

RESUMEN

Este trabajo se justifica al ser un complemento didáctico que hemos creído necesario elaborar para acompañar al texto didáctico titulado “Apreciación cinematográfica” cuyo autor es el Dr. Carlos Pérez Agusti, este texto sirve base teórica para los estudiantes de la carrera de Cine y Audiovisuales; por lo que consideramos pertinente que su autor, sea también el director de este trabajo, para que el texto y video tengan un enlace genuino.

Este audiovisual sigue un orden secuencial, lo que permite una mejor comprensión de los conceptos vertidos en el libro. En él se expone la teoría básica; cuyo detalle, para quienes tengan la necesidad de profundizar en los temas, lo encontrarán en el texto. Y ya, en su parte documental, recoge testimonios de profesionales que han seguido la carrera, así como de personalidades que han sido fundamentales para la creación de la licenciatura, o que están inmersas en el mundo del audiovisual.

Es la intención de quienes elaboramos el presente video respaldo, que los conceptos sintetizados, sean un complemento didáctico y respalden al texto académico “Apreciación Cinematográfica”, cuyo último fin es elevar la cultura audiovisual y aportar a la urgente tarea de clarificación que, el lenguaje cinematográfico, requiere en su parte apreciativa.

PALABRAS CLAVE: Audiovisuales. Cine. Plano. Ángulo. Movimientos de cámara. Tiempo. Narración. Montaje. Color. Sonido

ABSTRACT

This work finds its justification in the teaching complement we believe need to be developed to accompany the teaching book entitled "film appreciation" authored by Dr. Carlos Perez Agusti, the same as has been the theoretical basis for the students of the Film career and Audiovisual, for what we consider relevant to its author, is also the director of this work, text and video that have a genuine link.

This audiovisual follows a sequential order, allowing a better understanding of the concepts in the book. It outlines the basic theory, which detail, for those who have a need to delve into issues, they will find in the text. And, in its part documentary includes testimonies of professionals who have followed the race, as well as personalities who have been instrumental in the creation of the degree, or are embedded in the broadcast world.

It is the intent of those who produced this video support, which synthesized concepts, are a complement to training and support academic text "Film Criticism," whose ultimate goal is to raise media culture and contribute to the urgent task of clarification, the language film requires in turn appreciative.

INDICE

INTRODUCCION. -----	18
1.CAPITULO UNO: UNIDADES BASICAS DEL LANGUAGE	
CINEMATOGRAFICO-----	18
1.1. Toma, plano fílmico, cuadro -----	18
1.2. Encuadre, escena, secuencia -----	18
1.3. Plano secuencia -----	19
1.4. Elementos materiales y formales del plano: -----	19
2. CAPITULO DOS: ESPACIO FILMICO -----	20
2.1. La escala en el cine -----	20
2.2. Tipología del plano cinematográfico -----	20
2.2.1. Gran plano general -----	20
2.2.2. Plano conjunto -----	21
2.2.3. Plano General -----	21
2.2.4. Plano Americano -----	22
2.2.5. Plano Medio Largo -----	22
2.2.6. Plano Medio Corto -----	22
2.2.7. Primer Plano -----	23
2.2.8. Primerísimo Primer Plano -----	23
2.2.9. Plano Detalle -----	23
2.3. Movimientos de cámara -----	23
2.3.1. Panorámica -----	24
2.3.2. Traveling -----	25
2.3.3. El zoom -----	25
2.3.4. El Movimiento de Grúa -----	25
3. CAPITULO TRES: EL PUNTO DE VISTA. -----	26
3.1. Angulo Normal -----	26
3.2. Angulo en Picado -----	26
3.3. Angulo en Contrapicado -----	26
3.4. Angulo Inclinado -----	26
3.5. Angulo desordenado o barrido -----	26
3.6. Angulo Imposible -----	26

4. CAPITULO CUATRO: LA COMPOSICIÓN	
CINEMATOGRAFICA. -----	27
5. CAPITULO CINCO: TIEMPO FILMICO -----	28
5.1. Formas Temporales -----	28
5.2. Tiempo Físico, Psicológico y Dramático -----	28
6. CAPITULO SEIS: TIEMPO Y NARRACION.	
ESTRUCTURAS NARRATIVAS -----	29
6.1. Formas de paso Puntuación Fílmica -----	29
6.2. Enlace De Secuencias -----	29
6.3. Analogías De Orden Psicológico -----	30
6.4. La Elipsis -----	31
7. CAPITULO SIETE: EL MONTAJE -----	32
7.1. Editing Y Montaje -----	32
7.2. Funciones del Montaje -----	32
7.3. Montaje Narrativo y Expresivo -----	32
8. CAPITULO OCHO: EL SONIDO -----	34
8.1. Elementos de la Banda Sonora -----	34
8.2. Uso expresivo del sonido -----	34
9. CAPITULO NUEVE: EL COLOR -----	36
9.1. Apreciación estética del color en el cine -----	36
9.2. Uso dramático y simbólico del color -----	36
10. CAPITULO DIEZ: PUESTA EN ESCENA –	
PERSONAJES Y ACTORES -----	38
10.1. Personajes y actores -----	38
Conclusiones -----	40
Bibliografía. -----	41
Anexos: -----	43

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Leonardo Faican, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en "CINE Y AUDIOVISUALES". El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Leonardo Faican
030119547-5

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Leonardo Faican, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Leonardo Faican.

030119547-5

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Patricio Paredes, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en "CINE Y AUDIOVISUALES". El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Patricio Paredes
010316226-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

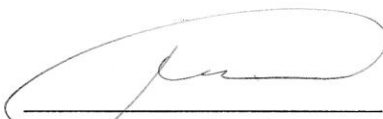
UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Patricio Paredes, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Patricio Paredes.
010316226-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Vinicio Vega, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en "CINE Y AUDIOVISUALES". El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Vinicio Vega
091369386-7

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Vinicio Vega, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Vinicio Vega.
091369386-7

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Luciano Serrano, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en "CINE Y AUDIOVISUALES". El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Luciano Serrano
010382202-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Luciano Serrano, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Luciano Serrano.
010382202-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA: VIDEO RESPALDO”

Tesis previa a la obtención del título de
Licenciados en Cine y Audiovisuales.

AUTORES: **Leonardo Faican**
Luciano Serrano
Patricio Paredes
Vinicio Vega

DIRECTOR: **Dr. Carlos Pérez Agusti.**

CUENCA – ECUADOR

2012

RESPONSABILIDAD.

Los conceptos básicos aquí vertidos son elaborados por el Dr. Carlos Pérez Agusti, en su texto “Apreciación Cinematográfica”. Y, las opiniones añadidas, son de absoluta responsabilidad de los autores: Leonardo Faican, Luciano Serrano, Patricio Paredes y Vinicio Vega.

AGRADECIMIENTO.

Estamos muy reconocidos con todas aquellas personas que, con solvencia intelectual y calidad humana, supieron orientarnos y apoyarnos tanto a nivel familiar como en los espacios académicos.

DEDICATORIA.

A las presentes y futuras generaciones de personas, aficionados o estudiantes que tengan interés por el apasionante fenómeno de las imágenes en movimiento; para quienes, este trabajo no es más que el pórtico del inconmensurable mundo que encierra el arte y la ciencia del Audiovisual.

“APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA: VIDEO RESPALDO”

CONCEPTOS BÁSICOS. INTRODUCCIÓN.

El fenómeno audiovisual se ha convertido hoy por hoy en uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado; su influencia actual es tal que ha sintetizado todas las artes dando un giro radical a nuestro modo de entender la cultura e interpretarla. Su vigencia se patentiza no solamente en el entretenimiento; sino en la transmisión de información y conocimiento; lo que en última instancia se ha constituido en el más importante de los denominados Mass media.

El cine, elemento esencial en la formación cultural de las actuales generaciones, desafía siempre nuestra imaginación y creatividad. En este video presentamos una manera sencilla para entender y apreciar el cine; citando los recursos más importantes que lo constituyen.

CAPITULO UNO:

UNIDADES BASICAS DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

Toda disciplina humana tiene su propio código mediante el cual transmite su mensaje; de la misma manera, el lenguaje cinematográfico es susceptible descomponerlo en sus unidades básicas que lo constituyen, lo que nos permite entender y decodificar el significado del mensaje. Estas unidades básicas del código son:

1.1 Toma, es el espacio transcurrido entre filmar y parar la filmación.

Plano fílmico, es el conjunto de imágenes que integran una misma toma de vistas. Una corta escena en el cual los principales personajes son registrados según un mismo encuadre y a una misma distancia de la cámara”. Si se modifica el encuadre o la distancia de la cámara ya es otro plano.

