine clásico norteamericano. Puesta en escena y relato. Aportes de los diversos géneros. El cine moderno y los movimientos de vanguardia: Nueva ola francesa, nuevo cine italiano y el nuevo cine alemán. Diferencias entre cine clásico y moderno. Los géneros cinematográficos Western, bélico, drama, comedia.
	Cine moderno La clasificación de Gilles Deluze. Imagen- movimiento (cine clásico) Imagen - percepción: se trata de una imagen que es vista por alguien, no es neutra. Importa el espacio y el personaje en el encuadre. Imagen- tiempo: crisis total de la acción. La temporalidad en su estado más puro posible. Personajes erráticos. Ej.: inicio de “El Sacrificio” Imagen- afección: tipo de imagen que busca representar el lado emocional. Tiene que ver con la expresividad del rostro. Ej.: “Vivir su vida” escena en el cine.

3.3.3 Materias

Las unidades están dispuestas de tal forma, que las materias que la conforman, se van complejizando mientras los profesores avanzan en su estudio.

Lo interesante es que ambos temas, *Materiales de expresión e Historia del Cine*, están unidos internamente con cada una de las unidades del sitio, es decir, hay materias que se presentan en forma transversal. Por ejemplo, cuando el profesor esté trabajando la materia concerniente al plano cinematográfico, podrá acceder a la unidad correspondiente a Historia de Cine, relacionado con la evolución del plano en el tiempo, descubrimientos, fechas importantes, todo través de un hipervínculo, en que se señalarán puntos relevantes sobre la materia. No es una profundización compleja, sino un panorama general. El contenido completo estará disponible en el tema número dos, correspondiente a Historia del Cine.

Los hipervínculos otorgan la opción de realizar cambios dentro del sitio, estos, siempre serán de forma guiada y opcional. Cada profesor tendrá la posibilidad de ahondar en algunos contenidos, de tal forma, se irá complementando la materia no sólo desde la mirada y los recursos técnicos, sino también, desde su importancia y relevancia en la historia del cine.

Plantilla sitio Web, sección Temas de Estudio, Unidad 1, Materiales de expresión, Materia: plano cinematográfico.

cinematograficaparaprofesores.com

JOSE MIGUEL ORTEGA

ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA PARA PROFESORES

INICIO

GUÍA DE USUARIO

PREGUNTAS FRECUENTES

TEMAS DE ESTUDIO

MATERIAL DE APOYO

LINKS

MATERIALES DE EXPRESIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EJERCICIOS

EVALUACIÓN

DEFINICIÓN

El plano tiene una triple limitación: de perímetro, de volumen y de duración. Al mismo tiempo, tiende a superar esa limitación, mediante varios recursos del lenguaje, como los movimientos de cámara, la entrada y salida de personajes, la dirección de mirada, los sonidos, el montaje (Aliaga, 2004)

Existen varios tipos de planos, considerando el volumen de fragmento de un escenario o paisaje con un grupo de personajes. La escala de planos, no sólo indican medida, sino también, es capaz de transmitir otro tipo de información.

Un gran plano general, que muestra a las personas transformadas en verdaderas hormigas, sirve en algunos casos, para mostrar la pequeñez del hombre frente a la naturaleza. Como lo apunta Werner Herzog en "Aguirre la ira de Dios" (1972)

"Aguirre, la ira de Dios" Werner Herzog, 1972.

-A la izquierda del campo, se ven a los conquistadores descendiendo por la montaña.

PLANO

MONTAJE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

NARRACIÓN

CONTINUIDAD ESPACIAL

SONIDO

3.3.4. Ejercicios

Los ejercicios se encontrarán disponibles al finalizar el estudio de cada materia. El profesor, tendrá la posibilidad de ejercitar las competencias, según los objetivos de cada unidad en una serie de ejercicios prácticos. Las respuestas podrán ser corroboradas inmediatamente por el profesor, así conocerá sus fortalezas y debilidades de forma rápida y expedita.

El sistema le indicará al profesor, en que parte debe mejorar y en cuál se encuentra aprobado. El profesor tendrá una segunda oportunidad para realizar los ejercicios (distintos del primero), si es que el sistema arroja que tiene deficiencias mayores. Una vez terminados los ejercicios, podrá pasar a la evaluación de la unidad. Si el profesor es aprobado, podrá seguir avanzando en los contenidos que el sitio propone.

3.3.5. Evaluación

Una vez que el profesor termine el contenido en que se encuentre trabajando, y halla terminado los ejercicios, deberá realizar una evaluación en línea. Esta evaluación le informará si podrá avanzar a la siguiente unidad y cuál ha sido su puntaje en la evaluación. Esta información resulta relevante, ya que permite estar informados sobre la unidad en que se encuentra cada profesor, el tiempo que le ha asignado a la unidad y su desempeño en la prueba final.

Dentro de cada uno de los contenidos, existirá un trabajo sugerido para que el profesor lo realice en su clase (según asignatura: historia, artes plásticas, lenguaje y comunicación). La actividad sugerida, estará disponibles en guías descargables al término de cada unidad. El objetivo, es que el profesor las utilice con sus alumnos, y aplique los contenidos que trabajó hasta ese momento.

También, existe dentro de cada materia, videos explicativos, en donde se ejemplifica lo estudiado con secuencias escogidas de largometrajes y cortometrajes (ficción y/o documental). Los análisis de estas secuencias parten desde la mirada de la alfabetización cinematográfica, pero también se podrán encontrar ejemplos referidos al uso de materias específicas para usar en las clases.

3.4 Que se espera lograr con la página Web

3.4.1 Competencias generales del proyecto:

1. Que los profesores puedan conocer los materiales de expresión del lenguaje cinematográfico.
2. Que los profesores de pedagogía de educación general básica y media puedan acceder a un proceso formativo de alfabetización cinematográfica
3. Que los profesores sean capaces de reconocer que las imágenes cinematográficas son representaciones de la realidad, y no la realidad misma.

3.4.2 Competencias específicas del proyecto:

1. Ser capaz de reconocer los códigos y recursos estéticos que posee el lenguaje cinematográfico, para que el profesor de Lenguaje y Comunicación, Historia y Artes Plásticas los use en clases.
2. Ser capaz de comprender el modo en que los componentes del lenguaje cinematográfico son capaces de entregar una visión distinta, contraria o complementaria a la línea de acción principal.
3. Ser capaz de fomentar la lectura y el juicio crítico de los textos cinematográficos para entender el discurso presente en cualquiera de ellos.
4. Ser capaz de promover habilidades de pensamiento superior en el ejercicio de lectura audiovisual e intertextualidad.

Capítulo 4: Diseño del proyecto.

A continuación se desarrollará, a modo de ejemplo, la unidad El Plano, con toda la materia que la compone.

4.1 Primer Tema: LOS MATERIALES DE EXPRESIÓN

En primer lugar, se encuentra la célula básica del lenguaje cinematográfico, el plano. Se realizará un análisis en torno a lo que el término engloba, cuales son sus movimientos y su escala. A continuación, está desarrollado, la primera unidad concerniente al Plano Cinematográfico.

