

Veo, veo ¿qué cine ves?

José Mª Aguilera Carrasco
A Coruña

En este trabajo se ofrecen un amplio conjunto de actividades que se pueden enmarcar dentro de un taller cuyo objetivo sea acercar el mundo del cine a las aulas. A manera de libro abierto que se puede ir ampliando, modificando o sustituyendo en la forma que cada profesor estime más oportuna, el autor nos ofrece múltiples pistas para que los alumnos conozcan mejor el universo mágico del cine.

Si empezamos a hablar sobre ver películas, entonces ¿qué es lo que «vemos»? Si cuando leemos un libro, normalmente, leemos historias, entonces ¿qué hay en una película que nos ayude a entender la historia que cuenta? La mayoría de las películas que vemos cuentan una historia. Pero, ¿cómo lo hacen?, ¿lo hacen de la misma manera en que podemos contar una historia a un amigo, o en que una novela o tebeo cuentan una historia?

Intentad llegar a un acuerdo con respecto a la lista de cosas que encontraríais en una historia. Cuando tengas esta lista, intenta colocar las ideas por orden de importancia. ¿Qué es lo que más te ayuda a entender lo que está ocurriendo en una historia?, ¿qué es lo más importante para que comprendas lo que sucede?

Si vamos a estudiar una película, será útil saber qué queremos decir exactamente con el

término «película». Una forma de hacerlo es comparar las formas en que diferentes medios de comunicación cuentan historias. En primer lugar, mira las ideas que tenías sobre qué elementos hacen una historia. Después, piensa en la manera en que las películas, novelas, representaciones teatrales y programas de televisión cuentan sus historias. Puede que pienses en cosas como la forma en que cada uno se hace entender, cómo se divide cada parte, su longitud, etc.

Ahora intenta escribir en cien palabras como máximo lo que crees que es una película.

A estas alturas deberías tener una idea de lo que es una película, pero el siguiente punto a tener en cuenta es por qué vemos películas. Si una de tus ideas es para pasárselo bien, ¿qué tienen las películas para que se disfrute con ellas? ¿Crees que hay alguna diferencia entre las palabras «película» y «cine»? ¿Dónde se

sitúa «el cine» en la educación? ¿Es ésta una palabra que empleamos únicamente para describir el lugar en donde podemos ver una película o tiene algún otro significado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de «Cine Español o Cine Gallego»? ¿Estamos hablando de los cines que hay en Galicia y en España?

No todas las películas que vemos las vemos en el cine. La televisión y el vídeo nos permiten ver un gran número de películas.

¿Es la experiencia de ver una película en la televisión la misma que verla en el cine?

Los «personajes» son, probablemente, una de las cosas más importantes que has señalado a la hora de entender una historia. Comprendemos lo que está ocurriendo a través de los ojos o de la mente de uno o más personajes. También habrás pensado en los «decorados», es decir, los lugares, interiores o exteriores, en donde ocurren los acontecimientos. Y finalmente, quizás hayas reparado en los «aspectos técnicos» de la propia película: montaje, música, efectos especiales, etc. En cierto modo la mecánica de una película la entendemos a base de haber visto otras películas. Son parte del «lenguaje» cinematográfico. Nuestra comprensión viene de la construcción interna de la propia película. Los personajes y decorados son también «comprensibles» para nosotros, no sólo a base de ver películas, sino también por nuestras experiencias fuera del cine, porque aportamos nuestras vivencias de la vida real y la cultura en que vivimos. Revistas, televisión, nuestras experiencias cotidianas, nos ayudan a entender todos estos aspectos del cine. Esta comprensión viene de «fuera» de la película.

Veremos ahora con más detalle las formas en que el cine construye una historia: la narrativa cinematográfica. Cuando vemos una película estamos atrapados por la historia que

cuenta y aceptamos todo lo que ocurre en la pantalla como algo natural. De hecho, todo lo que vemos ha sido elegido y arreglado cuidadosamente, en la pantalla y en el marco de la historia, para producir un efecto específico en la audiencia que está viendo la película. Se mueve la cámara, y la gente y los objetos son colocados en el marco. Lo que la gente lleva puesto y los decorados son escogidos cuidadosamente.

Habrás notado que el cine utiliza ciertas técnicas, fílmicas y culturales. Puede que hayas oído hablar de ellas como iluminación, movimiento de cámara y situación. Las llamaremos «códigos». En cierta manera nos ayudan a «descodificar», a averiguar lo que está ocurriendo en una película, a entender la historia. Lo que tenemos que considerar ahora es lo importantes que son para la manera en

que se cuenta la historia las técnicas cinematográficas, los códigos fílmicos.