Cuadro, es el campo visual que delimita el visor de la cámara.

Fuera de cuadro es el espacio que no se contempla en el de visor de la cámara, y aquel sonido que proviene desde ese campo, llamado también sonido en off.

1.2 El encuadre, es el mismo cuadro pero concebido desde un punto de vista estético que, implica operaciones de composición como la elección

del ángulo de la toma, la escala, la distancia focal y la profundidad de campo.

Escena, es un conjunto de planos en un mismo escenario, con unos mismos personajes y una misma acción.

Secuencia, es una unidad narrativa más amplia que la escena y puede contener diversos escenarios, a condición de que formen parte de un mismo episodio.

1.3 Plano secuencia, consiste en un movimiento ininterrumpido de la cámara durante toda la secuencia; es decir, una sola toma que cambia de perspectiva según el desplazamiento.

1.4 Elementos materiales y formales del plano:

Para una mejor comprensión de la imagen fílmica es necesario establecer una distinción entre los elementos materiales y los elementos formales del plano. Los elementos materiales lo constituyen los personajes, objetos, paisajes, decorados etc. Mientras que los elementos formales hacen referencia al encuadre (el ángulo, la escala, y composición), y también al montaje, que es la disposición definitiva de los planos en la edición cinematográfica.

CAPITULO DOS: ESPACIO FILMICO

La perspectiva, tiene que ver directamente con el tamaño de los objetos. Estos disminuyen o aumentan de tamaño a medida que se alejan o se acercan al observador. Es un elemento fundamental del espacio cinematográfico y afecta a la interpretación de la realidad; sin embargo, el espectador continuamente realiza una corrección mental llamada “efecto de constancia”.

2.1 La escala en el cine, es la relación que existe entre el objeto y la superficie que ocupa dentro del cuadro. Es artificial y muy distinta a la experiencia real y está determinada por tres aspectos: el tamaño del objeto, la distancia de la cámara y el lente utilizado. Como ejemplo tenemos que muchas escenas de catástrofes se filman con maquetas.

2.2 Tipología del plano cinematográfico, los planos se clasifican en función del tamaño con que aparecen los personajes u objetos de interés, dentro del encuadre que enfoca la cámara. Así tenemos escalas menores y mayores.

Dentro de las escalas menores encontramos:

2.2.1 Gran plano general: Encuadra un amplio campo visual y corresponde al de una fotografía tomada desde lejos con enfoque al infinito. Tiene dos funciones básicas, una descriptiva cuando enfoca

extensos paisajes, amplios escenarios y grandes grupos humanos. Cumple una función Expresiva, si expone ambientes líricos, estados de soledad, frustración etc. En estos casos la figura humana es muy pequeña dentro del plano. En la lectura del G.P.G., se presentan escenas en la que ningún elemento ofrece relieve suficiente como para ser considerado el sujeto visual de interés para el espectador. Por esta razón el tiempo de lectura debe ser breve; porque caso contrario, provoca la aparición de cierto cansancio al observador. Como ejemplo de este plano tenemos un estadio lleno de gente, una ciudad, un bosque lleno de árboles, la inmensidad del mar etc.

2.2.2 Plano conjunto: Este plano recoge a un grupo de figuras humanas desde una distancia menor. Corresponde a una fotografía familiar tomada desde unos diez metros aproximadamente. En la lectura de este plano hay que tener en cuenta que se empieza ya a distinguir un sujeto o núcleo del mensaje visual, aunque el ambiente y el escenario todavía tienen un carácter predominante, sus elementos son claramente individualizables y fáciles de identificar. El observador tiene la posibilidad de captar todos los detalles del mensaje; por ello, el tiempo de lectura debe ser lo suficientemente largo.

Dentro de las escalas mayores tenemos:

2.2.3 Plano General: Un este plano enfoca la figura humana de pies a cabeza punto es el plano heroico por excelencia, aquí el personaje se define por sus acciones y, además, se le pone en relación con el medio ambiente, y se sitúa la acción en su conjunto. Para la lectura del plano

General, hay que tener en cuenta que ahora el sujeto predomina sobre el ambiente. Su Valor todavía es descriptivo, aunque ya empieza a adquirir expresividad. El escenario todavía interesa pero el personaje es el atrae la atención del observador.

2.2.4 Plano Americano: Fue introducido por el cine americano mediante el género del western, o películas del viejo oeste; para visualizar la acción de desenfundar el revólver. Está claro, aparentemente, romper las proporciones del cuerpo humano; pero en compensación, resulta muy eficaz para aprovechar las posibilidades expresivas del decorado, por lo que también fue muy utilizado en la comedia de Hollywood.

2.2.5 Plano Medio Largo: En este plano el personaje es enfocado hasta la cintura. Lo heroico de las acciones comienza perder su importancia y, por el contrario, la expresividad gestual del actor va cobrando funcionalidad. Es el auténtico “plano puente” entre el plano General de la objetividad y el primer plano de la subjetividad. Para la lectura del plano medio largo el factor a tener en cuenta es que nos vamos adentrando en el mundo psicológico del personaje.

2.2.6 Plano Medio Corto: El actor es enfocado por la cámara hasta el busto. Es ya un plano de importancia psicológica, de análisis interior del personaje, y en el que el diálogo es resaltado por el acercamiento de la cámara. El personaje se define tanto por la expresión gestual como por la palabra.

2.2.7 Primer Plano: Conocido también por el término inglés “close-up”, donde el rostro del actor ocupa toda la pantalla con cierta holgura. Es el plano en el que mejor se manifiesta la importancia de la fuerza psicológica del cine, donde los detalles más pequeños del rostro del actor son muy significativos. Para la lectura del primer plano debemos observar que la imagen presenta una parte esencial del sujeto, tiene un gran valor expresivo y realza al personaje permitiendo la captación de sus matices.

2.2.8 Primerísimo Primer Plano: La cámara de cine graba el rostro del actor con un encuadre ligeramente recortado, a la altura del mentón y de la frente. Los planos cercanos para el análisis de comportamientos especiales deben alternarse con otros recursos formales: con el ángulo en picado para mostrar la debilidad del personaje; con el contra picado para señalar el dominio de alguien en las relaciones humanas; con el ángulo inclinado para estados anormales.

2.2.9 Plano Detalle: Es un inserto o por menor que ocupa toda la pantalla. Cumple dos funciones principales. La primera, producir una fuerte impresión al espectador. La segunda es la significación especial que da a los objetos; por cuanto nos conduce a una referencia que no es parte de nuestra óptica habitual.

2.3 Movimientos de cámara:

Los movimientos de cámara se han convertido en la actualidad en uno de principales recursos del lenguaje cinematográfico, lo que le distingue

de cualquier otro medio de expresión artística, convirtiendo a la cinematografía en el arte del movimiento de las imágenes. Los movimientos fundamentales de la cámara son tres: movimiento de rotación o panorámica; movimiento de traslación o travelling; y movimiento de grúa que combina a los dos tipos anteriores.

2.3.1 La panorámica, consiste en un movimiento de rotación de la cámara que gira sobre su propio eje o trípode en el que está situada. Dicho movimiento puede ser horizontal, de izquierda derecha o viceversa; vertical de arriba abajo o viceversa; de balanceo; y de barrido, cuando dichos movimientos se los realiza rápidamente. Se dice que un paneo es de seguimiento cuando acompaña el caminar de un personaje; un paneo es descriptivo cuando expone progresivamente al sujeto u objeto de interés. Mientras que una panorámica es expresiva cuando se la utiliza para lograr un clima de suspenso.

2.3.2 El Travelling, es el movimiento de traslación de la cámara, dando la sensación de acompañamiento al personaje o a la acción, ya sea en sentido lateral, vertical, de avance, retroceso y circular.

2.3.3 El zoom, es un mecanismo óptico de la cámara que permite acercarse o alejarse del sujeto. En los inicios del cine su uso fue criticado; pero en la actualidad es considerado un recurso más del audiovisual, aunque se recomienda no excederse en su utilización.

2.3.4 El Movimiento de Grúa: la cámara se sitúa en el extremo del brazo de una grúa, lo que permite movimientos combinados de panorámica y travelling.

CAPITULO TRES: EL PUNTO DE VISTA.

3.1 Angulo Normal: La cámara está situada a la altura del ojo humano; visualizando las cosas de manera más real.

3.2 Angulo en Picado: La cámara se ubica en un lugar más alto que el objeto filmado, dando la sensación de disminuir las proporciones físicas.