El plano

---

1. Conceptos básicos.
2. Definición del plano.
3. Escala de planos.
4. Movimientos del plano.
5. Movimiento de la cámara.
6. Movimientos ópticos.
7. Plano secuencia.
8. Profundidad de campo.
9. Ángulos de cámara.
10. Pan foco

4.2 Objetivo:

Al final de esta unidad, el profesor será capaz de:

1. Definir la unidad mínima del filme.
2. Reconocer cada uno de los planos y sus principales usos: descriptivo, expresivo y dramático.
3. Reconocer los movimientos internos del plano: dinámica externa, dinámica interna.
4. Reconocer los ángulos de cámara y sus usos narrativos.
5. Reconocer los planos secuencia y la importancia del espacio y tiempo.
6. Reconocer los usos y funciones de la profundidad de campo.

4.3.- Conceptos básicos:

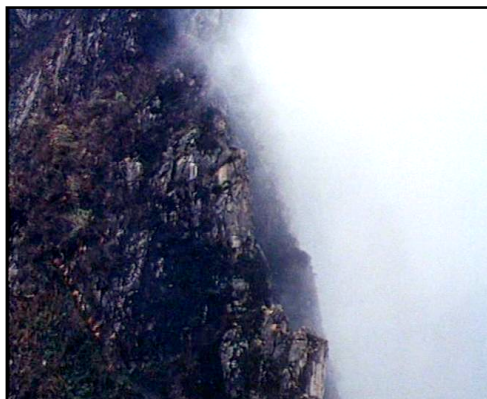
- Toma: fragmento de película impresionada desde que se pone en marcha el motor de la cámara hasta que se detiene.
- Plano: la forma en que la toma es contenida definitivamente por la película.
- Encuadre: la forma de organizar la toma, que comprende la composición del cuadro y el ángulo de la toma: picado y contrapicado.
- Campo: se identifica como la parte visible de un espacio.
- Fuera de Campo: espacio invisible que prolonga lo visible.

Ambos (Campo y fuera de campo) pertenecen a un mismo espacio imaginario denominado **Espacio filmico**.

4.4.- El plano tiene una triple limitación: de perímetro, de volumen y de duración. Al mismo tiempo, tiende a superar esa limitación, mediante varios recursos del lenguaje, como los movimientos de cámara, la entrada y salida de personajes, la dirección de mirada, los sonidos, el montaje (Aliaga, 2004).

Existen varios tipos de planos, considerando el volumen de fragmento de un escenario o paisaje con un grupo de personajes. La escala de planos no sólo indica medida sino, también, es capaz de transmitir otro tipo de información.

Un gran plano general, que muestra a las personas transformadas en verdaderas hormigas, sirve en algunos casos, para mostrar la pequeñez del hombre frente a la naturaleza. Como lo apunta Werner Herzog en “Aguirre la ira de Dios” (1972)

“Aguirre, la ira de Dios” Werner Herzog, 1972.

A la izquierda del campo, se ven a los conquistadores descendiendo por la montaña.

La escala de planos es un aliado a la hora de expresar ciertas ideas o metáforas con imágenes, dejando de lado el molesto texto oral, que muchas veces se expresa a través de la narración OVER.

4.5.- Escala de Planos

En el cine encontramos la siguiente escala de planos, con ella se guían los cineastas a la hora de conformar su relato audiovisual:

Gran Plano General (GPG): Muestra el conjunto de un escenario o un amplio paisaje. En algunos casos la figura humana apenas se percibe.

(Fotograma de “La Diligencia”, John Ford, 1939)

Plano General (PG): (se refiere a la figura humana) El personaje se ve de cuerpo entero.

(Fotograma de “Taxi Driver”, Martin Scorsese, 1976)

Plano de Conjunto (PC): muestra a un grupo de personajes

(Fotograma de “Las dos Torres”, Peter Jackson, 2002)

Plano Medio (PM): Muestra a un personaje encuadrado a la altura de la cintura. Mayor expresividad. (Fotograma de “Intriga Internacional” Alfred Hitchcock, 1959)

Plano Americano (PA): muestra al personaje de las rodillas hacia arriba.

(Fotograma de “El Bueno, el malo y el feo” Sergio Leone, 1966)

Primer Plano (PP): muestra el rostro del personaje

(Fotograma de “Psycho” Alfred Hitchcock, 1960)

Primerísimo Primer Plano (PPP) o Plano Detalle (PD): muestra el detalle de un rostro, de una parte del cuerpo, o de un objeto. (Fotograma de “Peeping Tom” Michael Powell, 1960)

El lenguaje del cine va más allá de elementos técnicos, éstos, son la base para que los cineastas expresen ideas y puntos de vista. Finalmente son el medio para, es recomendable, que no se transformen en el fin.

4.6- En términos de movilidad:

-Plano Fijo (Movimientos Internos: de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba, abajo.

Movimiento del eje óptico:

- Del lente al fondo: Tail Away.
- Del fondo al lente: Head On.

4.7.-Movimientos de la cámara (Travelling, Panorámica, Grúa).

4.7.1 Travelling: es el desplazamiento de la cámara.

Tipos y funciones del travelling:

- El travelling hacia delante se usa para: introducir, describir un espacio, el paso a la interioridad (representación objetiva del sueño, del recuerdo, de alucinación). Una de las funciones más destacadas corresponde a expresar la tensión mental de un personaje.

- El travelling hacia atrás puede tener varios sentidos: conclusión, distanciamiento en el espacio, acompañamiento, transformación moral e impresión de soledad. Uno de los ejemplos más importantes, lo podemos encontrar en la película de Federico Fellini “I Vitelloni”⁵ (1953) cuando Moraldo Rubini deja el pueblo y un travelling hacia atrás, se pasea por sobre sus amigos mientras estos duermen, ejemplifica audiovisualmente la idea/concepto de partida de este personaje, y el “abandono” que hace de sus amigos. El sonido es materia esencial en la escena, ya que el ruido de la locomotora se escucha por cada una de las habitaciones de los amigos de Moraldo, ubicadas

---

⁵ Cada vez que se trabaje ejemplos de películas, se mostrará a través de un pop up un video con la secuencia escogida, de esta forma, el profesor podrá ver y oír el ejemplo.

en distintos lugares del pueblo de Rimi, es decir, el sonido sirve para profundizar la idea de despedida que hace el viajero en torno a sus amigos.

4.7.2 La panorámica: consiste en la rotación de la cámara alrededor de su eje vertical u horizontal. Cuando la cámara filma hacia arriba se denomina *Tilt- Up*, el movimiento hacia abajo es el *Tilt- Down*

4.7.3 Grúa: la cámara se sitúa sobre el brazo de una grúa. La grúa permite realizar movimientos ascendentes y descendentes, travelling y panorámica. Algunas grúas son montadas sobre ruedas lo que aumentan el dinamismo del plano.

En 1982, Dario Argento, valiéndose de una grúa francesa llamada Louma, logró un llamativo plano secuencia que incluía un recorrido por todo el exterior de un edificio, gracias a la movilidad de la grúa.