De la misma manera en que los objetos son organizados en un marco y presentados de determinada forma, los acontecimientos son ordenados en la historia. Ciertas cosas son omitidas y nunca se muestran por una serie de razones. Si tratases de contar una historia que acabas de leer, seguramente no darías todos los detalles que leíste. Resumirías la historia. Mientras que un libro puede tener cualquier extensión, las películas tienden a durar entre hora y media y dos horas y cuarto. Las razones de que esta sea la duración media obedecen a criterios de financiación, número de proyecciones de una película que se necesitan por cada día de exhibición, tiempo durante el cual una audiencia puede concentrarse (obviamente existen excepciones a esto). Tenemos pues que lo que se incluye en la historia es limitado por el tiempo. También es limitado por lo que puede ser filmado, mostrado en imágenes.

La mayoría de las películas que vemos cuentan una historia. Pero, ¿cómo lo hacen?, ¿lo hacen de la misma manera en que podemos contar una historia a un amigo, o en que una novela o tebeo cuentan una historia?

Elige cualquier historia corta. Cuando la hayas leído una vez, repásala e identifica lo que podría ser filmado y lo que no. ¿Hay alguna información que sería necesaria para filmar y que no aparece en la historia?, ¿qué es?, ¿hay alguna forma de que las partes de la historia que has descrito como «infilmales» se conviertan en material «filmable»?

En ciertos momentos de una narración filmada, ocurren acontecimientos especiales que son característicos o cruciales para el desarrollo de la historia. Observa las breves descripciones de acciones típicas que ocurren en una película.

¿Qué añadirías tú, como director, a la escena para hacerla más efectiva y ayudar a transmitir mejor su mensaje?:

- «El vampiro está a punto de clavar sus dientes en el cuello de la víctima».
- «Dos personas se han dado cuenta de que se han enamorado».
- «Hay una secuencia de persecución que afecta a tres coches».
- «Sólo quedan tres minutos para que la bomba explote».

Durante estos años se ha investigado mucho sobre cómo se construyen las narrativas cinematográficas. Algunos críticos dicen que las estructuras de todas las narrativas son iguales. Nos presentan a un héroe/heroína y nos muestran el mundo en el que viven. La normalidad de este mundo se rompe o cambia y el héroe/heroína tiene que restablecer la normalidad. Es importante recordar que cada historia es diferente para cada persona. La razón más importante es «qué aporta el espectador al cine». No importa lo cerca que estén tus ideas, opiniones e intereses a otros de la clase, siempre tendrás una relación diferente con la historia. Esta diferencia es importan-

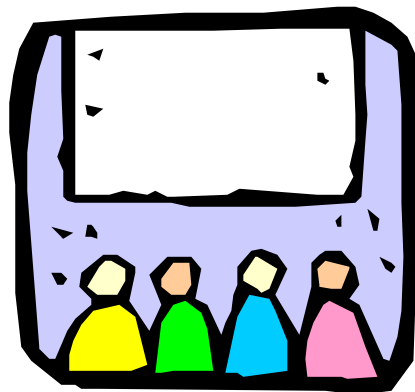
te porque permite a la gente tener diferentes opiniones en cuanto a lo buena o mala que la historia puede ser. La gente reaccionará de diferente manera en los momentos cumbres: unos se asustarán con una película de terror mientras que a otros les parecerá una tontería.

Los primeros minutos de una película son muy importantes. Te dicen qué tipo o género de película estás viendo y crean expectativas en tu mente en lo que se refiere al argumento, personajes, etc. Por lo tanto merece la pena dedicar algún tiempo a analizar el comienzo de una película que hayas visto.

Las historias tienden a desarrollarse alrededor de la idea de un conflicto entre dos personajes o grupos (o incluso distintos lugares). Este conflicto entre dos partes puede prolongarse porque a menudo en una película el conflicto es resaltado para diferenciarlo de otras cosas que acontecen. Las diferencias entre las dos partes de un conflicto podrían ahondarse más de acuerdo a los lugares en que viven los contrarios, por su ropa, por los coches que conducen... El tipo de película

depende de estas diferencias. A menudo ocurre que este conflicto es introducido al principio de la película. Así, los primeros cinco minutos pueden ayudarnos a predecir lo que ocurrirá en el resto de la película. El comienzo de una película debe incitar preguntas en la mente de la audiencia, debe introducir un conflicto:

- ¿Podrías decir qué «tipo o género de película» es?, ¿cómo lo sabes?
- El título de la película: ¿qué sugiere?
- La secuencia: ¿cómo se nos muestra y por qué se nos muestra así?, ¿hay acción en el fondo y si es así qué sucede? o ¿están los créditos en un fondo llano? Explica la razón de tu elección.