3.3 Angulo en Contrapicado: En este caso la cámara se ubica en un lugar inferior al objeto filmado. Produce el efecto de aumento de las proporciones y perspectiva física del objeto.

3.4 Angulo Inclinado: Es una posición anormal, desde lo que se considera la visión normal de las personas.

3.5 Angulo desordenado o barrido: La cámara se mueve en cualquier dirección y sin ningún orden.

3.6 Angulo Imposible: Se logra con una posición insólita de la cámara, a veces con ayuda de artificios y trucaje, como cuando la cámara sigue el fluido sanguíneo de las venas.

CAPITULO CUATRO: LA COMPOSICIÓN CINEMATOGRAFICA.

Es la disposición de los elementos que figuran en un encuadre, como es la profundidad de campo, las líneas verticales, horizontales y oblicuas; normalmente el centro de interés se dirige hacia la zona central y cualquier incidente visual puede modificarlo, creando así, nuevos centros de interés

Tenemos las siguientes formas de composición: Vertical, horizontal, diagonal y cíclica.

Leyes fundamentales de la composición en el cine: En planos fijos explicar aire línea de horizonte masas centrales y alejadas del centro.

Todo esto explicado en audio

Profundidad de campo: Es el espacio entre el primer termino y el ultimo que se enfocan en un mismo encuadre. Se utiliza como elemento de gran valor dramático y psicológico.

CAPITULO CINCO: TIEMPO FILMICO

Una película modifica sustancialmente el concepto y la experiencia del tiempo de nuestra realidad. Se ayuda de:

La secuencia narrativa: la misma que puede ser lineal (elipsis), quebrada (flash-back y flash –forward).

5.1 Formas temporales: El tiempo en el cine puede cronológicamente reproducirse (adecuación), reducirse (reducción) o extenderse (expansión).

5.2 Tiempo físico, psicológico y dramático:

Tiempo físico: se distinguen cuatro casos:

Movimiento acelerado o cámara rápida

Cámara lenta o retardada

Movimiento suspendido

Movimiento invertido

Tiempo psicológico: El cine tiene la capacidad de alterar el tiempo real de acuerdo a la subjetividad de los individuos; así, en estados de ánimo de tedio el tiempo se alarga; mientras que en estados de ansiedad, el tiempo se acelera.

Tiempo dramático: En las películas históricas, el tiempo se acorta a efectos de simplificar el relato. En los films de suspenso y drama éste se alarga, al detallar pequeños sucesos.

CAPITULO SEIS: TIEMPO Y NARRACION- ESTRUCTURAS

NARRATIVAS

6.1 Formas de paso: Se llaman formas de paso o transiciones a los modos de articular la narración; es decir, la unión de los planos entre si, en relación a la temporalidad.

Puntuación fílmica: Hacen más clara la percepción intelectual o temporal de las secuencias. Existen las siguientes:

Cambio de plano por corte: es el simple cambio de plano.

Fundido de apertura: la entrada o fundido desde negro a la imagen (fade-in).

Fundido en negro: es cuando de la imagen se pasa al negro (fade-out).

Fundido encadenado: es la sustitución de una imagen por otra mediante la sobreimpresión momentánea.

Barrido: se da moviendo la cámara rápidamente desde un plano a otro distinto

Cortinillas: una línea cruza la pantalla desplazando una imagen y sustituyéndola por otra.

6.2 Enlace de secuencias: toma en cuenta el contenido de la imagen. Así tenemos:

Analogías de orden estético:

De contenido material: las secuencias se unen mediante personajes u objetos con semejanzas de forma.

De contenido estructural: se trata de la composición interna de la imagen.

De contenido dinámico: se basa en la unión por la semejanza en movimientos.

Combinación de analogía sonora y otra dinámica: Son similitudes que se encuentran entre elementos de diferente naturaleza; como el grito de una persona con el sonido de un tren.

6.3 Analogías de orden psicológico: hay diversos tipos:

Campo-contra campo: pertenecen a este tipo los planos que están basados en la mirada.

Analogías nominales: en el plano se nombra a un individuo, un objeto, un lugar o una época que aparece en el plano siguiente.

Analogía de contenido ideológico: es cuando el espectador establece la relación entre los dos planos.

Repetición de un tema: es una especie de leit-motiv. Se repite una acción u objeto. Intolerancia.

Un concepto visual o sonoro: el sonido o imagen similar une las secuencias.

Similitud de formas: puede utilizarse el mismo concepto visual para explicar distintas etapas del personaje.

Identidad del ángulo o perspectiva: el mismo ángulo sucede a la secuencia anterior.

6.4 La elipsis: es la omisión de algún punto de la secuencia narrativa que el espectador debe dar por supuesto. Tiene dos categorías.

Elipsis motivadas por la estructura del relato: oculta un instante decisivo de la acción para suscitar en el espectador un sentimiento de expectativa, de “suspense”.

Elipsis motivadas por razones estéticas:

Imagen- tiempo: es una expresión abreviada del paso del tiempo.

CAPITULO SIETE: EL MONTAJE

7.1 Editing y montaje:

Editing: Es la unión mecánica o electrónica de los fragmentos de un filme y además el manejo técnico - electrónico de los equipos de edición.

Montaje: Se refiere a la concepción artística del armado de una película. Tiene una significación básicamente creativa en la combinación de los planos.

7.2 Funciones del montaje:

Cambio de escena: se realiza mediante el corte directo y debe ser lo más discreto posible para que los espectadores no se den cuenta del cambio de plano o toma.

Supresión de espacios innecesarios

Finalidades expresivas y creativas: Constituyen todas las teorías que sobre el montaje se han elaborado y los distintos tipos de edición.

7.3 MONTAJE NARRATIVO Y EXPRESIVO:

Montaje narrativo: Consiste en la unión de imágenes en un orden cronológico para contar una historia. Existen las siguientes formas de montaje.

Montaje simultaneo: Muestra las escenas que suceden en tiempos y en lugares distintos

Montaje Alternado: Una imagen siempre supone la siguiente, ejemplo una persecución.

Montaje Paralelo: Es una mezcla de dos historias que están sucediendo a la vez.

Montaje Expresivo: Consiste en la unión de imágenes para producir un efecto determinado

Montaje de Atracción: Cuando la imagen de contraste no tiene nada que ver con la acción del filme.

Montaje en el Plano: Esta directamente ligado con los elementos compositivos del campo

Montaje por Leit- motiv: Es el montaje por repetición o reiteración de ciertos motivos visuales.

CAPITULO OCHO: EL SONIDO

Mucho hemos disfrutado del cine silente, de sus grandes imágenes y aportes al cine contemporáneo, pero desde sus inicios se luchó por incorporar el sonido a la imagen, haciéndose realidad el 6 de octubre de 1927 con el cantor de jazz, catalogada como la primera película del cine sonoro. Posteriormente, en 1956, se vería reflejado todo este proceso de adaptación en la película cantando bajo la lluvia.

8.1 Elementos de la banda sonora:

Los diálogos: En el cine, la palabra está subordinada a la imagen, ya que, ésta nos devuelve al mundo real, o ficticio. Por ello los diálogos son cortos frente al predominio de la imagen.

Los ruidos: Tienen predominio los ruidos artificiales sobre los naturales por su mayor efecto expresivo.

La música: Es el elemento expresivo por excelencia, ya que nos ayuda a vincular las secuencias, posee un valor simbólico, prepara las transiciones, acompaña el diálogo, y tiene un alto poder de sugestión.

8.2 Uso expresivo del sonido: El sonido va más allá del significado de las palabras, ya que su buen aprovechamiento transforma sustancialmente la percepción de la realidad.

El sonido directo: Es aconsejable no grabar el sonido ambiente, sino más bien incorporar los producidos en el laboratorio. Para las escenas que se graban en los exteriores existen equipos especializados para reducir la intrusión de sonidos no deseados.

“El sonido acerca la imagen filmada a la realidad cotidiana del espectador, pudiendo este provocar en él distintos sentimientos o reacciones de acuerdo a como sea abordado en los distintos géneros del cine”.

CAPITULO NUEVE: EL COLOR

El color, como el sonido, marco una nueva etapa en la historia del cine, dándoles a las imágenes un valor más estético. Debido a esto, los distintos géneros lo aprovecharon, ideando nuevas técnicas para su uso.

9.1 Apreciación estética del color en el cine: El color es elemento fundamental en el esquema de la apreciación artística de un filme. El uso adecuado del color no reside en su limitación natural, sino en su expresión humana. Para los distintos géneros hay que tener en cuenta el uso apropiado del color, restringiendo su uso en los casos en que un color fuerte de una toma, no concuerda con el color suave de la siguiente.