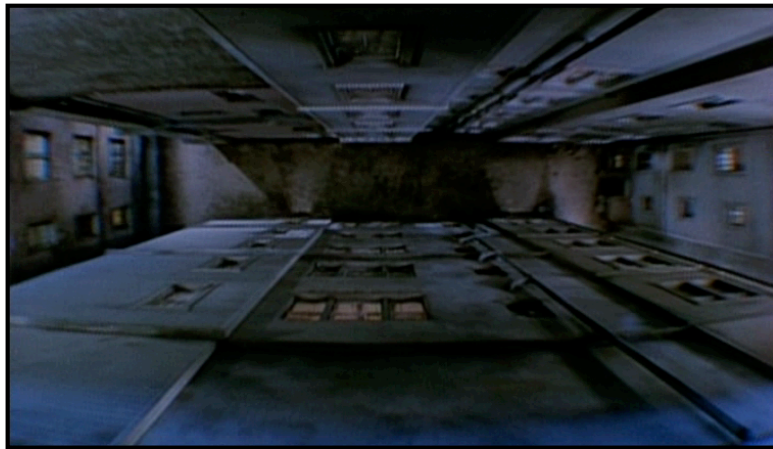
La Louma, se conoce mundialmente como la grúa más versátil del mundo a control remoto

4.8.- Movimientos ópticos

4.8.1 Zoom (Objetivo de distancia focal variable). (In/Out)

Aquí no existe un movimiento de la cámara, el desplazamiento se logra por el acercamiento o alejamiento del lente, el zoom. Al momento de realizar un *zoom in* (acercamiento) los elementos dispuestos en el campo comienzan a salir de éste, van hacia los bordes, podemos decir que es un vaciado de los objetos, personas etc. que se encuentran en campo. El efecto inverso se logra con el *zoom back*, aquí, los objetos entran en campo, lo comienzan a poblar.

Un interesante trabajo realizó Alfred Hitchcock en 1958, en su película “Vértigo” en donde logra recrear el efecto de “vértigo” (mirada subjetiva del personaje) realizando un zoom in con un dolly back. Es decir acercando la imagen con el zoom y simultáneamente retrocediendo la cámara con el carro del Dolly. El resultado es formidable, logrando transmitir la percepción que tiene el personaje de James Stewart.

Con los años, el efecto conocido como “el zoom de Hitchcock” o el efecto vértigo, se popularizó en muchos cineastas contemporáneos, entre ellos, Steven Spielberg, quien le dio un uso magistral en “Jaws” (1975) cuando el jefe Brody presencia el ataque del tiburón frente a sus ojos. Peter Jackson en “Lord of the rings: return of the king” (2003), hizo lo suyo con una cámara subjetiva de Frodo entrando en la cueva de Ella-laraña, aplicando el viejo efecto creado por Hitchcock en 1957.

4.8.2 Pan foco

Movimiento óptico asociado a la capacidad de enfocar y desenfocar del lente de la cámara cinematográfica. Muchas veces, cuando la profundidad de campo es reducida, y tenemos a dos personajes en cuadro, por lo general se enfoca a uno mientras se tiene desenfocado al otro. Se va produciendo una alternancia de enfoque y desenfoco según el grado de interés.

Hay un ejemplo en que el pan foco ha jugado un rol narrativo, en la película “El Graduado” (1967) de Mike Nichols. Cuando el personaje de Katharine Ross se entera que su madre es la amante de su novio, Dustin Hoffman, el director mantiene desenfocado el rostro de Ross, lentamente, cuando gira hacia Hoffman, comienza a enfocarse, dando a entender con ello, que sabe la verdad. Una forma interesante de utilizar un recurso técnico en pos de la narración. Como señalaba Hitchcock *“cine en estado puro”* ese simple movimiento de desenfoco- enfoque expresa toda la información que tiene el personaje, sin caer en diálogos explicativos que, claramente, estarían de más.

4.9.- Plano secuencia

Forma de filmar en la que en una sola toma se realizan, por lo general, la escala completa de planos. Tiene una duración correspondiente a la realidad, es decir, hay una correspondencia entre lo que vemos y lo filmado. En un plano secuencia el tiempo no está fragmentado ya que no hay montaje. En la historia del cine hay algunos planos secuencias bastante importantes “La Soga” de Alfred Hitchcock de 1948, “Touch of Evil” (1958) de Orson Welles, “The player” (1992) de Robert Altman.

En Chile, encontramos el excelente plano secuencia de la película “Valparaíso mi Amor” (1969) de Aldo Francia. En el filme de Francia, el plano secuencia sirve para presentarnos las instalaciones carcelarias que recorre Mario una vez que ha sido juzgado, la cámara de Diego Bonacina se desplaza por el espacio, siguiendo al personaje en su largo recorrido, de forma

simbólica, baja por unas escaleras que son el fiel reflejo de su caída, y de la caída que vivirá el resto de su familia.

4.10.- Profundidad de campo

Es definida como la parte del campo nítida, entre dos puntos, uno más cercano y otro más lejano de cámara. La cámara determina una porción de campo nítida y el resto del campo flou. Para Sergio Navarro (2011) la profundidad de campo, contribuyó a consolidar la estética realista de la imagen cinematográfica. Finalmente, la profundidad de campo, permite una mayor observación en el campo cinematográfico, es el caso de “Citizen Kane” (1941) de Orson Welles. André Bazin (1990) que alabó constantemente los logros técnicos en pos de los narrativos, nos dice sobre la profundidad de campo en la película de Welles:

El interés de “Citizen Kane” difícilmente puede ser sobreestimado. Gracias a la profundidad de campo, escenas enteras son tratadas en un único plano, permaneciendo incluso la cámara inmóvil. Los efectos dramáticos conseguidos antes con el montaje, nacen aquí del desplazamiento de los actores dentro del encuadre escogido de una vez por todas. Es cierto que Orson Welles, al igual que Griffith en el caso del primer plano, no ha “inventado” la profundidad de campo; todos los primitivos del cine lo utilizaban y con razón. El flou de la imagen no ha aparecido hasta el montaje. No era sólo una dificultad técnica como consecuencia del empleo de planos muy próximos, sino la consecuencia lógica del montaje, su equivalencia plástica (p. 92)

Dos ejemplos de la Profundidad de Campo en Ciudadano Welles:

1.- En la figura vemos en primer termino los padres de Kane junto con su nuevo tutor deciden el destino del pequeño niño, al fondo re-encuadrado gracias al marco de la ventana, Charles Kane, juega inocentemente sin saber del futuro que le espera. Todo solucionado en un solo plano y con profundidad de campo absoluta.

La profundidad de campo en “Citizen Kane” de Orson Welles (1941), recurso técnico que apoya la narración.

2.- El en plano se puede apreciar en primer término el medicamento que injirió la esposa de Kane, gracias al sonido de su respiración y los desesperados golpes que da Kane a la puerta, nos enteramos que la mujer atentó contra su vida. En su sólo plano, sin movimiento de cámara Welles puede transmitir la información necesaria solamente utilizando objetos (en este caso el medicamento) y por otro lado la profundidad de campo para ver al desesperado marido entrando a la habitación.

4.11.- Angulación de cámara

4.11.1 Plano en picado: cuando la cámara está sobre el objeto, éste, se ve desde arriba. Generalmente se utiliza para representar aspectos psicológicos, de poder o cuando una persona tiene superioridad sobre otra, muchas veces sirve para empequeñecer a la persona. El cine expresionista alemán utilizó muchos este tipo de angulación, que fue rescatada más adelante en los Estados Unidos por directores como John Ford, Alfred Hitchcock y Orson Welles.

