

Variedades

Programa de cortometrajes argentinos 3

LAS ARÁCNIDAS

Argentina, 2015

Dirección: Tom Espinoza

UNA MINA

Argentina, 2016

Dirección: María Papi

EL PASO

Argentina, 2014

Dirección: Victoria Mammoliti

BUSINESS

Argentina, 2016

Dirección: Malena Vain

Una selección de cortometrajes argentinos actuales que pone en relación una atractiva diversidad de géneros, técnica y temática.

ACTIVIDAD 1: Ficción

Trabajo oral grupal

Objetivo: que el alumno incorpore la noción técnica de ficción como representación.

1- Entre todos, leer atentamente el texto que se reproduce a continuación.

Todo film es un film de ficción

Las películas de ficción representan algo imaginario, una historia. Si se descompone el proceso, se puede ver que el cine de ficción consiste en una doble representación: la escenografía y los actores interpretan una situación que es la ficción, la historia contada; y la propia película, al proyectarse sobre la pantalla, reproduce (es decir, vuelve a presentar) esta primera representación. El cine de ficción es, por tanto, dos veces irreal: por lo que representa (la historia) y por la manera en que la representa (imágenes proyectadas).

La representación cinematográfica es más realista que otras (la pintura, el teatro...), pero al mismo tiempo sólo deja ver las sombras de objetos que están, en realidad, ausentes. El cine tiene el poder de “ausentar” lo que nos muestra: lo “ausenta” en el tiempo y en el espacio, puesto que la escena filmada ya ha pasado, y además se ha desarrollado en otra parte, diferente de la pantalla donde aparece. En el teatro, lo que se representa (actores, escenografía, utilería) es real y existe, aunque lo representado sea ficticio. En el cine, tanto lo que representa como lo representado son ficticios. En este sentido, toda película es una película de ficción.

Tanto la película comercial como el documental científico caen bajo esta ley. El espectador de un documental científico no se comporta de forma muy diferente al de una película de ficción. A partir del momento en que un fenómeno se transforma en espectáculo (es decir, algo para ver), se abre la puerta a la ensoñación (incluso bajo la forma más seria de la reflexión). Por otra parte, el interés del cine científico o documental reside a menudo en que presenta aspectos desconocidos de la realidad que tienen más de imaginario que de real.

Además, la preocupación estética no está ausente del cine científico o documental, que tiende siempre a transformar el objeto en bruto en un objeto de contemplación, en una “visión” que lo acerca a lo imaginario.

Por último, el cine científico y documental recurre muchas veces a procedimientos narrativos para “sostener el interés”. Citemos, entre otros, la dramatización, que convierte un reportaje en una pequeña película de suspense (una operación quirúrgica, cuyo resultado se nos presenta incierto, puede parecerse a una historia cuyos episodios llevarán a un desenlace feliz o desgraciado); el viaje, frecuente en el documental, establece casi siempre, como en una historia, un desarrollo obligado, una continuidad y un final. En el documental, la historia sirve para dar a las informaciones heterogéneas una apariencia de coherencia, casi siempre a través de un personaje que se encarga de contar la vida o las aventuras que pasan. Por lo tanto, muchos son los medios por los que cualquier película, sea del género que fuere, puede alcanzar la ficción.

(Fuente: Jacques Aumont y otros, *Estética del cine*. Buenos Aires: Paidós, 1985).

2- Debatir a partir de las siguientes consignas:

a- ¿Cuál es la idea de ficción que presenta el texto? ¿Por qué sostiene que el cine es dos veces ficción?

b- ¿En qué sentido se advierte esto en los cortometrajes del Programa de Cortos? ¿Cuántos tipos de ficción se pueden identificar? (procurar que los alumnos reconozcan la ficción tanto en su carácter de representación como en los procedimientos narrativos que emplea para re-construir la historia).

c- En qué sentido, siguiendo la misma idea, podemos decir que un noticiero, por ejemplo, es ficción. ¿Y un reality? ¿Qué consecuencias tiene en el espectador? (Introducir aquí nociones básicas de construcción de sentido, manipulación de la opinión pública, etcétera).

OPCIONAL- Leer ahora el texto siguiente:

Toda película es documental

En contraposición a la idea semiológica de que todo film es un film de ficción, varios teóricos han sostenido, por el contrario, que todo registro fílmico es documental. En principio, porque por su naturaleza misma registra, guarda algo que ha sido puesto delante de la cámara, y por tanto se erige como documento de que ese algo ha estado allí, ha existido efectivamente (aun los actores o un decorado), y es capaz también de retener muchas de sus características. Así, *Terminator*, por poner un ejemplo, es una película que cuenta una historia, pero también un documento de la existencia de Arnold Schwarzenegger, de su actuación y también del set que se construyó para la película *Terminator*.