9.2 Uso dramático y simbólico del color:

Uso dramático: Se dice que el color se usa dramáticamente cuando se apoyan en sus conexiones con la psicología. Hay colores que producen alegría y otros tristeza, ejemplo:

Sepia = épocas pasadas

Azulado = mundo onírico

Colores calientes (rojo, naranja, amarillo) = entusiasmo

Colores fríos (verde, azul, violeta) = frialdad, deprimentes

Uso simbólico: Sabido que algunos colores son relacionados con estados de ánimos, así como:

Blanco = alegría

Negro = tristeza

Verde = esperanza

Rojo = pasión

El manejo estético del color, sus tonalidades y transiciones dependen del y género es la materia prima donde se destaca la personalidad del director y sus concepciones artísticas.

CAPITULO DIEZ: PUESTA EN ESCENA - PERSONAJE Y ACTORES

Tiene que ver con la forma y composición de los elementos que aparecen en el encuadre. Visualmente son los que registramos con mayor facilidad.

La puesta en escena, se compone de elementos que permanecen en la memoria del espectador, tales como: la iluminación, el decorado, el vestuario y el maquillaje.

La iluminación, sirve fundamentalmente para lograr la expresividad y potenciar artísticamente las imágenes, da vida a los objetos y matiza los contenidos significativos de las escenas. Cumple la función de delimitar o definir objetos, personajes y lugares. Realizar la composición plástica de la imagen. Destacar o difuminar un elemento concreto del plano, y dirigir la percepción hacia puntos determinados. Tenemos cuatro tipos de iluminación: Luz natural (es la del día), luz artificial (la que utiliza focos, reflectores, y puede ser difusa (la que no produce sombras) y luz directa (es la que produce sombras) (ver imágenes para subtítular). Además se pueden producir manchas de luz, así como iluminación degradada. La luz caracteriza a los personajes dependiendo del ángulo de enfoque; ya sea desde arriba (idealiza a la figura), desde abajo (produce connotaciones negativas), lateral (destaca las líneas del rostro), frontal (aplata la figura sobre el fondo), y desde atrás (produce un efecto de aura o santidad).

Decoración: Es un espacio artificial, preparado para el rodaje de escenas, construido con múltiples materiales para simular lugares artificiales o reales. Es un elemento de la Escenografía, las que pueden ser exteriores o interiores.

Escenario: Se constituye como parte estética y expresiva del filme. Con el escenario artificial se pueden crear mundos ficticios mediante la utilización de maquetas y efectos especiales de laboratorio.

Vestuario: Caracteriza al personaje, marcando la época, estilo, y medio social. El vestuario siempre significa algo.

Maquillaje: El maquillaje, ya sea neutro o marcado, ayuda a crear al personaje y contribuye a su caracterización exterior, en función de la iluminación que determina la percepción del color de la piel.

10.1 Personajes y actores: Los personajes son seres ya sean humanos, animales o de otro tipo, que cumplen una función dentro del filme. En cambio, los actores, son personas que representan la vida de otros sujetos; esto constituye un complejo arte y ciencia denominado “Actuación”.

La dirección de actores: es una actividad compleja, ya que al director le corresponde sacar el máximo partido de las cualidades interpretativas de su equipo de actores, para ello se vale de diferentes “Técnicas de dirección” según el tipo de relaciones humanas que sea capaz de generar entre su elenco.

CONCLUSIONES.

El cine pese a su reciente aparición, ha revolucionado nuestra manera de ver la realidad, ya que ha fusionado todas las artes, a tal punto que resulta complejo su análisis. Actualmente está presente en todas las áreas de la actividad humana, y se le conoce con el nombre genérico de “Audiovisuales” o mass media, a todas las manifestaciones que tienen como fundamento las imágenes animadas, desde las tradicionales pantallas de cine, hasta los dispositivos móviles como los teléfonos celulares. La potencia informativa que le es intrínseca, debe ser aprovechada para elevar la cultura de las masas, a mas de ser un medio de entretenimiento. Su futuro es alentador ya que como arte y ciencia marcha a la par con los adelantos tecnológicos, que son el signo de nuestra época contemporánea.

BIBLIOGRAFIA:

Pérez Agusti, Carlos. *“Apreciación Cinematográfica”*, Texto didáctico.

Universidad de Cuenca. 1996.

ASOCINE, Tomado de la revista artículo “Cuadro a cuadro”. Septiembre 1994.

Borras, Jesús. *“El lenguaje básico del film”*. Editorial Nido, Manresa, 1977.

Bustamante, Enrique. *Alternativas en los medios de comunicación digitales: Televisión, radio, prensa, revistas culturales y calidad de la democracia*. Barcelona Gedisa, 2008.

Camacho Ordoñez, Rafael. *El ajuste de las cuentas en el Sector Audiovisual. Teoría y práctica de la televisión en España*. Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2007.

Codina, Lluís. «H de Hypertext, o la teoría de los hipertextos revisitada » en: Cuadernos de documentación multimedia, Junio, 1996, nº 5.

Darley, Andrew. *Cultura visual: Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona, Paidós, 2002.

Groisman, Martin. *Apuntes pixelados: Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales. Del kinetoscopio a la revolución celular*. Buenos Aires, Nobuko, 2007.

Linde Paniagua, Enrique. Vidal Beltrán, José María. *Código básico de Derecho Audiovisual*. Madrid, Colex, 2009.

Rodríguez Pastoriza, Francisco. *Cultura y televisión: Una relación de conflicto*. Barcelona, Gedisa, 2003.

Stam, Robert. *“Teorías del Cine”*. Paidós, 2001.

www.wikipedia.org/wiki/Teoría_cinematográfica

<http://www.cinemachine.com/>

ANEXOS.

ANEXO. VOZ EN OFF

INTRODUCCIÓN AL VÍDEO APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA.

El fenómeno audiovisual se ha convertido hoy por hoy, en uno de los mayores descubrimientos en la historia del arte; ya que sintetiza todas las manifestaciones artísticas dando un giro radical a nuestro modo de entender e interpretar la cultura. Su vigencia se patentiza tanto en el entretenimiento como en la transmisión de información y conocimiento.

El cine, elemento esencial en la formación cultural de las actuales generaciones, desafía nuestra imaginación y creatividad. En este video se recogen los recursos más importantes para entender y apreciar el arte cinematográfico.

UNIDADES BASICAS DEL LANGUAGE CINEMATOGRAFICA

Toda disciplina humana tiene su propio código mediante el cual transmite su mensaje; de la misma manera, el lenguaje cinematográfico es susceptible descomponerlo en sus unidades básicas que lo constituyen, lo que nos permite entender y decodificar el significado del mensaje. Estas unidades básicas del código son:

Toma, es el espacio transcurrido entre filmar y parar la filmación.

Plano fílmico, es el conjunto de imágenes que son registradas según un mismo encuadre y a una misma distancia de la cámara.

Cuadro, es el campo visual que delimitado por el visor de la cámara.

El Encuadre, es el mismo cuadro pero concebido estéticamente, esto se logra mediante operaciones de composición.

Escena, es un conjunto de planos en un mismo escenario, con unos mismos personajes y una misma acción.

Secuencia, es una unidad narrativa más amplia que la escena y puede contener diversos escenarios.

Plano secuencia, consiste en un movimiento ininterrumpido de la cámara durante toda la secuencia. Es una sola toma que cambia de perspectiva según el desplazamiento.

Elementos materiales y formales del plano:

Los elementos materiales son los personajes, objetos, paisajes, decorados etc. Y los elementos formales: el encuadre (el ángulo, la escala, y composición), y el montaje.

EL ESPACIO FILMICO

La perspectiva, hace referencia al tamaño de los objetos. Estos disminuyen o aumentan, a medida que se alejan o se acercan al observador.

La escala en el cine. Es la relación que existe entre el objeto y la superficie que ocupa dentro del cuadro. Está determinada por tres aspectos: el tamaño del objeto, la distancia de la cámara y el lente utilizado.

Tipología del plano cinematográfico.

Escalas menores:

Gran plano general. Encuadra un amplio campo visual con enfoque al infinito, en la que ningún elemento ofrece relieve suficiente como para ser considerado el sujeto visual de interés.

Plano conjunto, recoge a un grupo de figuras humanas desde una distancia menor. Corresponde a una fotografía familiar, sus elementos son fáciles de identificar.

Dentro de las escalas mayores tenemos:

Plano General, donde se aprecia a la figura humana en su totalidad. Es el plano heroico por excelencia, donde el sujeto predomina sobre el ambiente. El escenario aún interesa pero el personaje es el que atrae la atención.

