

Propuestas 2017

Cine – Programa de Cortos 4 Los raros

A LOS DOCENTES

Este año nos proponemos acompañarlos en el acercamiento de los jóvenes al cine en tres direcciones:

- **ARTE Y CIUDADANÍA:** Queremos que el alumno reconozca a su barrio y su ciudad como un espacio permanente de ofertas culturales a las que puede tener fácil acceso a partir de su contacto y conocimiento. Nos proponemos formarlo como asiduo espectador pero también como conocedor de su derecho a disfrutar y apropiarse de manera crítica de las artes que lo rodean.
- **EL CINE:** Otro aspecto es que reconozca los puntos de exhibición y los modos de consumo habituales del discurso cinematográfico. Salas de proyección, canales de televisión, Internet, reproductores de DVD, etcétera.
- **EL CORTOMETRAJE COMO GÉNERO:** El último recorrido se propone acercar a los alumnos a un formato que, salvo en el caso de los que ya han venido antes a Formación de Espectadores, puede resultarles poco familiar.

Gran parte se irá conociendo con el continuo acercamiento año a año de los jóvenes. Pero depende de cada docente trabajar uno, dos o los tres aspectos a la vez, o bien, el momento en el que su grupo está en condiciones de abordar cada uno de ellos. Entendemos que existen dentro de las escuelas que asisten al Programa Formación de Espectadores, grupos que están muy entrenados y son grandes conocedores de varios de estos tres aspectos por tratarse de escuelas especializadas en artes, otros que hace poco han iniciado su tránsito por el Programa y por último, aquellos que asistirán por primera vez.

En cualquier caso, creemos que *formar a los jóvenes como espectadores de cine* es una tarea conjunta con el docente y más completa que solamente exponerlos a ver una función en todo su recorrido educativo.