© Corel cliparts

- Si hay música: ¿qué sugiere?, ¿te recuerda a otras películas que hayas visto?, ¿has oído la música antes y, si es así, dónde?

- Si le has asignado un género a la película: ¿cómo crees que te ayudará esto a predecir lo que va a ocurrir?, ¿qué ocurre normalmente durante y al final de una película de este género?

- Otra cosa importante a considerar es la forma en que se nos presentan los personajes: ¿es a través de sus acciones, su lenguaje, la forma en que van vestidos o su reacción ante los demás personajes?

Si toda narrativa tiene un comienzo, un desarrollo y un final cada una de estas secciones se compone de secuencias, podría decirse que una «secuencia» es como una escena en una representación, cuenta una pequeña parte de la historia y está unida a otras partes de ésta. Puede describirse una secuencia como una serie de escenas unidas alrededor de una sola idea. Cada secuencia de una película ayuda a desarrollarse el argumento, nos da ideas sobre los personajes y lo que motiva sus acciones. La secuencia sería algo así como una mini-historia dentro de la historia. Contribuye a nuestra comprensión de los temas e ideas que contiene el argumento.

Si analizamos una película podemos decir que la unidad básica es el «plano»: una mirada a través de la cámara. En cierto modo un plano es como una única imagen fotográfica, en este caso una imagen cinematográfica. Los planos se enlazan para formar escenas. A continuación las «escenas» se unen para formar una «secuencia». Cada «secuencia», como toda la narrativa, tendrá un principio, un desarrollo y un final. La «secuencia» es una uni-

dad, un bloque de acción dramática, completa en sí misma.

Te dan un guión para rodar que contiene la siguiente oración: «Él se sienta al lado de la hoguera leyendo la carta y después la arroja al fuego». Esta escena es un momento muy dramático en una película. ¿Cómo rodarías esta secuencia para darle verdadero efecto dramático?

La «banda sonora» de una película no sólo la compone la música, son todas las voces que escuchamos en los diálogos, la conversación de fondo oída a medias, los pensamientos, comentarios, y explicaciones, y también «los efectos de sonido».

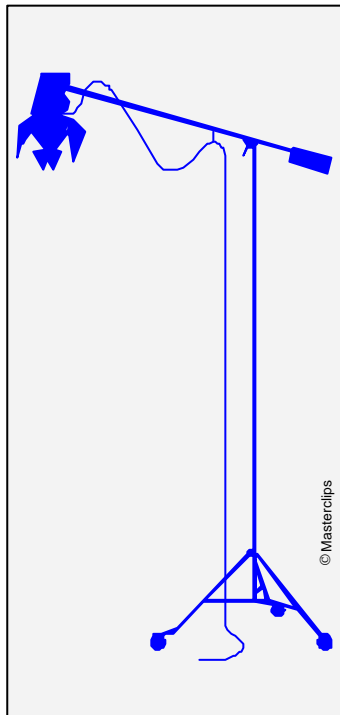
Antes de ver un fragmento de cualquier película, piensa en las diferentes formas de cómo es utilizada la música. ¿Hay solamente

un tema que suena al principio de la película o hay otros tipos de música? ¿Utilizan la música de diferente forma distintos tipos de películas? Por ejemplo, una película de terror ¿utiliza la música de igual manera que un musical o lo que a menudo llamamos película infantil o juvenil?

Para entender la importancia de la música en una película es conveniente ver un fragmento sin sonido. Después se verá el mismo fragmento con la banda sonora original. ¿Cómo te da la música información sobre lo que sucede y los personajes?

Para llevar esto un paso más allá, busca una música que pueda adaptarse al fragmento pero que dé a la audiencia una comprensión diferente de los personajes. Puede que encuentres un fragmento

de música de charanga: ¿cómo alteraría esto tu lectura de los personajes? Puedes poner la música que encuentres al resto del grupo y ver

© Masterclips

si ellos entienden a los personajes de diferente manera.