Plano Americano, abarca al personaje hasta las rodillas. Fue introducido por el cine americano mediante el género del western.

En el Plano Medio Largo, el personaje es enfocado hasta la cintura, la expresividad gestual del actor va cobrando interés, pues nos vamos adentrando en el mundo psicológico del personaje.

Plano Medio Corto. El actor es enfocado por la cámara hasta el busto. Es ya un plano de importancia psicológica. El personaje se define tanto por la expresión gestual como por la palabra.

Primer Plano. Conocido como “close- up”, muestra el rostro del actor en pantalla completa y con cierta holgura. Los detalles más pequeños del rostro del actor son muy significativos; ya que realza al personaje permitiendo la captación de sus matices.

Primerísimo Primer Plano. Graba el rostro del actor desde el mentón a la frente. La fuerza psicológica de este plano es decisiva.

Plano Detalle. Es un fragmento que ocupa toda la pantalla, produce una fuerte impresión porque da una significación no habitual a los objetos.

Los Movimientos de cámara se clasifican en:

Panorámica: que consiste en la rotación de la cámara sobre su propio eje o trípode, siguiendo al objeto o sujeto de interés.

Travelling.- Es el movimiento de traslación de la cámara, dando la sensación de acompañamiento al personaje o a la acción, ya sea en sentido lateral, vertical, de avance, retroceso y circular.

El zoom es un mecanismo óptico de la cámara que permite acercarse o alejarse del sujeto, y constituye un recurso más del audiovisual.

En el Movimiento de Grúa.- la cámara se sitúa en el extremo del brazo de una grúa, lo que permite movimientos combinados de panorámica y travelling.

EL PUNTO DE VISTA.

Angulo Normal. La cámara está situada a la altura del ojo humano; visualizando las cosas de manera más real.

Angulo en Picado.- La cámara se ubica en un lugar más alto que el objeto filmado, dando la sensación de disminuir las proporciones físicas.

Angulo en Contrapicado.- En este caso la cámara se ubica en un lugar inferior al objeto filmado. Produce el efecto de aumento de las proporciones y perspectiva física del objeto.

Angulo Inclinado.- Es una posición anormal, desde lo que se considera la visión normal de las personas.

Angulo desordenado o barrido.- La cámara se mueve rápidamente en cualquier dirección, dando la sensación de vértigo.

Angulo Imposible.- Se logra con una posición insólita de la cámara, con ayuda de artificios y trucajes.

LA COMPOSICIÓN CINEMATOGRAFICA

La composición es la forma en la que se ordenan estéticamente los objetos vistos dentro del encuadre. En ella se toma en cuenta la profundidad de campo, las líneas verticales, horizontales y oblicuas. Normalmente el centro de interés se dirige hacia la zona central. Además, cualquier incidente visual puede modificarlo, creando así, nuevos centros de interés.

Tenemos las siguientes formas de composición: Vertical, horizontal, diagonal y cíclica.

Profundidad de campo: en un determinado encuadre hay zonas nítidas y otras más borrosas. La profundidad de campo es la zona del encuadre que se aprecia nítida. Se utiliza como elemento de gran valor dramático y psicológico.

TIEMPO FILMICO

Una película modifica sustancialmente el concepto y la experiencia del tiempo de nuestra realidad. Se ayuda de:

La secuencia narrativa: puede ser lineal (elipsis), quebrada (flash-back y flash –forward).

Formas temporales: El tiempo en el cine puede cronológicamente reproducirse (adecuación), reducirse (reducción) o extenderse (expansión).

Tiempo físico, psicológico y dramático:

En el Tiempo físico, se distinguen cuatro casos:

Movimiento acelerado o cámara rápida

Cámara lenta o retardada

Movimiento suspendido

Movimiento invertido

Tiempo psicológico:

El cine tiene la capacidad de alterar el tiempo real de acuerdo a la subjetividad de los individuos; así, en estados de ánimo de tedio el tiempo se alarga; mientras que en estados de ansiedad, el tiempo se acelera.

Tiempo dramático:

En las películas históricas, el tiempo se acorta a efectos de simplificar el relato. En los films de suspenso y drama éste se alarga, al detallar pequeños sucesos.

TIEMPO Y NARRACION- ESTRUCTURAS NARRATIVAS

Las formas de paso: son transiciones que articulan la narración sintetizando el tiempo ya sea mediante el cambio de plano por corte, Fundido de apertura, fundido en negro, fundido encadenado, Barrido, o Cortinillas

Enlace de secuencia: toma en cuenta el contenido de la imagen. Así tenemos:

Analogías de orden estético:

-De contenido material: las secuencias se unen mediante personajes u objetos con semejanzas de forma.

-De contenido estructural: se trata de la composición interna de la imagen.

-De contenido dinámico: se basa en la unión por la semejanza en movimientos.

-Combinación de analogía sonora y otra dinámica. Son similitudes que se encuentran entre elementos de diferente naturaleza; como el grito de una persona con el sonido de un tren.

Analogías de orden psicológico:

-Campo-contra campo: pertenecen a este tipo los planos que están basados en la mirada.

-Analogías nominales: en el plano se nombra a un individuo, un objeto, un lugar o una época que aparece en el plano siguiente.

Analogía de contenido ideológico: es cuando el espectador establece la relación entre los dos planos.

-Repetición de un tema: es una especie de leit-motiv. Se repite una acción u objeto.

-Un concepto visual o sonoro: el sonido o imagen similar une las secuencias.

-Similitud de formas: puede utilizarse el mismo concepto visual para explicar distintas etapas del personaje.

-Identidad del ángulo o perspectiva: el mismo ángulo sucede a la secuencia anterior.

La elipsis: es la omisión de algún punto de la secuencia narrativa que el espectador debe dar por supuesto. Tiene dos categorías.

-Elipsis motivadas por la estructura del relato: oculta un instante decisivo de la acción para suscitar en el espectador un sentimiento de expectativa, de “suspense”.

-elipsis motivadas por razones estéticas:

-Imagen- tiempo: es una expresión abreviada del paso del tiempo.

EL MONTAJE

EDITING Y MONTAJE:

Editing: Es la unión mecánica o electrónica de los fragmentos de un filme y además el manejo técnico - electrónico de los equipos de edición.

Montaje: Se refiere a la concepción artística del armado de una película. Tiene una significación básicamente creativa en la combinación de los planos.

FUNCIONES DEL MONTAJE:

-Cambio de escena: se realiza mediante el corte directo y debe ser lo más discreto posible para que los espectadores no se den cuenta del cambio de plano o toma.

- Supresión de espacios innecesarios:

-Finalidades expresivas y creativas: Constituyen todas las teorías que sobre el montaje se han elaborado y los distintos tipos de edición.

MONTAJE NARRATIVO Y EXPRESIVO:

Montaje narrativo: Consiste en la unión de imágenes en un orden cronológico para contar una historia. Existen las siguientes formas de montaje.

-Montaje Simultaneo: Muestra las escenas que suceden en tiempos y en lugares distintos.

-**Montaje Alternado:** Una imagen siempre supone la siguiente, ejemplo una persecución.

-**Montaje Paralelo:** Es una mezcla de dos historias que están sucediendo a la vez.

-**Montaje Expresivo:** Consiste en la unión de imágenes para producir un efecto determinado.

-**Montaje de Atracción:** Cuando la imagen de contraste no tiene nada que ver con la acción del filme.

-**Montaje en el Plano:** Esta directamente ligado con los elementos compositivos del campo.

-**Montaje por Leit- motiv:** Es el montaje por repetición o reiteración de ciertos motivos visuales.

EL SONIDO

En sus inicios el “Cine Mudo” proporcionó grandes aportes estéticos al arte cinematográfico; pero no fue hasta 1927, que se logró incorporar el sonido a la imagen, en la película “El cantor de Jazz”.

COMO ELEMENTOS DE LA BANDA SONORA TENEMOS A:

LOS DIALOGOS: donde la palabra está subordinada a la imagen.

LOS RUIDOS: donde predominan los artificiales sobre los naturales, por su mayor efecto expresivo.

LA MUSICA: Es el elemento expresivo por excelencia, ya que ayuda a vincular las secuencias. Posee un valor simbólico, prepara las transiciones, acompaña al diálogo, y tiene un alto poder sugestivo.

EL COLOR

El color, marcó una nueva etapa en la historia del cine, porque permitió lograr imágenes de mayor valor estético. Sus técnicas evolucionaron hasta lograr sorprendentes niveles de realismo y de ficción.