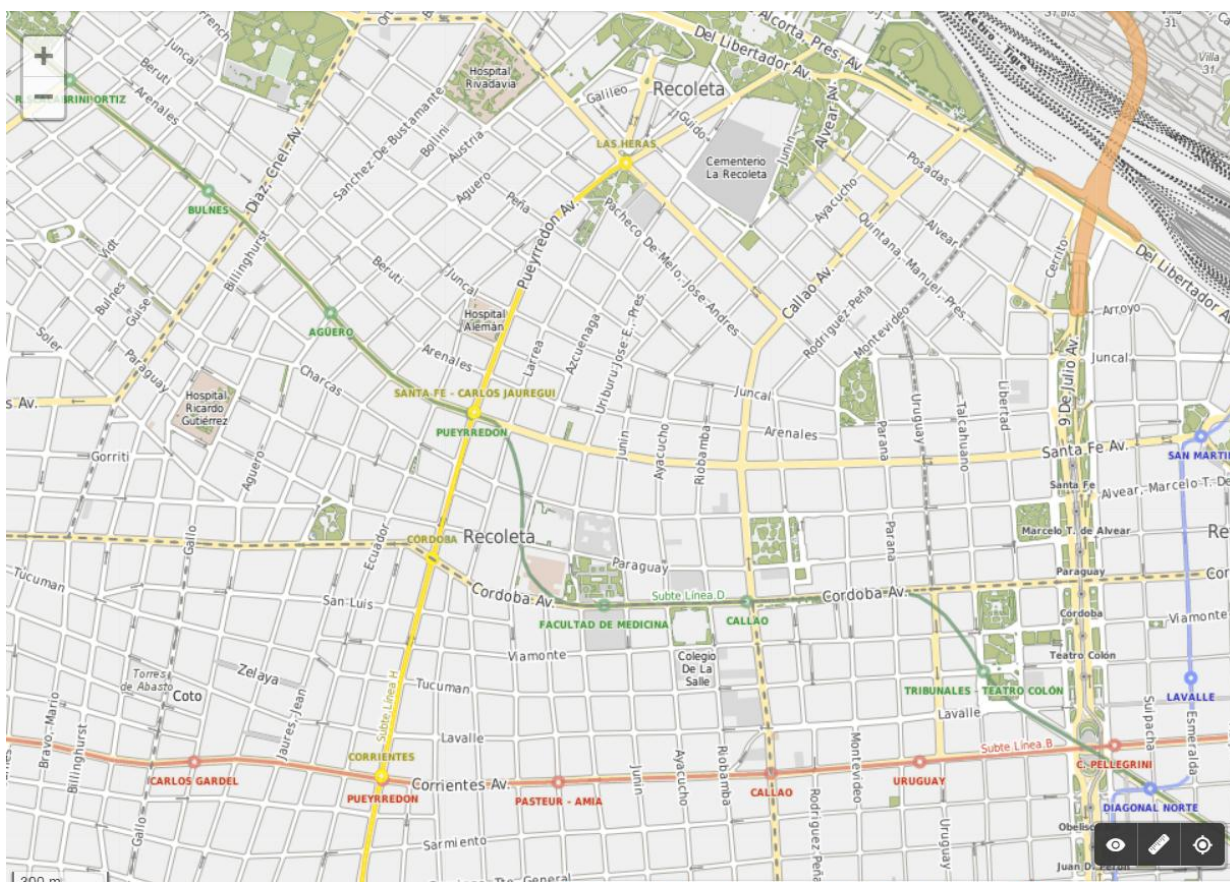
ACTIVIDADES PREVIA A LA FUNCIÓN

A) ARTE Y CIUDADANÍA

Trabajo oral grupal

Objetivo: Que el alumno identifique el barrio y el lugar en el que se encuentra la sala a la que concurrirá, así como los medios de acceso en transporte público a dicho espacio.

- 1- En el mapa, localizar entre todos la sala de cine a la que van a concurrir a la función (los docentes deben tener en cuenta si se trata del CCGSM o del Centro Cultural Recoleta).
- 2- ¿Qué barrio o zona de la ciudad es? ¿Qué suele ocurrir o qué creen que suele ocurrir en esa zona?
- 3- ¿Conocen otros espacios o monumentos importantes en el área? ¿Cuáles? Marcar en el mapa.
- 4- Con ayuda de guías, de Internet o incluso de la memoria, recordar los medios de transporte y principales vías de acceso a la zona.

B) EL CINE

Trabajo oral grupal

Objetivo: que el alumno advierta la diferencia entre los distintos medios y dispositivos de exhibición cinematográfica.

1- Repasar entre todos y anotar en el pizarrón en qué lugares suelen mirar películas (cine, televisión, Internet, etcétera) y qué dispositivo usan (televisor, reproductor de DVD, computadora, proyector, etcétera).

2- ¿En qué cosas se parece y en qué cosas es distinto ver una película en cada uno de estos lugares y dispositivos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada caso?

3- ¿Asistieron alguna vez a una proyección de cine al aire libre, en una plaza, en el Anfiteatro de Parque Centenario o en autocine de verano, por ejemplo? De haber casos, también comparar esa experiencia con las demás.

4- Entre todos, leer atentamente el texto que se reproduce a continuación. (Opcional)

Autobiografía de un espectador

por Italo Calvino

“Hubo años en que iba al cine casi todos los días y hasta dos veces al día, y fueron años entre, digamos, el treinta y seis y la guerra, la época de mi adolescencia. Años en que el cine era para mí el mundo. Otro mundo que el mundo que me rodeaba, pero para mí solamente lo que veía en la pantalla poseía las propiedades de un mundo, la plenitud, la necesidad, la coherencia, mientras que fuera de la pantalla se amontonaban elementos heterogéneos que parecían reunidos por azar, los materiales de mi vida que consideraba desprovistos de toda forma.

El cine como evasión, se ha dicho tantas veces, con una fórmula que quiere ser de condena, y es verdad que a mí entonces el cine me servía para eso, para satisfacer una necesidad de distanciamiento, de proyección de mi atención a un espacio diferente, una necesidad que corresponde, creo, a una función primaria, de la inserción en el mundo, una etapa indispensable en toda la formación. Claro que para crearse un espacio diferente hay también otras maneras más sustanciosas y personales: el cine era la más fácil y al alcance de la mano, pero también la que me llevaba instantáneamente más lejos. Cada día, cuando recorría la calle principal de mi pequeña ciudad, no tenía ojos más que para el cine, tres salas de estreno que cambiaban el programa los lunes y los jueves, y un par de tugurios que daban films más viejos o malos, a tres por semana. Sabía con anticipación qué films daban en cada sala, pero mi ojo buscaba los cartelones colocados a un lado, donde se anunciaba el film del próximo programa, porque allí estaba la sorpresa, la promesa, la expectativa que me acompañaría los días siguientes.