Plano en picado de “Blade Runner” (1982) de Ridley Scott. Nótese como el personaje se ve mucho más vulnerable, está herido y a punto de caer, sin duda el plano en picado, agudiza esa sensación.

“Vértigo” (1958) de Alfred Hitchcock, otro buen ejemplo de plano en picado.

4.11.2 Plano en contrapicado

Es justamente lo contrario al plano en picado, el objeto/personaje se coloca por sobre la cámara. Destacando por su altura.

El trabajo que la cineasta alemana, Leni Riefenstahl, realizó para Hitler, en documentales como “El triunfo de la voluntad” (Triumph des Willens, 1935) se puede apreciar el constante uso de plano en contrapicado para resaltar la figura del Führer en las masivas concentraciones realizadas. El poder de la imagen fue tal, que Hitler aparecía como una enorme persona, proyectando una imagen de poderío que en la realidad no existía (sabemos que no era especialmente alto).

Fotograma correspondiente a “El triunfo de la voluntad” (Triumph des Willens, 1935) de Leni Riefenstahl. Nótese la angulación de la cámara para conseguir el realce de la figura de Hitler.

4.11.3 Plano cenital:

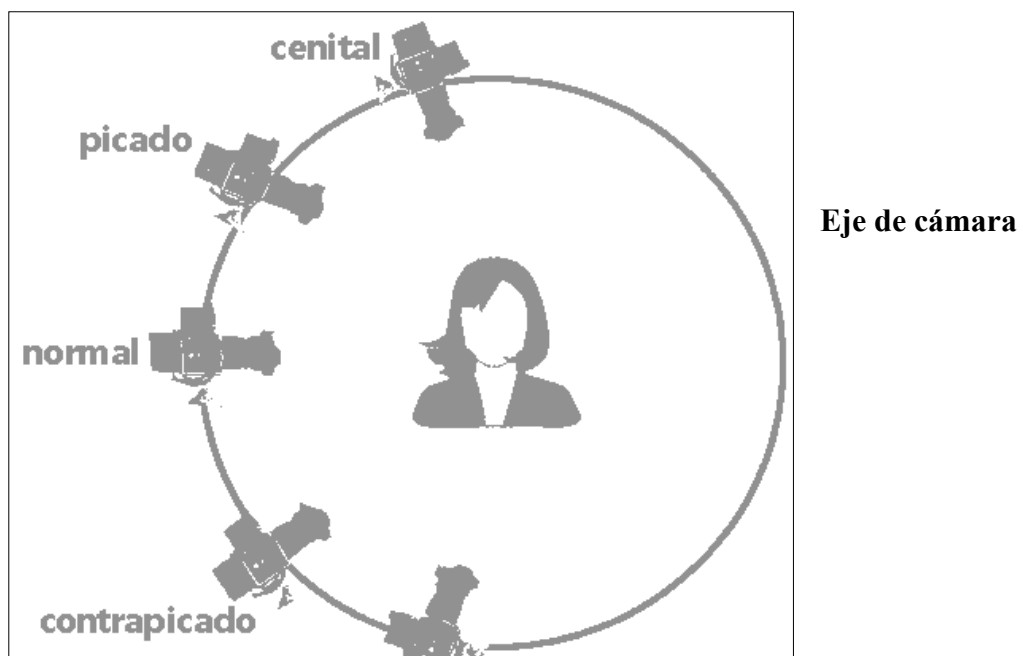
Es cuando la cámara es puesta en el techo, lo que permite una visión completa del lugar (espacio). Hay cineastas que recurren seguidamente a este tipo de plano, entre ellos, Alfred Hitchcock, en su cine, por lo general, se le ha atribuido a este tipo de plano cenital, el punto de vista de Dios que observa de forma indiferente la tragedia que viven sus creaciones (personajes).

Plano cenital de “Psycho” (1960) de Alfred Hitchcock. Antes del asesinato del detective Arbogast.

4.11.4 Ángulo normal:

Corresponde a la mirada que se realiza a la altura de los ojos del personaje. También se le denomina angulación cero de cámara o ángulo normal. Existe una opción, de poner la cámara a ras de piso, lo que se asocia con un campo de mirada infantil, en general, es poco usado en el cine.

Una vez que el profesor haya estudiado los contenidos presentes en la Unidad referida al Plano. Enfrentará una serie de ejercicios que se realizan en línea para aplicar los contenidos estudiados.

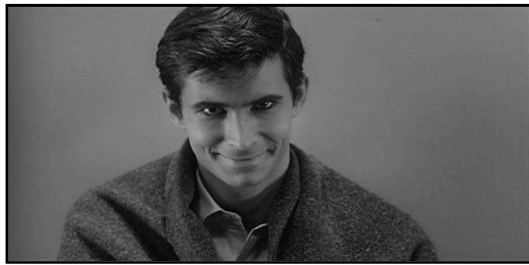
4.12. Ejercicios

En esta sección, el profesor podrá realizar una serie de ejercicios para ir practicando las competencias obtenidas en la unidad correspondiente al plano cinematográfico.

10.1. Ejercicio 1

Según el siguiente plano:

Identifique su nombre, angulación y cuál es su uso:

Plano 1

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DEL

PLANO

Plano General: ☐

Plano Medio: ☐

Plano Americano: ☐

Primer plano: ☐

Plano detalle: ☐

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DE LA ANGULACIÓN

Angulación: NORMAL_ PICADO_ CONTRAPICADO_

MARQUE CON UNA X EL USO DEL PLANO:

Mostrar el rostro de la persona ☐

Detalles como estado de ánimo ☐

Mostrar el contexto ☐

Plano 2

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DEL PLANO

Plano General: ☐

Plano Medio: ☐

Plano Americano: ☐

Primer plano: ☐

Plano detalle: ☐

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DE LA ANGULACIÓN

Angulación: NORMAL_ PICADO_ CONTRAPICADO_

MARQUE CON UNA X EL USO DEL PLANO:

Mostrar el rostro de la persona ☐

Detalles como estado de ánimo ☐

Mostrar el contexto ☐

Plano 3

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DEL PLANO

- Plano General:** ☐
- Plano Medio:** ☐
- Plano Americano:** ☐
- Primer plano:** ☐
- Plano detalle:** ☐

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DE LA ANGULACIÓN

Angulación: NORMAL_ PICADO_ CONTRAPICADO_

MARQUE CON UNA X EL USO DEL PLANO:

- Mostrar el rostro de la persona** ☐
- Detalles como estado de ánimo** ☐
- Mostrar el contexto** ☐

10.2. Seleccione la alternativa correcta:

Que se entiende por profundidad de campo (marque con una X)

- Parte del campo nítida, entre dos puntos ☐
- Sección que determina el campo de visión ☐
- Plano que no posee cortes ☐
- Ángulo en donde la cámara filma de arriba hacia abajo ☐
- Espacio filmica en OFF ☐

10.3. Según la siguiente secuencia, determine el uso de la profundidad de campo (marque con una X)

- Como contraste entre dos situaciones ☐
- Como medio transmisión de narración ☐
- Como articulación de suspenso ☐
- Forma de incluir otro personaje sin estar en primer plano ☐

"2001: Odisea en el Espacio" 1968, Stanley Kubrick.