LA APRECIACION ESTETICA DEL COLOR EN EL CINE: reside en la expresividad que se logre con su aplicación de acuerdo a los distintos géneros; pues no se trata simplemente de replicar la realidad.

El color puede ser usado dramática o simbólicamente de acuerdo a las percepciones psicológicas que despierten en el espectador:

Sepia = épocas pasadas

Azulado = mundo onírico

Colores calientes (rojo, naranja, amarillo) = entusiasmo

Colores fríos (verde, azul, violeta) = frialdad, deprimentes

Uso simbólico: Sabido que algunos colores son relacionados con estados de ánimos, así como:

Blanco = alegría

Negro = tristeza

Verde = esperanza

Rojo = pasión

El manejo estético del color, sus tonalidades y transiciones dependen del género y es la materia prima donde se destaca la personalidad del director y sus concepciones artísticas.

PUESTA EN ESCENA - PERSONAJE Y ACTORES

La puesta en escena, tiene que ver con la forma y composición de los elementos que aparecen en el encuadre.

La puesta en escena se compone de elementos como la iluminación, el decorado, el vestuario y el maquillaje.

La iluminación eleva la expresividad y potencia artísticamente las imágenes, ya que permite destacar o difuminar un elemento concreto del plano. Tenemos cuatro tipos de iluminación: Luz natural (es la del día), luz artificial (la que utiliza focos, y puede ser difusa (la que no produce sombras) y luz directa (es la que produce sombras). La luz caracteriza a los personajes dependiendo del ángulo de enfoque; ya sea desde arriba (idealiza a la figura), desde abajo (produce connotaciones negativas), lateral (destaca las líneas del rostro), frontal (aplasta la figura sobre el fondo), y desde atrás (produce un efecto de aura o santidad).

La decoración.- Es un espacio artificial, preparado para el rodaje de escenas, construido con múltiples materiales para simular lugares artificiales o reales, tanto en exteriores o interiores.

El escenario.- Es una parte estética y expresiva del filme, ya que permite crear mundos ficticios mediante la utilización de maquetas y efectos especiales de laboratorio.

El vestuario.- Caracteriza al personaje, marcando la época, estilo, y medio social. El vestuario siempre significa algo.

El maquillaje.- ya sea neutro o marcado, con apoyo de la iluminación, permite crear al personaje y contribuye a su caracterización exterior.

Personajes y actores.- Los personajes son seres ya sean humanos, animales o de otro tipo, que cumplen una función dentro del filme. En cambio, los actores, son personas que representan la vida de otros sujetos; esto constituye un complejo arte y ciencia denominado “Actuación”.

La dirección de actores.- es una actividad compleja, ya que al director le corresponde sacar el máximo partido de las cualidades interpretativas de su equipo de actores, para ello se vale de diferentes “Técnicas de dirección” según el tipo de relaciones humanas que sea capaz de generar entre su elenco.

NOTA: A efectos de ensamblaje con las imágenes, la voz en off grabada experimentará algunos cambios (recortes) al momento de la edición final.

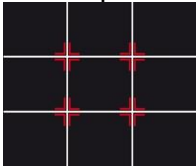
ANEXO 2.

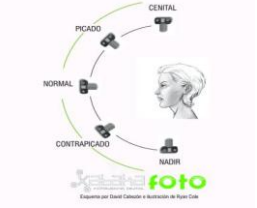
ESCALETA DEL VIDEO “APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA”

Escaleta del Manual de Apoyo “Apreciación Cinematográfica”

Secuencia	Narración	Imágenes
Sec-1	Introducción El fenómeno audiovisual se ha convertido hoy por hoy en uno de los mayores descubrimientos en la historia del arte; ya que sintetiza todas las manifestaciones artísticas dando un giro radical a nuestro modo de entender e interpretar la cultura. Su vigencia se patentiza tanto en el entretenimiento como en la transmisión de información y conocimiento. El cine, elemento esencial en la formación cultural de las actuales generaciones, desafía nuestra imaginación y creatividad. En este video se recogen los recursos más importantes para entender y apreciar el arte cinematográfico.	Collage de Imágenes, fragmentos de películas El Regador Regado, Salida de la Fábrica, El Acorazado Potemkin. El Nacimiento de una Nación, Las 12 Sillas Fragmento de cine contemporáneo Films: Zafiro Locura Azul, Aunque estés lejos, Que tan Lejos. Escuela de Cine de California.
Sec-2	Capítulo Uno UNIDADES BASICAS DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Toda disciplina humana tiene su propio código mediante el cual transmite su mensaje; de la misma manera, el lenguaje cinematográfico es susceptible descomponerlo en sus unidades básicas que lo constituyen, lo que nos permite entender y decodificar el significado del mensaje. Estas unidades básicas del código son: Toma, es el espacio transcurrido entre filmar y parar la filmación.	Imagen de un equipo en proceso de grabación Fade out. Animación grafica (Toma, Plano, Cuadro, Encuadre, Escena, Secuencia, Plano Secuencia) Explica cada uno de ellos con ejemplo de imágenes apoyado por textos en pantalla, también se pueden emplear fotos. • Toma (grafica) Imag. Grabación de una duración de una toma. • Plano Fílmico: IDEM. Varios elementos en movimientos. dentro del plano sin modificar el ángulo. • Cuadro Encuadre • Escena • Secuencia • Elementos Materiales y Formales del plano(Texto en

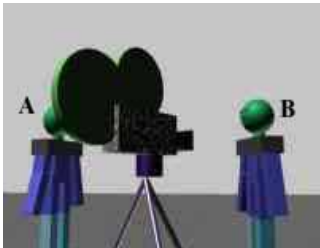
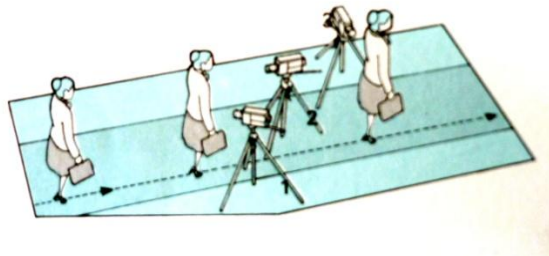

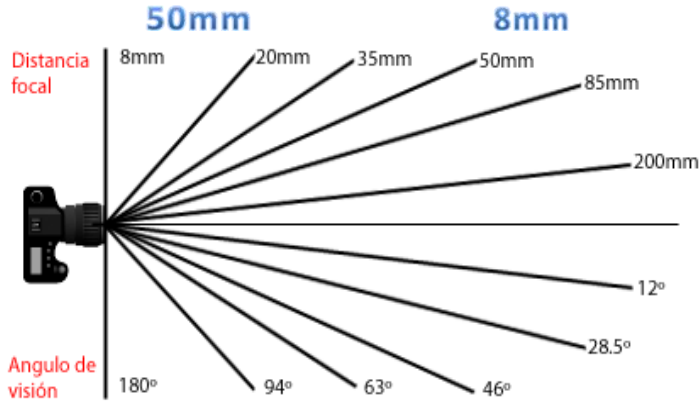
	Plano fílmico, es el conjunto de imágenes que son registradas según un mismo encuadre y a una misma distancia de la cámara. Cuadro, es el campo visual que está delimitado por el visor de la cámara. El Encuadre, es el mismo cuadro pero concebido estéticamente, esto se logra mediante operaciones de composición. Escena, es un conjunto de planos en un mismo escenario, con unos mismos personajes y una misma acción. Secuencia, es una unidad narrativa más amplia que la escena y puede contener diversos escenarios. Plano secuencia, consiste en un movimiento ininterrumpido de la cámara durante toda la secuencia. Es una sola toma que cambia de perspectiva según el desplazamiento. Elementos materiales y formales del plano: Los elementos materiales son los personajes, objetos, paisajes, decorados etc. Y los elementos formales: el encuadre (el ángulo, la escala, y composición), y el montaje.	pantalla)
--	---	--