Iba al cine por la tarde, me escapaba de casa a escondidas o con la excusa de ir a estudiar con algún compañero, porque en los meses de escuela mis padres me dejaban poca libertad. La prueba de la verdadera pasión era el impulso de meterme en un cine apenas abría, a las dos. Asistir a la primera proyección tenía varias ventajas: la sala semivacía, como si fuera toda para mí, lo que me permitía despatarrarme en el centro del “gallinero”, con las piernas apoyadas en el respaldo de adelante; la esperanza de volver a casa sin que mi fuga se hubiera advertido, para tener el permiso de salir de nuevo (y ver quizás otro film); un leve aturdimiento durante el resto de la tarde, perjudicial para el estudio pero favorable al fantaseo. Y además de estas razones, todas inconfesables por diversos

motivos, había una más seria: entrar a la hora de la apertura me garantizaba la privilegiada fortuna de ver el film desde el principio, y no a partir de cualquier momento hacia la mitad o el final como solía sucederme cuando llegaba mediada la tarde o hacia la noche.

Entrar cuando el film había empezado correspondía por lo demás a una bárbara costumbre generalizada entre los espectadores italianos, que rige hasta hoy. Podemos decir que ya en aquellos tiempos nos adelantábamos a las técnicas narrativas más sofisticadas del cine actual, rompiendo el hilo temporal de la historia y transformándola en un puzzle que había que armar pieza por pieza o aceptar en forma de cuerpo fragmentario. Para seguir consolándonos, diré que asistir al inicio del film cuando ya se conocía el final proporcionaba satisfacciones suplementarias: descubrir, no la resolución de los misterios y los dramas, sino su génesis y un confuso sentimiento de premonición frente a los personajes. Confuso: como ha de ser el de los adivinos, porque la reconstrucción de la trama mutilada no siempre era fácil, y sobre todo si se trataba de un film policíaco, en la que la identificación del asesino primero y del delito después dejaba en medio una zona de misterio aún más tenebrosa. Además, a veces entre el principio y el final había un fragmento perdido, porque de pronto al mirar el reloj comprobaba que se me había hecho tarde y si no quería incurrir en las iras familiares debía salir corriendo antes de que en la pantalla reapareciera la secuencia durante la cual había entrado. Muchos films quedaron así para mí con un agujero en medio, y aún hoy, después de más de treinta años, ¿qué digo?, casi cuarenta, cuando vuelvo a ver uno de los films de entonces —en la televisión, por ejemplo— reconozco el momento en que entré en el cine, las escenas que había visto sin entenderlas, recupero los grandes fragmentos perdidos, recompongo el puzzle como si lo hubiese dejado inconcluso el día anterior.

(Hablo de los films que vi, digamos, entre los trece y los dieciocho años, cuando el cine me ocupaba con una fuerza que no se compara ni con lo de antes ni con lo de después; de los films vistos en la infancia los recuerdos son confusos; los films vistos de adulto se mezclan con muchas otras impresiones y experiencias. Los míos son los recuerdos de alguien que descubre en ese momento el cine: había sido educado con la rienda corta y mi madre trató de preservarme, mientras pudo, de relaciones con el mundo que no estuvieran programadas y dirigidas a un fin; de pequeño al cine me acompañaba rara vez y sólo para los films que consideraba “adecuados” o “instructivos”. Tengo pocos recuerdos de la época del cine mudo y de los primeros años del hablado: algunos Chaplin, un film sobre el Arca de Noé, *Ben Hur* con Ramón Novarro, *Dirigible*, en el que un zepelín naufragaba en el polo, el documental *África habla*, un film de anticipación sobre el año dos mil, las aventuras africanas de Trader Horn. Si Douglas Fairbanks y Buster Keaton ocupan los puestos de honor en mi mitología es porque más tarde los introduje retrospectivamente en una infancia mía imaginaria a la que no podían no pertenecer; de pequeño los conocía sólo por la contemplación de los carteles de colores. En general no me dejaban ver los films con tramas amorosas, que por lo demás no entendía porque, falto de familiaridad con la fisonómica cinematográfica, confundía los actores de los films unos con otros, sobre todo si usaban bigotito, y a las actrices si eran rubias. En los films de aviación que se llevaban mucho en mi infancia los personajes masculinos se parecían como mellizos, y como la historia estaba siempre basada en los celos de dos pilotos que para mí eran uno solo, caía en gran confusión. En una palabra, mi aprendizaje de espectador fue lento y contrastado; de ahí que estallara la pasión de la que hablo.)”