Cuando sales a la calle un día soleado, probablemente notes que hace sol y luego lo olvidas. Es decir, lo olvidas hasta que una nube aparece y cubre el sol. Notas entonces el cambio de lo que tenías hasta ese momento a una situación diferente. Una cosa parecida ocurre en el cine. Durante largos períodos en una película «la iluminación» utilizada es, digamos, normal. Pero la iluminación no se emplea simplemente para que sepamos lo que está ocurriendo en la película. Ciertos efectos luminosos se emplean para mostrarnos que algo especial está ocurriendo en la historia: un momento dramático o romántico, por ejemplo. Se puede utilizar la iluminación en una película para crear una sensación de lugar, para dar ideas sobre el tiempo meteorológico, el estado de la mente del personaje y también de una forma artística.

Intenta pensar cuántos tipos diferentes de películas utilizan efectos de iluminación. ¿Hay ciertos tipos de películas que utilicen más que otros efectos especiales luminosos? Dibuja un cuadro con dos columnas, primero escribe en la columna de la izquierda varios tipos de películas (ejemplo: terror, románticas, del Oeste...). Después, en la otra columna, piensa y señala los efectos de iluminación especiales que hayas visto en esas películas (ejemplo: el uso de sombras...).

Cuando se rodaban las primeras películas, los cineastas sólo colocaban la cámara y dejaban que la película pasase tomando un plano de cada suceso. Así, el «tiempo» que duraba la acción era el tiempo real en que el suceso se mostraba en pantalla. Mientras que las cámaras evolucionaban para hacer más cine y los

cineastas se daban cuenta de que sus audiencias eran cada vez más sofisticadas, experimentaron juntando escenas diferentes, editando tiras de película mostrando diferentes escenas. Vieron que las audiencias no necesitaban ver un suceso en su tiempo de duración real.

Empezó a emerger una técnica de montaje de películas. Se podía construir una narrativa usando diferentes secuencias juntas. Empezaron a utilizarse diferentes tipos de planos (primeros planos, planos aberrantes...) para variar lo que se veía en la pantalla en una secuencia particular. De esta manera, podías tener un plano de una mujer cruzando una puerta (en plano general) y después pasar a un plano de su mano en el pomo de la puerta (en plano detalle). Esta técnica ha llegado a conocerse como «montaje»: la unión de unos planos con otros. A menudo, unir dos planos puede llevar a la producción de una tercera idea (ejemplo, un

cuadro de la cara de alguien seguido de un cuadro de una boda podría dar la idea de alguien que se siente feliz con el recuerdo de haberse casado, aunque la expresión facial del actor podría inducirnos a una tercera idea).

El uso de técnicas de «edición y montaje» ha servido para que los cineastas pudiesen manipular el tiempo. Si alguien va conduciendo de A Coruña a Ávila, puede mostrarse el recorrido utilizando varios planos y no en la cantidad de horas que ese viaje llevaría.

Intenta esquematizar uno de los siguientes sucesos en unos 10-12 planos. Cada suceso tardaría en ocurrir un tiempo considerable. ¿Qué harías para presentarlo y dar a la audiencia la idea de que ha ocurrido?

Un grupo de estudiantes está haciendo un examen de dos horas. Mostrar el examen de principio a fin.

Cuando vemos una película, ¿simplemente nos lo pasamos bien y nos quedamos con un grato recuerdo de ella o aprendemos algo y tenemos diferentes actitudes reforzadas o cuestionadas tras su visio-nado? ¿Cómo es la «realidad» que vemos en las películas?

Dos personas están sentadas en el tren que va de Madrid a Santiago. El primer plano es de ellos subiéndose al tren y el último bajándose.

Cuando esta idea es concebida en lenguaje cinematográfico, podemos ver cómo, en lo que dura una película, un director puede mostrar sucesos que pueden durar años o incluso siglos.

¿Puedes pensar en otros modos en que los cineastas pueden sugerir el paso del tiempo?

El tiempo no sólo puede reducirse sino también prolongarse. Movimiento lento, corte de planos, todo ayuda al cineasta a manipular el tiempo. Incluso es posible mostrar más de un suceso ocurriendo al mismo tiempo. Mostrar sucesos que ocurren al mismo tiempo se produce por lo que se llama corte paralelo.