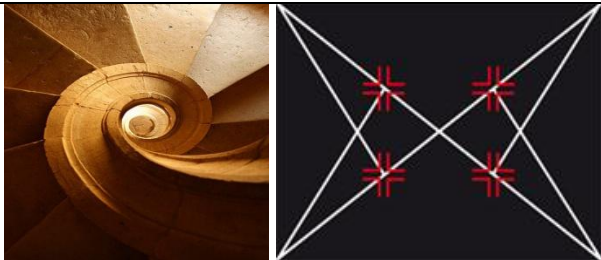
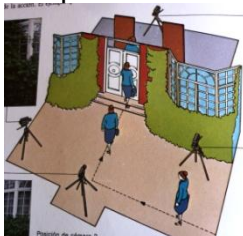
Sec-3	Capítulo Dos Espacio Fílmico La perspectiva, hace referencia al tamaño de los objetos. Estos disminuyen o aumentan, a medida que se alejan o se acercan al observador. La escala en el cine. Es la relación que existe entre el objeto y la superficie que ocupa dentro del cuadro. Está determinada por tres aspectos: el tamaño del objeto, la distancia de la cámara y el lente utilizado. Tipología del plano cinematográfico. Escalas menores: Gran plano general. Encuadra un amplio campo visual con enfoque al infinito, en la que ningún elemento ofrece relieve suficiente como para ser considerado el sujeto visual de interés. Plano conjunto, recoge a un grupo de figuras humanas desde una distancia menor. Corresponde a una fotografía familiar, sus elementos son fáciles de identificar. Dentro de las escalas mayores tenemos: Plano General, donde se aprecia a la figura humana en su totalidad. Es el plano heroico por excelencia, donde el sujeto predomina sobre el ambiente. El escenario aún interesa pero el personaje es el que atrae la atención.	Animación Grafica Texto “Espacio Fílmico” Graficas en pantalla • Perspectiva: Ej. De una foto que ilustra lo que explica el texto del libro • La escala en el cine • Tipología del plano Cinematográfico (Texto en pantalla) a) Escala Menores(Subtitulo) Gran plano General > Ilustrado con fotos e imágenes de Archivo Plano Conjunto > Ilustrado con fotos e imágenes de Archivo b) Escalas Mayores Plano General > Ilustrado con fotos Plano Americano Plano medio largo Plano medio corto Primer plano – Close up Primer primerísimo plano Plano detalle
--------------	---	--

	Plano Americano, abarca al personaje hasta las rodillas. Fue introducido por el cine americano mediante el género del western. En el Plano Medio Largo, el personaje es enfocado hasta la cintura, la expresividad gestual del actor va cobrando interés, pues nos vamos adentrando en el mundo psicológico del personaje. Plano Medio Corto. El actor es enfocado por la cámara hasta el busto. Es ya un plano de importancia psicológica. El personaje se define tanto por la expresión gestual como por la palabra. Primer Plano. Conocido como “close up”, muestra el rostro del actor en pantalla completa y con cierta holgura. Los detalles más pequeños del rostro del actor son muy significativos; ya que realza al personaje permitiendo la captación de sus matices. Primerísimo Primer Plano. Graba el rostro del actor desde el mentón a la frente. La fuerza psicológica de este plano es decisiva. Plano Detalle. Es un fragmento que ocupa toda la pantalla, produce una fuerte impresión porque da una significación no habitual a los objetos.	
--	---	--

Sec. 3a	Movimientos de Cámara Los Movimientos de cámara se clasifican en: Panorámica: que consiste en la rotación de la cámara sobre su propio eje o trípode, siguiendo al objeto o sujeto de interés. Travelling.- Es el movimiento de traslación de la cámara, dando la sensación de acompañamiento al personaje o a la acción, ya sea en sentido lateral, vertical, de avance, retroceso y circular. El zoom es un mecanismo óptico de la cámara que permite acercarse o alejarse del sujeto, y constituye un recurso más del audiovisual. En el Movimiento de Grúa.- la cámara se sitúa en el extremo del brazo de una grúa, lo que permite movimientos combinados de panorámica y travelling.	Movimientos de Cámara (Animación grafica) Fragmentos de películas donde se aprecia la técnica del movimiento de cámara y fotos con los medios empleados para este fin. • Panorámica (texto en pantalla apoyado de imágenes) • Travelling • Zoom • Mov. De Grúa
Sec-4	Capítulo Tres El punto de vista	El punto de vista

	Angulo Normal. La cámara está situada a la altura del ojo humano; visualizando las cosas de manera más real. Angulo en Picado.- La cámara se ubica en un lugar más alto que el objeto filmado, dando la sensación de disminuir las proporciones físicas. Angulo en Contrapicado.- En este caso la cámara se ubica en un lugar inferior al objeto filmado. Produce el efecto de aumento de las proporciones y perspectiva física del objeto. Angulo Inclinado.- Es una posición anormal, desde lo que se considera la visión normal de las personas. Angulo desordenado o barrido.- La cámara se mueve rápidamente en cualquier dirección, dando la sensación de vértigo. Angulo Imposible.- Se logra con una posición insólita de la cámara, con ayuda de artificios y trucajes.	 • Angulo Normal (ilustración con foto) • Angulo Picado (ilustración con foto) • Angulo Contrapicado (ilustración con foto) • Inclinado (ilustración con foto) • Desordenado o Barrido (Fragmento de película que muestra la característica de este mov.) • Imposible (Fragmento de película que muestra la característica de este.)
--	--	--

Sec-5	Capítulo Cuatro Composición Cinematográfica La composición es la forma en la que se ordenan estéticamente los objetos vistos dentro del encuadre .En ella se toma en cuenta la profundidad de campo, las líneas verticales, horizontales y oblicuas. Normalmente el centro de interés se dirige hacia la zona central. Además, cualquier incidente visual puede modificarlo, creando así, nuevos centros de interés. Tenemos las siguientes formas de composición: Vertical, horizontal, diagonal y cíclica. Profundidad de campo: en un determinado encuadre hay zonas nítidas y otras más borrosas. La profundidad de campo es la zona del encuadre que se aprecia nítida. Se utiliza como elemento de gran valor dramático y psicológico.	 Composición Cinematográfica Ilustrativo a través de grafica apoyado de texto Leyes fundamentales de la composición (Ilustrativo a través de grafica apoyado de texto) Profundidad de campo (Ilustrativo a través de grafica apoyado de texto)
Sec-6	Capítulo Cinco Tiempo Fílmico Una película modifica sustancialmente el concepto y la experiencia del tiempo de nuestra realidad. Se ayuda de: LA SECUENCIA NARRATIVA: puede ser lineal (elipsis), quebrada (flash-back y flash –forward).	Tiempo Fílmico Fragmento de película donde se muestra la alteración del tiempo real

	FORMAS TEMPORALES: El tiempo en el cine puede cronológicamente reproducirse (adecuación), reducirse (reducción) o extenderse (expansión). TIEMPO FISICO, PSICOLOGICO Y DRAMATICO: En el Tiempo físico se distinguen cuatro casos: Movimiento acelerado o cámara rápida Cámara lenta o retardada Movimiento suspendido Movimiento invertido Tiempo psicológico: El cine tiene la capacidad de alterar el tiempo real de acuerdo a la subjetividad de los individuos; así, en estados de ánimo de tedio el tiempo se alarga; mientras que en estados de ansiedad, el tiempo se acelera. Tiempo dramático: En las películas históricas, el tiempo se acorta a efectos de simplificar el relato. En los films de suspenso y drama éste se alarga, al detallar pequeños sucesos.	• Secuencia narrativa Fragmento de película con retrospectiva y lineal donde se aprecie lo planteado con apoyo de voz en off. • Formas temporales • Tiempo Físico • Cámara Rápida • Cámara Lenta • Mov. Suspendido • Mov. Invertido • Tiempo Psicológico • Tiempo Dramático
--	---	---

Sec-7	Capítulo Seis Tiempo y Narración Estructuras Narrativas LAS FORMAS DE PASO: son transiciones que articulan la narración sintetizando el tiempo ya sea mediante el cambio de plano por corte, Fundido de apertura, fundido en negro, fundido encadenado, Barrido, o Cortinillas ENLACE DE SECUENCIA: toma en cuenta el contenido de la imagen. Así tenemos: Analogías de orden estético: -De contenido material: las secuencias se unen mediante personajes u objetos con semejanzas de forma. -De contenido estructural: se trata de la composición interna de la imagen. -De contenido dinámico: se basa en la unión por la semejanza en movimientos. -Combinación de analogía sonora y otra dinámica: . Son similitudes que se encuentran entre elementos de diferente naturaleza; como el grito de una persona con el sonido de un tren. Analogías de orden psicológico: -Campo-contr campo: pertenecen a este tipo los planos que están basados en la mirada. -Analogías nominales: en el plano se nombra a un individuo, un objeto, un lugar o una época que aparece en el plano siguiente. (Cantando)	Tiempo y Narración Estructuras Narrativas a) Formas de paso b) Puntuación Fílmica • Por corte • Fade In • Fade Out • Fundido Encadenado • Barrido • Cortinillas Fragmentos de
--------------	---	---

	-Analogía de contenido ideológico: es cuando el espectador establece la relación entre los dos planos.	
Sec-8	Capítulo Siete El montaje EDITING Y MONTAJE: EDITING: Es la unión mecánica o electrónica de los fragmentos de un filme y además el manejo técnico - electrónico de los equipos de edición. MONTAJE: Se refiere a la concepción artística del armado de una película. Tiene una significación básicamente creativa en la combinación de los planos. FUNCIONES DEL MONTAJE: -Cambio de escena: se realiza mediante el corte directo y debe ser lo más discreto posible para que los espectadores no se den cuenta del cambio de plano o toma. - Supresión de espacios innecesarios: (metrópolis) -Finalidades expresivas y creativas: Constituyen todas las teorías que sobre el montaje se han elaborado y los distintos tipos de edición. MONTAJE NARRATIVO Y EXPRESIVO:	El montaje • Editing: Mostrar un set de edición con un montador realizando su trabajo • Montaje: Se observa como se va realizando el montaje de imágenes Funciones del montaje • Cambio de escena } Muestra de fragmentos de películas que utilizan esta tèc. • Supresión de espacios • Montaje narrativo y expresivo (Muestra de fragmentos de películas que utilizan esta tèc.)