Por otra parte, muchos historiadores han planteado que toda película documental, inevitablemente, las condiciones sociales que rodean a su producción y es una fuente de su época. Así, por ejemplo, una película que se realice hoy, aun sobre un hecho histórico, por ejemplo la vida de Belgrano, preserva no la verdad de ese hecho histórico (es decir, la vida de Belgrano), sino las miradas que ese hecho histórico despierta *en la actualidad*.

Esto ha llevado a Gaudreault y Jost, por ejemplo, a postular que es el espectador quien puede adoptar, ante cualquier película, una mirada *ficcionalizante* o *documentalizante*. Así, por ejemplo, se puede mirar el noticiero como una construcción ficcional o se puede ver *Iron Man* como un documento que da cuenta de las nociones de heroísmo y sociedad de su época.

2- Debatir:

a- ¿Qué cuestiones plantea en oposición al anterior?

b- ¿En qué sentido se advierte esto en los cortometrajes del Programa de Cortos? ¿Qué “documentan” los cortos argumentales que han podido verse en él?

ACTIVIDAD 2: Verosímil

Trabajo oral grupal

Objetivos: que el alumno incorpore la noción de verosimilitud.

1- Leer entre todos, las breves citas reproducidas al final de la actividad.

2- ¿En qué sentido los cortometrajes proyectados durante la función les resultaron (o no) verosímiles? ¿En qué elementos se apoyaba para construir esa verosimilitud?

3- ¿Tenían los cuatro el mismo tipo de verosimilitud? ¿En qué variaba?

Sobre el verosímil

En narrativa existe algo que se llama “el verosímil”. Es algo cuyo significado se desprende de la misma palabra: la trama y todos sus detalles deben guardar un orden y un desorden que se ajusten en todo momento a lo que el lector toma como verdad. El verosímil es una copia de la verdad, algo parecido a la verdad, una mentira, una ficción que debe respetar el molde de la verdad para que el lector entre en el juego y acepte involucrarse intelectual y emocionalmente con un relato que, sin embargo, sabe de antemano que es falso. Cuando leemos una novela o miramos una película nos reímos o lloramos porque el verosímil funciona. (Sandra Russo en *Página/12*).

Cada género tiene su verosímil particular: el del western no es el mismo que el de la comedia musical o el del cine negro. Sería inverosímil que en un western el adversario del héroe se confesara vencido después de haber sido ridiculizado en público (cosa perfectamente verosímil en la comedia musical), mientras sería inverosímil que, en esta última, el adversario se encargara de matar a quien le ha ridiculizado. Las famosas “leyes del género” sólo son válidas dentro del mismo género, y únicamente tienen sentido de verosimilitud en el conjunto de películas que le pertenecen. (Jacques Aumont, *Estética del cine*).

ACTIVIDAD 3: El montaje

Trabajo oral y escrito, en grupos

Objetivos: que el alumno reconozca el montaje cinematográfico como procedimiento.

1- Entre todos, leer atentamente la siguiente definición:

Montaje cinematográfico

El montaje es el proceso que se utiliza para seleccionar y ordenar los planos, escena y secuencias de una película. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido y, por lo tanto, el mensaje de una película..

2- Dividir la clase en pequeños grupos. Cada grupo decidirá un orden para las imágenes reproducidas en la página siguiente, con el fin de imaginar una historia breve a partir de la sucesión de las mismas.

3- Establecido el orden, escribir una breve sinopsis que narre la historia imaginada.

4- Cada grupo expondrá el orden que decidió establecer para las imágenes y la sinopsis.

PARA PROFUNDIZAR: Leer, entre todos, la siguiente clasificación de tipos de montaje

Tipos de montaje

Montaje narrativo: Cuenta los hechos. Ya sea cronológicamente o mezclándolo con saltos al futuro o al pasado (también llamados flash-forward y flash-back).

Montaje expresivo: Cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la acción, lento en el drama y en el suspense.

Montaje ideológico: Es el montaje entendido como una composición de elementos e imágenes no necesariamente vinculadas, pero cuya sucesión busca generar una idea o emoción en el espectador. (Por ejemplo, cuando se superpone el discurso de un político a la imagen de un payaso.)

Montaje creativo o abstracto: Es la operación de ordenar sin tener en cuenta una determinada cronología, sino como recurso cinematográfico, previamente expresado en el guión o como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra fílmica.

A partir de esta clasificación, identificar qué tipo de montaje utilizó cada grupo al decidir el orden de sucesión de imágenes utilizado.

Las actividades han sido pensadas con diferentes grados de dificultad, teniendo en cuenta la diversidad de grupos que asisten al Programa. Por esta razón, ofrecen una profundización progresiva que el docente tiene la posibilidad de seleccionar según las necesidades tanto curriculares como las del grupo de alumnos que tiene a su cargo.