4.13 Guía de trabajo: Actividad para la clase de Historia y Ciencias Sociales

Objetivos:

1. Qué el alumno conozca una cinematografía distinta a la habitual
2. Comprender el tipo de vida de los Quechuas.
3. Analizar a través del medio cinematográfico, la cosmovisión de los pueblos originarios en Latinoamérica,
4. Sintetizar los conceptos básicos de las tradiciones Quechuas
5. Evaluar cómo el medio cinematográfico puede ser un correlato de la cosmovisión de los quechuas, utilizando las particularidades del lenguaje.

Para la clase de Historia y Ciencias Sociales de 5 básico, se recomienda al profesor ver la película “Ukamaú” (Así Es) de Jorge Sanjinés (El film se encontrará disponible en la sección Material de apoyo audiovisual, de la página Web). La película narra la historia de una venganza, una historia de amor que termina en tragedia. Paulina es ultrajada por el explotador hacendado, mientras su marido pesca en el lago. A partir de este sangriento hecho se desencadena una persecución silenciosa rota a veces por el lamento de la quena del que busca la venganza, consumada en un duelo cuerpo a cuerpo con el altiplano como escenario sangriento. Una de las unidades que tienen el currículum de Historia y Ciencias Sociales de 5 básico es “Caracterizar el paisaje americano en términos de la interacción entre los principales rasgos físicos del continente y el ser humano”⁶

Lo interesante de “Ukamaú”, como aproximación educativa, tiene que ver con la cosmología de los quechuas. “Ukamaú” tiene en muchas de sus secuencias abruptos cortes de montaje, estos, provocan una parcelación del tiempo y del espacio. Por otra parte. la cosmología de los pueblos originarios, Quechuas y Aymaras, es todo lo contrario, en este caso entienden el tiempo como único, al igual que el cuerpo humano. Jorge Sanjinés, que tenía en mente a los quechuas como público objetivo de la película, quedó sorprendido cuando exhibió la cinta, ya que nadie entendía nada, debido a la proliferación de un montaje a la Eisenstein, es decir muchos cortes abruptos y fragmentación del cuerpo humano.

---

⁶ Programa de Estudio Historia y Geografía y Ciencias Sociales, 5 básico. (2011)

En su siguiente película “Yawar Mallku” (Sangre de Cóndores) Jorge Sanjinés, decidió filmarla utilizando planos secuencias, de esta forma, estaría emulando la cosmovisión de los Quechuas. El resultado fue mucho mejor que en su película anterior, transformando el plano secuencia en un recurso de estilo, y además, demostrando como el lenguaje del cine, en este caso, los planos secuencias, sirven para evidenciar una cosmovisión.

Cuestionario para clase de Historia:

1. ¿En qué idioma está hablada la película? ¿Por qué de esta elección?
2. Averigüe sobre la cosmovisión de los Quechuas y relaciónelo con algún aspecto formal de la película
3. ¿Cuál es la influencia cinematográfica y política directa de Sanjinés en esta película?
4. ¿Qué sucede en Bolivia mientras se filma la película?
5. Cómo podemos relacionar el cortometraje “Revolución” de Jorge Sanjinés con los temas políticos de Bolivia y los presentados en “Ukamaú”
6. ¿Cómo afecta el medio geográfico en donde se desarrolla la película?

4.14 Evaluación

En el siguiente ítem, el profesor deberá analizar la escena inicia de “Touch of Evil” de Orson Welles. La secuencia se encuentra en la página Web, sección: Evaluación.

El material seleccionado corresponde al plano secuencia de la película “Touch of Evil” (1958) de Orson Welles. La elección de esta película, radica en que se aprecia la escala de planos de forma completa, además, hay un interesante trabajo de la dinámica interna del plano (desplazamiento de personajes) como externa (movimientos de la cámara).

El plano secuencia de “Touch of Evil” corresponde a uno de los logros más importantes y significativos en relación a las potencialidades que puede tener el lenguaje del cine. Además de ser un prodigio de la técnica cinematográfica al servicio de la narración.

izar en

En esta evaluación el profesor verá nuevamente el plano secuencia, pero esta vez con un sistema de *découpage*⁷ digital. El profesor deberá responder, las siguientes preguntas (tendrá 5 alternativas para elegir).

1. Señale el nombre de cada uno de los planos que conforman la secuencia.
2. Nombre a lo menos 5 ángulos de cámara señalando su finalidad narrativa.
3. Nombre los movimientos internos y externos del plano y su uso narrativo.

Finalmente, el profesor debe responder la siguiente pregunta

¿Cuál cree que son las funciones narrativas que cumple esta secuencia?

El profesor la desarrollará en forma escrita en el mismo sitio web. Dentro de un plazo de 48 horas, tendrá el resultado con el puntaje de sus respuestas, disponible en su cuenta de usuario.

---

⁷ Término referido a la partición en planos y encuadres a posteriori, en el interior de una secuencia, para su mejor observación.

Capítulo 5

5.1 Relevancia del trabajo (actualidad, aporte al conocimiento)

Hoy en día existen algunas instituciones que trabajan entregando contenidos y preparando a profesores en relación al lenguaje cinematográfico. La Cineteca Nacional, dirigida por el cineasta Ignacio Aliaga, realiza de forma gratuita, talleres de Lenguaje Cinematográfico para profesores de educación básica y media.

El objetivo, es que a través de estos talleres, se realice la creación de un cine club escolar, para potenciar la incorporación del cine latinoamericano como objeto de estudio en los alumnos. La Cineteca Nacional, sabe que una parte del público no ve cinematografía latinoamericana, es a través de los talleres “El cine a la escuela la escuela al cine” que se quiere promover e incentivar, el visionado y el posterior diálogo de películas latinoamericanas dentro del espacio cine clubs.

Antonio Machuca (2011), responsable de contenidos y docente del taller nos cuenta que:

“El cine a la escuela, la escuela al cine”, tiene como objetivo general incorporar la enseñanza del cine como arte en la educación, y servir para la formación de nuevos

públicos para el cine chileno y para enriquecer la formación de los estudiantes; se concreta con la puesta en marcha de los cines clubes escolares en los establecimientos educacionales.

Los cines clubs, fueron, principalmente en la década de los sesenta, espacios de crítica y diálogo sobre el devenir del cine. Esto, sin duda, fue un anticipo de lo que vendría a fines de los sesenta con el nacimiento del Nuevo Cine Latinoamericano y que tuvo a Chile, con los festivales de cine de Viña del Mar, como vitrina de las nuevas estéticas y lenguajes de los cineastas sudamericanos, que en aquellos años, se apartaban tanto del relato tradicional y de la puesta en escena Hollywoodense.

“El cine a la escuela, la escuela al cine”, es un programa interesante, el problema, es que cuenta con una plataforma web que no incorpora un adecuado uso del lenguaje cinematográfico al aula. Si pensamos que no todos los profesores tienen clases presenciales, es decir, hay un grupo de profesores que sólo pueden realizar su capacitación por medio de una plataforma inadecuada para tales propósitos.

Si bien, la Cineteca Nacional, cuenta con un plan de formación en lenguaje cinematográfico para profesores, se detectó que no hay una profundización en el cómo aplicar el cine como contenido transversal en las asignaturas, por lo menos desde su página web, además, hay que pensar en profesores que no se encuentren en Santiago, lugar donde se efectúan los talleres.