	MONTAJE NARRATIVO: Consiste en la unión de imágenes en un orden cronológico para contar una historia. Existen las siguientes formas de montaje. -Montaje Simultaneo: Muestra las escenas que suceden en tiempos y en lugares distintos -Montaje Alternado: Una imagen siempre supone la siguiente, ejemplo una persecución. -Montaje Paralelo: Es una mezcla de dos historias que están sucediendo a la vez. -Montaje Expresivo: Consiste en la unión de imágenes para producir un efecto determinado -Montaje de Atracción: Cuando la imagen de contraste no tiene nada que ver con la acción del filme. -Montaje en el Plano: Esta directamente ligado con los elementos compositivos del campo. -Montaje por Leit- motiv: Es el montaje por repetición o reiteración de ciertos motivos visuales.	
Sec-9	Capítulo Ocho El Sonido En sus inicios el “Cine Mudo” proporcionó grandes aportes estéticos al arte cinematográfico; pero no fue hasta 1927, que se logró incorporar el sonido a la imagen. COMO ELEMENTOS DE LA BANDA SONORA TENEMOS A:	El Sonido Collage de imágenes de películas del inicio del cine sonoro (El cantante de Jazz y Cantando bajo la Lluvia) apoyado con voz en off.

LOS DIALOGOS: donde la palabra está subordinada a la imagen.

LOS RUIDOS: donde predominan los artificiales sobre los naturales, por su mayor efecto expresivo.

LA MUSICA: Es el elemento expresivo por excelencia, ya que ayuda a vincular las secuencias. Posee un valor simbólico, prepara las transiciones, acompaña al diálogo, y tiene un alto poder sugestivo.

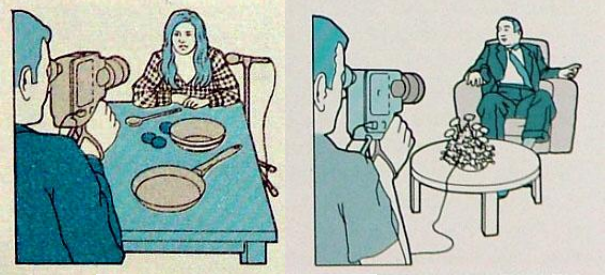
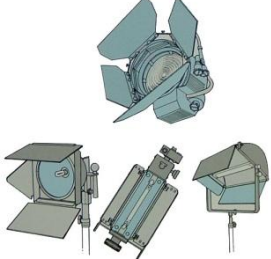

Elementos de la banda sonora

- Los Diálogos
- Ruidos
- Música
- montaje de banda sonora
- Uso expresivo del sonido
- Sonido Directo
- Voz en off

} Muestra de

Sec-10	Capítulo Nueve El Color El color, marcó una nueva etapa en la historia del cine, porque permitió lograr imágenes de mayor valor estético. Sus técnicas evolucionaron hasta lograr sorprendentes niveles de realismo y de ficción. LA APRECIACION ESTETICA DEL COLOR EN EL CINE: reside en la expresividad que se logre con su aplicación de acuerdo a los distintos géneros; pues no se trata simplemente de replicar la realidad. El color puede ser usado dramática o simbólicamente de acuerdo a las percepciones psicológicas que despierten en el espectador: El manejo estético del color, sus tonalidades y transiciones dependen del género y es la materia prima donde se destaca la personalidad del director y sus concepciones artísticas.	El Color Apoyado por la voz en off con fragmentos de películas en B/N y después la evolución del color con otra muestra de película a color • Apreciación estética del color en el cine Uso dramático y simbólico del color aplican los códigos de colores en el Como se cine y el significado de cada uno de ellos en la estructura dela imagen y la composición en la fotografía.
---------------	---	---

Sec-11	Capítulo Diez Puesta en escena Personajes y Actores La puesta en escena, tiene que ver con la forma y composición de los elementos que aparecen en el encuadre. La puesta en escena se compone de elementos como la iluminación, el decorado, el vestuario y el maquillaje. La iluminación eleva la expresividad y potencia artísticamente las imágenes, ya que permite destacar o difuminar un elemento concreto del plano. Tenemos cuatro tipos de iluminación: Luz natural (es la del día), luz artificial (la que utiliza focos, y puede ser difusa(la que no produce sombras) y luz directa (es la que produce sombras). La luz caracteriza a los personajes dependiendo del ángulo de enfoque; ya sea desde arriba (idealiza a la figura), desde abajo (produce connotaciones negativas), lateral (destaca las líneas del rostro), frontal (aplata la figura sobre el fondo), y desde atrás (produce un efecto de aura o santidad). LA DECORACIÓN.- Es un espacio artificial, preparado para el rodaje de escenas, construido con múltiples materiales para simular lugares artificiales o reales, tanto en exteriores o interiores. EL ESCENARIO.- Es una parte estética y expresiva del filme, ya que permite crear mundos ficticios mediante la utilización de maquetas y efectos especiales de laboratorio. EL VESTUARIO.- Caracteriza al personaje, marcando la época, estilo, y	Puesta en escena Personajes y Actores • Iluminación (Mostraremos todo apoyando la voz en off con ilustraciones de • Decoración y fragmentos de películas) • Escenarios • Vestuario • Maquillaje • Personajes y actores • Dirección de actores
---------------	--	---

	medio social. El vestuario siempre significa algo. EL MAQUILLAJE.- ya sea neutro o marcado, con apoyo de la iluminación, permite crear al personaje y contribuye a su caracterización exterior. PERSONAJES Y ACTORES.- Los personajes son seres ya sean humanos, animales o de otro tipo, que cumplen una función dentro del filme. En cambio, los actores, son personas que representan la vida de otros sujetos; esto constituye un complejo arte y ciencia denominado “Actuación”. LA DIRECCIÓN DE ACTORES.- es una actividad compleja, ya que al director le corresponde sacar el máximo partido de las cualidades interpretativas de su equipo de actores, para ello se vale de diferentes “Técnicas de dirección” según el tipo de relaciones humanas que sea capaz de generar entre su elenco.	
Sec-12	Capítulo Once Conclusiones. Bloque de Entrevistas En el siguiente fragmento de la película Ecuatoriana "Que tan lejos" podemos apreciar las unidades básicas del lenguaje cinematográfico como son: el Plano Fílmico, el Encuadre, la Secuencia, además de las tipologías del plano más utilizadas, la que denominamos Escalas menores. En la misma encontramos el Gran Plano General y el Plano Conjunto. En las Escalas mayores se encuentra el Plano Americano, Plano Medio Corto y el Primer Plano, entre otros.	Conclusiones. Bloque de Entrevistas En esta secuencia se mostrara el bloque de entrevistas con opiniones de los especialistas sobre el libro de Apreciación Cinematográfica, resultados obtenidos en la carrera de cine por alumnos graduados de cursos anteriores, la experiencia y dedicación de los profesores en la carrera, y la experiencia de cineastas destacados en su actividad cinematográfica.

	Todos estos elementos expuestos con anterioridad conforman lo que llamamos escenas, que uniendo unas con otras nos ayudan a mantener una estructura narrativa que apoyada por diferentes escenarios, una elocuente banda sonora y la puesta en escena nos cuentan una historia.	Propuestas de personalidades a entrevistar: Dr. Carlos Pérez Agustí Dr. Jaime Astudillo Romero Dr. Fabián Carrasco Dra. Silvana Larriva Lcdo. Galo Carrión Lcdo. Oscar Webster Lcdo. Carlos Cornejo Director de Cine Carl West
Sec-13	Créditos	Autores y Agradecimientos