Si alguna vez has sacado una fotografía, te darás cuenta que no dirigiste la cámara y apretaste el botón simplemente. Puede que pidieras a alguien que se moviera o, si sacabas la foto de un edificio, que te movieras alrededor del edificio para obtener el efecto que buscabas. Este tipo de selección también se da en el cine. Se mueve la cámara, y la gente y los objetos son enfocados dentro de ese marco.

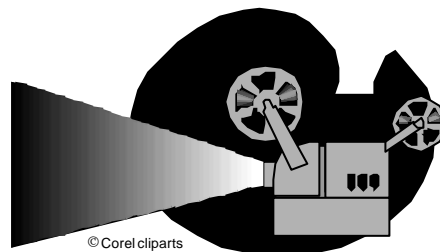
Cuando vemos una película todo lo que vemos está «encontrado». A veces es como si estuviésemos mirando por una ventana a una escena que sólo nosotros pudiésemos ver. (Puedes realizar la experiencia de recortar en un folio un pequeño agujero y mirar a través de él. Lo que veas será similar a lo que se vería por el visor de una cámara). Todo pasa por delante de nuestros ojos como si fuese perfectamente natural. Sin embargo, lo que vemos ha sido cuidadosamente planificado por el director de la película. Nosotros, la audiencia, estamos colocados de tal manera que entendemos lo que pasa en la pantalla. El director elige dónde colocar a la gente y a los

objetos «encontrándoles». Sin embargo esto se hace tan sutilmente como para que no nos demos cuenta de que está ocurriendo. Cada escena que vemos en la pantalla podría ser filmada de diferente manera. El director debe escoger dónde colocar la cámara, en qué aspecto de la escena concentrarse, cómo iluminarla, si rodarla de frente o desde un ángulo, etc.

Podría decirse que el método de contar una historia «encontrada» el modo en que la entendemos. Si un personaje está contando algo adoptamos el punto de vista de ese personaje y entendemos todo a través de sus ojos. En la narración en tercera persona, el narrador, una voz que no es parte de la historia, puede darnos información adicional que parece estar «por encima de la acción», es decir, que no es el punto de vista de uno de los personajes. Ahora intenta dar una respuesta razonada a todas estas cuestiones:

¿Cómo puede un director presentar una historia en primera persona? ¿Es posible? ¿Cómo la cámara encuadra la narración de una película? ¿Vemos simplemente cosas o se nos cuentan? ¿Está siendo nuestra atención dirigida por alguna razón en particular? ¿Vemos la historia desde un punto de vista en particular, y si es así cómo forma nuestra comprensión de lo que está sucediendo? ¿Vemos cómo ocurren las cosas desde el punto de vista de una sola persona, desde los puntos de vista de muchos personajes o desde una perspectiva aparte?

Cuando vemos una película, ¿simplemente nos lo pasamos bien y nos quedamos con un grato recuerdo de ella o aprendemos algo y tenemos diferentes actitudes reforzadas o cuestionadas tras su visionado? ¿Cómo es la «realidad» que vemos en las películas? ¿Cómo se muestran las relaciones personales? ¿Qué imágenes de las cosas que

© Corel cliparts

nos afectan cada día se presentan normalmente: la familia, el sexo, el género, las razas, otros países, la policía, etc.?

Nuestras actitudes están, en gran medida, determinadas por la sociedad en que vivimos. Afectan a la forma como vemos las cosas. Los cineastas quieren que entendamos sus películas y, por tanto, pretenden asumir ciertas actitudes de su audiencia y así presentar las cosas de una cierta manera. Por ejemplo, en ocasiones quieren reflejar la sociedad en que vivimos para reforzar actitudes y sentimientos.

¿Qué tipos de papeles se les han dado a hombres y mujeres blancos, a los viejos, a hombres y mujeres negras, a los niños, etc.?

Intenta pensar en papeles típicos que desempeñan. También debes pensar en dónde los sitúan normalmente las películas, ¿en qué tipo de localizaciones les vemos a menudo?, ¿qué tipo de mundo y de gente se nos muestra en el cine?

A estas alturas deberías haber descubierto por ti mismo el juego del título: «Veo, veo, cómo ves realmente el cine que ves». Confiamos en que con todo el conocimiento que tienes ahora seas capaz de trabajar con una película completa y ver críticamente cómo se ha construido su narrativa. Damos por supuesto que con ello habremos contribuido a que desde ahora disfrutes algo más con el cine.

• **José Mª Aguilera Carrasco** es profesor en el CEFOCOP (Centro de Formación de Profesores) de A Coruña.