De aquí se puede vislumbrar el aporte que significaría la creación de sitio web de alfabetización cinematográfica pensada exclusivamente para profesores, ya que no existe un portal con estas características en nuestro país.

Además, no deja de ser significativo que el curso de alfabetización cinematográfica se presente a través de Internet, con esto, la llegada a regiones y a lugares aislados de nuestro país será más expedita, de forma que no sólo los profesores que se encuentren en Santiago podrán acceder a los contenidos de la página, sino todo profesor que esté interesado en aprender y perfeccionarse.

5.2 Objetivos del proyecto

- Suplir la carencia que trae un sector de los profesores en materias de alfabetización en cine por medio de una página Web.
- Preparar e instruir a los profesores en el uso del cine en sus clases.
- Entregar guías didácticas para el uso del cine en clase -según el currículum-.

5.3 Público Objetivo

Ya que la página Web contiene una variada cantidad de contenidos, el público objetivo incluirá tanto a profesores de enseñanza básica como de media de las áreas: lenguaje y comunicación, historia y arte. Como fue mencionado en el proyecto de investigación de la Universidad Católica, es urgente que los profesores conozcan los medios de comunicación de masas, en este caso el cine, ya que hasta el momento se ha utilizado más bien como una herramienta didáctica no poniendo acento en sus potencialidades como lenguaje.

5.4 Viabilidad

El Ministerio de Educación puede financiar y poner en funcionamiento el sitio web. De esta forma, estará aportando con la alfabetización cinematográfica para los profesores interesados en perfeccionarse. Además, sería un aporte en lo referente a lo que el currículum pide a los profesores *“Apreciar críticamente las más importantes manifestaciones del lenguaje audiovisual, analizar la estructuración de sus mensajes y sus diferencias básicas con el lenguaje meramente verbal”*

La Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores, podría ser un excelente reemplazo para la página de Educarchile, en donde realiza su proyecto de lenguaje cinematográfico para profesores, la Cineteca Nacional. Ya fue mencionado, que esta página no

cuenta con buenos nexos para que los profesores trabajen el material cinematográfico en clases, además, mucho de los links con que cuentan, están en desuso.

La Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores, contaría con su propia base de datos de material cinematográfico, sin depender de otras plataformas, de esta forma estará otorgando mayor competencias en el uso de material complementario, que sería escogido especialmente por su potencial educativo.

Las municipalidades, podría adquirir los servicios de La Plataforma Web Para Alfabetización Cinematográfica de Profesores, de esta manera, contribuirían al perfeccionamiento de sus profesores, pensando en los que se encuentran alejados de Santiago.

Bibliografía

Aguaded, José (2002) *Aprender con el cine, aprender de película: una revisión didáctica para aprender e investigar con el cine*. Huelva, España: Grupo Comunicar.

Aguilar, Luz (2008) Lecturas transversales para formar receptores críticos. *Revista Comunicar*, 16 (31), 27-33.

Aliaga, Ignacio (2004). *Lenguaje cinematográfico: materia y sentido*.

Babin, P. y Kouloumdjian, M.F. (1983). *Les nouveaux modes de comprendre. La génération de l'Audiovisuel et de l'Ordinateur*. Lyon: Éditions du Centurion.

Bazalgette, Cary. El apagón analógico: el British Films Institute y la educación en los tres últimos decenios. *Revista Comunicar*, 18, (35), 15-24.

Bazin, André (1996). *¿Qué es el cine?* Madrid, España: Rialp

Brunner, José Joaquín (2009) “Una visión del proyecto de ley general de educación desde la perspectiva de la evidencia internacional”, Societas, Revista de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, *11*, 141-47.

Caloguerea, Alejandro (2010) *El cine en Chile*. Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G.

Cuadra, E (2011, 24 de agosto). Clases de película con la impronta de Raúl Ruiz. *Las Últimas Noticias*. Recuperado de <http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=24-08-2011%200:00:00&BodyID=0&PaginaId=26>

Debray, Régis (1994). *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona, España: Paidós.

Dittus, Rubén. Estudios de periodismo 8 en *La investigación sobre mass media en Chile: del ideologismo a la construcción de paradigmas*. Recuperado el 7 de octubre 2011 de <http://www2.udec.cl/periodismo/general/Paggen/Publicaciones/Estudios/Estudios8/Dittus/ArticuloDittus.htm>

Eco, Umberto (1992) *Obra abierta*. Barcelona, España: Planeta-Agostini.

Entrevista con Antonio Machuca, Coordinador programa Escuelas al Cine, Cineteca Nacional (Mayo 2011)

Entrevista con Emmanuelle Combot, Profesora taller de cine, Lycée Antoine de Saint-Exupéry (Mayo 2011).

Ferres, J (1988) *Vídeo y Educación*. España, Barcelona: Paidós.

Ferrés, Joan (2000). *Educación en una cultura del espectáculo*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.

Ferrés, Joan (2007) La competencia en comunicación audiovisual: dimensiones e indicadores. *Revista Comunicar*, *15* (29), 100-107.

Fontcuberta, Mar y Guerrero, Claudio (2007). *"Una nueva propuesta para la educación en medios"* Cuadernos de información N° 20.

Gadamer, Hans (1998). *Arte y verdad de la palabra*. Barcelona, España: Paidós.

García, García (2000). *La imagen del niño en los medios de comunicación*. Madrid, España: Huerga & Fierro.

González Requena, J. (1995). *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid, España: Cátedra Signo e imagen.

Gubern, Román (2003). *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona, España: Anagrama.

Gros, Begoña (2004). *Pantallas, juegos y educación: la alfabetización digital en la escuela*. Bilbao, España: Desclée de Brouwer.

Kaplún, Mario (1997) Voces y Culturas Estrategias y conflictos culturales, Revista de comunicación, N° 11/12.

López, Adolfo (1998) El aprendizaje del cine: cuatro o cinco cosas sobre cine y realidad. *Revista Comunicar*, (11), 13-20.

Lotman, Yuri (1979). *Estética y semiótica del cine*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Marchant, R (Ed). (2008). Comunicación y Educación. *Revista de Educación*, 333.

Marshall McLuhan (1960). *La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI*. Barcelona, España: Gedisa.

Marshall McLuhan (1974). *El aula sin muros*. Barcelona, España: Laia.

Martin, Marcel (1990). *El lenguaje del cine*. Barcelona, España: Gedisa.

Martin Barbero, J. (1997). Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación. *Revista Nómada*, N° 5, Consultado el 4 de noviembre de 2010, en: <http://abc.gov.ar/docentes/efemerides/7dejudio/htmls/comunicacion/descargas/pensar.pdf>

Martínez de Toda y Terrero, José (1999). *Las seis dimensiones en la educación para los medios*. (Metodología de Evaluación), Italia: Universidad Gregoriana.

Metz, Christian (1971). *Ensayos sobre la significación en el cine*. Buenos Aires, Argentina: Tiempo Contemporáneo.

Mitry, Jean (1978). *Estética y psicología del cine*. Madrid, España: Siglo veintiuno.