*Fragmento de El camino de San Giovanni,
Tusquets, 1991*

Este texto apareció por primera vez a manera de introducción a los Cuatro films de Federico Fellini, en la colección “Saggi Einaudi”, n. 533 (Turín, 1974)

- a) ¿Qué similitudes y diferencias notan entre el espectador de cine que se describe en el texto y un espectador actual? ¿Qué comportamientos creen que cambiaron? ¿Por qué? Y para ustedes, ¿qué lugar ocupa el cine en su vida cotidiana?
- b) De manera individual, hacer un breve relato titulado “Autobiografía de un espectador” en el que cuenten su relación con el cine.

C) EL CINE EXPERIMENTAL

Trabajo oral grupal

Objetivo: que el alumno se aproxime a la definición y reconocimiento del cine experimental.

- 1- Entre todos, discutir a qué se llama “experimentación” en términos generales (se puede hablar de experimentación científica, tecnológica, artística).
- 2- Llevada al campo de lo cinematográfico, ¿qué imaginan que es el cine experimental?
- 3- Leer entre todos los siguientes textos:

El **cine experimental** es una práctica artística propia de las artes plásticas y del cine tradicional. Es un arte en sí mismo, que se desarrolla al margen de la industria y del sistema comercial. A menudo se sitúa fuera de las normas estéticas, sin obedecer reglas predefinidas, sino que promueve sus propios códigos expresivos, su estética, sus formas narrativas y, a menudo, sus modos de difusión. El **cine experimental** es aquel que amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor de un relato argumental, respetando el armazón de guión, utilizando nuevos recursos para expresar y hacer sentir emociones, experiencias, sentimientos, concepciones del mundo, críticas al propio medio. En muchas obras, lo narrativo cede a los experimentos de tipo formal, siendo frecuente el uso de efectos plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido.

Poética

“El cine experimental es poesía, una danza, una música. Las imágenes tejen la trama, como las palabras tejen un poema. No hay narrativa, es ‘el final de la historia’. Sin ese hilo conductor no hay caminos, se hace camino al andar, los senderos comienzan en cualquier lugar y terminan en ninguna parte. Son los ‘Holzwege’, caminos del bosque donde el leñador busca sus árboles. La película comienza con un pensamiento, con una imagen que emerge, que sale de su contexto, que se independiza, que manda señales. Una imagen atrapada en un instante de apertura y de enajenación del mundo. Todo nace por un azar, nace por lo no-previsible o lo no-preparado. Algo se impone, algo se encuentra. Hay que tratar de estar en el lugar, atenta, como dijo Picasso: ojalá la inspiración me agarre pintando”.

* Narcisa Hirsch (Berlín, 1928) es una de las principales realizadoras de cine experimental en Argentina. En sus comienzos, como pintora y dibujante, sus obras se exhiben en la Galería Lirolay, unos de las galerías de vanguardia mas importantes de Buenos Aires en los años '60. Realiza happenings como Manzanas, Bebés, La Marabunta, entre otros.

4- A partir de lo leído, responder entre todos las siguientes preguntas:

- ¿Alguna vez vieron o suponen que vieron alguna película o video experimental?
¿Cuáles? ¿Dónde los vieron?

5- Ahora, vean entre todos los siguientes videos:

“El Aleph”, Narcisa Hirsch

<https://vimeo.com/104027324>

“Ofrenda”, Claudio Caldini

<https://vimeo.com/123522174>

- ¿Con qué se experimentó en estas películas? ¿Qué les llamó la atención?