Morduchowicz, Roxana (2003). Escuela y medios de comunicación. En *El sentido de una educación en medios*. Recuperado el 17 de agosto 2011, de <http://www.rieoei.org/rie32a02.htm>

Navarro, Sergio (2011). *Acerca del cine como medio expresivo*. Valparaíso, Chile: Universidad de Valparaíso.

Salanova, Enrique Martínez (2010). Profesores del mes. En *Profesores Innovadores*. Recuperado el 26 de julio de 2011, de http://www.profesoresinnovadores.com/especiales/verEspecial_.asp?id=82#vermas

Salanova, Enrique Martínez (2010). *Aprender con el cine, aprender de película: una revisión didáctica para aprender e investigar con el cine*. Huelva, España: Grupo Comunicar.

Scorsese, Martin (2001) *Un recorrido personal por el cine norteamericano*. Madrid, España: Akal.

Soublette, Gastón (2010) *Simbología del Cine: marco teórico. Cine y realidad*. Santiago, Chile.

Stam, Robert (2001). *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona, España: Paidós.

Toffler, Alvin (1980). *La tercera ola*. Barcelona, España: Plaza & Janes.

Wasserman, Raquel (1983). *El lenguaje cinematográfico: un idioma*. Buenos Aires, Argentina: Corregidor.

Zaldívar, Jon (2008). El aula sin muros de Marshall McLuhan. En *Madrid + d*, Recuperado el 17 de agosto de 2011, de

http://www.madrimasd.org/blogs/pensamiento_pedagogico_radical/2008/11/02/105697

Zunzunegui, Santos Acerca del análisis filmico: el estado de las cosas. *Revista Comunicar*, 15, (29), 51-58.

ANEXOS

Anexo 1

Entrevista a Antonio Machuca (mayo 2011). Profesor Programa Escuela al Cine y redactor Manual para los Profesores: **“El cine a la escuela, la escuela al cine”**

1. ¿Cuándo se inicia el proyecto: El cine a la escuela la escuela al cine?

Se inicia en 2006, como programa de la Cineteca Nacional de Chile.

2. ¿Quién es el encargado de armar los contenidos del curso?

Antonio Machuca se encarga de armar los contenidos, con la asesoría de Ignacio Aliaga.

3. ¿Cuántos profesores han participado en el proyecto?

Taller presencial: hasta la fecha: 492 profesores de 306 colegios

Taller Online: 340 profesores de 200 colegios (arica a punta arenas)

4. ¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto?

El **Programa La Escuela al Cine**, tiene como objetivo general incorporar la enseñanza del cine como arte en la educación, y servirá para la formación de nuevos públicos para el cine chileno y para enriquecer la formación de los estudiantes; se concreta con la puesta en marcha de los cines clubes escolares en los establecimientos educacionales.

5. ¿Cuántos alumnos se capacitan vía on-line?

En el período 2010-2011, un total de 100 profesores.

6. ¿Cuál crees que es la importancia de que profesores se alfabeticen cinematográficamente? ¿Qué esperan que los alumnos aprendan?

Fundamentalmente que los profesores puedan formar públicos, en base a las capacidades abiertas de los alumnos. Los alumnos aprenden principalmente lenguaje cinematográfico y a través de ello, tener una opinión fundada acerca de la obra.

7. Qué mirada utilizan en relación a cine y educación: ¿Enseñar el lenguaje cinematográfico: cómo los planos, montaje, iluminación etc.? (¿Aprender los elementos propios que caracterizan al cine?; ó ¿Usar el cine como extensión de otras materias? Historia, Lenguaje y comunicación, artes visuales etc.

Principalmente aprender lenguaje y apreciación cinematográfica y por ende, poder también utilizar el cine y su lenguaje en las asignaturas de manera transversal.

8. ¿Conoces otras experiencias de alfabetización cinematográfica para profesores en Chile o en el mundo?

Conozco algunas en Francia y principalmente las de España.

9. ¿Tienen algún seguimiento de los profesores que han capacitado en su programa?

Hay todo un proceso de seguimiento. Para los del taller presencial hemos visitado los colegios conociendo la experiencia (30 colegios en 2010) y en el caso de los online el seguimiento es a través del envío de los registros de la actividad, que subirán a la página de educar chile.

10. ¿Qué piensas sobre la actual plataforma Web que Uds. utilizan?

Creo que la actual plataforma cumple con los requerimientos necesarios, de hecho en el taller 2010-2011 pasó a la modalidad E-learning.

11. ¿Han pensado en crear su propia plataforma Web? (Pensando en que están alojados en Educar-Chile)

No creo que podamos llegar a tener nuestra plataforma, somos parte del centro cultural palacio la moneda y este año esperamos alojar también allí el taller online.

Anexo 2

Entrevista con Emmanuelle Combot, Profesora taller de cine, Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Alianza Francesa. (Miércoles 25 de mayo 2011).

1. ¿Cómo desarrolla el taller de cine? ¿Es un optativo?

Emmanuelle: Sí, es un optativo, segundo medio, que abarca todos los segundos medios, los 5 segundos que tenemos en el liceo y que se da todo el año. Son 20 alumnos, hubo un pic en que tuve dos secciones, 40 alumnos, pero el colegio por política interna decidió dejar sólo una sección.

Hay dos formas de desarrollarlo, en Francia, por ejemplo, hay una forma que se llama opción pesada y opción ligera. En la malla curricular eso es segundo, tercero y cuarto. Y en bachillerato francés que es la PSU de desarrollo, puedes tomar el optativo cine. Si ingresas a la página Web, lo puedes buscar en opción cine, los textos oficiales.

Acá, esto sólo es en segundo medio. Lo que hacemos es una película cada trimestre y a fin de año una película que participa en festivales, como los que organiza la Universidad Mayor.

Primero estudiamos todo lo que es léxico, teoría, lenguaje cinematográfico y practicar. Tomamos alguna película y practicamos los movimientos, como el travelling. También hacemos ejercicios en donde se impone algunos elementos formales, que sea en blanco y negro, que sea muda, que dure un minuto con un hombre y una mujer. Es un pie forzado.

2. Entonces, al inicio entregas los contenidos y profundizas ...

Emmanuelle: siempre paso el análisis fílmico, la historia del cine y taller de guión. Para poder realizar obras.

Con la historia del cine parto con los hermanos Lumière, Méliès y casi siempre termino al final del mudo. Encuentro que analizar el cine mudo es esencial, trabajo mucho con “Juana de Arco” de Carl Theodor Dreyer y algunos cortos con poco diálogo, hay algo que no saben hacer los niños

que es actuar, a la hora de actuar y hablar cae la película, por eso he incorporado mucho la animación, junto a distintas técnicas.

Acá los alumnos hacen todo, las distintas etapas, el guión, el guión técnico, el casting...

3. La gente de tu taller actúan o reclutan de otros talleres

Emmanuelle: Generalmente son los mismos, pero pueden reclutar gente. Con el documental “La nana peruana” lo hicimos en la casa de un niño que vive cerca, después salimos al centro de Santiago a realizar las entrevistas.

4. Tienes contenidos transversales en un taller ¿te exigen que tengas que unir el taller con alguna otra asignatura?

Emmanuelle: Eso es más novedoso, es de este año. Por ejemplo lo hicimos con el taller de teatro para que actúen. Lo transversal es “*saber ser*” comportarse. Este año tenemos la obligación de evaluar sin poner nota, pero si evaluar el comportamiento del alumno.

En la clase de francés y de castellano igual se analizan películas. Queremos que nuestros alumnos relacionen todo, las letras la historia, el arte, la ciudadanía. Sí utilizo una película en francés, lo más probable que el profesor de la asignatura también la use, es un trabajo transversal e interdisciplinario. Es difícil porque no todos los profesores lo quieren hacer, pero una vez que se dan cuenta de los resultados lo usan, los alumnos son mucho más participativos, atentos e interesados.

La primera evaluación la hice en relación al trabajo de la crítica, el primer trimestre. Este año ha cambiado un poco, es menos hacer y más analizar. Reconozco que me gusta más el hacer, así que ahora estaremos abocados a eso.

En crítica vimos qué significa la crítica, como se hace la crítica, analizando pequeñas películas como “El hombre que plantaba árboles”, y terminé con “La vida es bella”. La pregunta era ¿cuál son las distintas maneras de presentar la vida en los campos de concentración?

Un grupo analizó la película cómo tal y a otro le pedí que la compararan “Noche y Neblina” (Alain Resnais, 1955) con “La lista de Schindler” (Steven Spielberg, 1993) y “La elección de Sofía” (Alan J. Pakula, 1982) el resultado es bastante bueno porque compararon el discurso, encontraron elementos negativos y positivos en cada uno de los directores.

5. En esa crítica que realizan ¿utilizan el lenguaje cinematográfico?

Emmanuelle: No, porque este año partí con crítica, ahora vamos a ver todo lo que es el lenguaje cinematográfico. Y ahora voy a incorporar el tema de los géneros, ellos van a buscar por su cuenta, vamos a trabajar el lenguaje de cada género y ver como en la actualidad ya no hay géneros puros, limpios sino que son todos híbridos. Y de ahí pedirles que haga una documentación, para que entiendan que en cada película hay un género dominante, pero que hay muchos momentos en que se mezclan otros géneros.

6. Volviendo un poco a lo que me contabas ¿qué otro nexos tienen con los demás talleres?

Emmanuelle: Lo otro son nexos que impone el Ministerio Francés en todas las asignaturas, como te señalaba ahora hay que saber hacer y saber ser y eso es lo transversal.

7. ¿Conoces alguna experiencia de otros colegios en Santiago que tengan incorporado el taller de cine?

Emmanuelle: veo que siempre participa el Manuel de Salas y el Colegio América, en general creo son más talleres extraprogramáticos.

Por ejemplo, nosotros en primaria tenemos un taller de cine que está dentro de la malla curricular. Hay mucho rigor, se les enseña el uso de la cámara por ejemplo al pie de la letra.

8. ¿Los análisis que hacen son extensión de las asignaturas o trabajan los códigos cinematográficos?

Emmanuelle: códigos cinematográficos, el film temático es el mismo que los otros textos, tú haces una secuencia con un tema grande, y metes documentos de distinta índole, expositivo, artístico...

9. A los profesores de esas asignaturas (francés/castellano) ¿les pasan los contenidos del lenguaje cinematográfico?

Emmanuelle: No, se forman en el camino con la experiencia. Hay formaciones, en que viene alguien de Francia por un par de días y te enseña por ejemplo, el cine con la clase de francés, el cine con la clase de español. En general asusta mucho a los profesores, juran que lo saben todo y es un error.

10. Los contenidos que impartes ¿dónde los aprendiste?, ¿Hiciste algún curso?

Emmanuelle: fui hace 12 años a una clase en Francia y me formé sola.

Una de las formas de trabajar es tomar una secuencia y desmenuzarla, hacer relaciones con otras películas, ver secuencias de: carreras, tumultos cosas así. Y de ahí pedir que lo hagan.

11. ¿Los trabajos prácticos lo hacen dentro del mismo taller?

Emmanuelle: Dentro del mismo taller, los ejercicios y después cada fin de trimestre, cada tres meses que tenemos vacaciones les envío tarea, llegan verdaderas joyas. En animación hicimos plasticina, sombras chinas y salió espectacular.

12. Y sabes cuántos alumnos se han dedicado al cine

Emmanuelle: Tengo 15 ex alumnos que se dedican al cine. Y ellos nos vienen a ayudar con el tema técnico, las animaciones por ejemplo, nunca las hice sola. Vienen un mes, cuatro sesiones en donde armamos los trabajos.

En general, el taller los marca muchísimo, se les abre el mundo con las películas.

13. ¿Tienen todos los equipos necesarios?

Emmanuelle: Cuando no es movie maker corre por cuenta de los ex alumnos. Los interventores hacen la edición en algunos casos específicos.

Hay tres objetivos, el primero es que sean un espectador real y no sólo un consumidor, por eso jamás muestro películas que puedan ver en el Hoyts. Es formar al ciudadano, no tragarse cualquier cosa, ver distintas maneras de presentar un hecho.

El segundo objetivo es armar y hacer cine, que lo hacemos con la modalidad del taller.

Y el tercer objetivo es conocer la sociología del cine, que el cine es una realidad, que habla de la humanidad y que vale lo mismo que una novela.

14. ¿Notas una diferencia en tus alumnos desde que entran y salen de tu taller?

Emmanuelle: hay una evolución enorme, al cabo del primer trimestre me dicen Madame *“por culpa suya no veo las películas como antes, veo los travelling, veo la luz”*

Eso está muy bien, porque hay un primer diagnóstico que vemos una secuencia, les preguntó que les pareció, les gustó o no les gustó, por qué. Después hay que salir de ahí y empezar a desglosar, con un lenguaje formal, un poco más acucioso. Es una asignatura de verdad en donde no perdemos el tiempo. Terminan leyendo mejor, leer la imagen es leer el mundo, los despierta.

15. ¿Piensa que sería importante incluir un curso/taller de cine en los colegios del país?

Emmanuelle: Sí, trabajar con colegios chilenos sería ideal. Lo ideal sería armar redes y llegar a grabar juntos. De hecho tengo un proyecto con la colega de primaria en donde vamos a hacer eso. Vamos a juntar a los chicos y a los grandes para grabar algo.

16. Hay mucha demanda por el taller

Emmanuelle: Muchísima, por eso mismo para ingresar al taller tienes que presentar una carta motivacional, después son escogidos los alumnos, pero en general atrae mucho.

A continuación se presenta la plantilla correspondiente a los ejercicios sobre el plano cinematográfico.

ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA PARA PROFESORES

INICIO

GUÍA DE USUARIO

PREGUNTAS
FRECUENTESTEMAS DE
ESTUDIOMATERIAL
DE APOYO

LINKS

MATERIALES DE EXPRESIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EJERCICIOS

EVALUACIÓN

En esta sección, el profesor podrá realizar una serie de ejercicios para ir practicando las competencias obtenidas en la unidad correspondiente al plano cinematográfico.

EJERCICIO 1

Según el siguiente plano:

1. Identifique su nombre, angulación y cuál es su uso:

MARQUE CON UNA X EL NOMBRE DEL PLANO

Plano General: ☐

Plano Medio: ☐

Plano Americano: ☐

Primer plano: ☐

Plano detalle: ☐

PLANO

MONTAJE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

NARRACIÓN

CONTINUIDAD ESPACIAL

SONIDO

