

	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION			
	NOMBRE ALUMNA:			
	AREA :	HUMANIDADES		
	ASIGNATURA:	LENGUA CASTELLANA		
	DOCENTE:	AURA BARRETO O.		
	TIPO DE GUIA:	DE APRENDIZAJE		
	PERIODO	GRADO	Nº	FECHA
2	11	4	MAYO	2 UNIDADES

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Valora la importancia literaria y comunicativa del videoclip, el cortometraje y el documental, aplicándolo a situaciones cotidianas de su entorno.

Leo y analizo los siguientes conceptos que serán evaluados al final del periodo en el proceso de nivelación y se expusieron en clases.

DESARROLLO DEL TEMA

1. ¿Qué voy a aprender?
2. ¿Qué estoy aprendiendo?
3. ¡Aplico lo que aprendí!

VIDEOCLIP - DOCUMENTAL - CORTOMETRAJE

HISTORIA Y ORIGEN DEL CINE

El **cine** es una técnica de proyectar fotogramas en una secuencia rápida que simula el movimiento. La palabra cine, viene del griego κινή (*kiné*), que significa «movimiento» y γραφός (*grafós*). Con ello se intentaba definir el concepto de «imagen en movimiento». (Abreviatura de **cinematógrafo** o **cinematografía**).

La aparición del cine ocurre el **28 de diciembre de 1895**, y se atribuye a los hermanos Lumière, que proyectaron imágenes en movimiento frente a un auditorio. También produjeron una serie de cortometrajes documentales que tuvieron gran éxito en su momento, con temáticas como obreros a la salida de una fábrica, un jardinero regando el césped, la olas rompiendo en la orilla. Su cortometraje más impresionante fue el de un tren del correo avanzando hacia el espectador, lo que producía gran conmoción en el público. El suceso provocado por el invento, llevó a una rápida evolución del mismo, y para 1899, ya se había producido un filme de 15 minutos.

PRIMERAS PELICULAS

En 1896, el ilusionista francés Georges Méliés, demostró ya en el origen del cine, que este instrumento servía no sólo para reproducir la realidad, sino que podía falsearla, con lo que surgió el cine de una sola bobina.

Méliés rodó el primer filme de larga duración, de quince minutos, “El caso Dreyfus” (1899) y en 1900, filmó “Cenicienta” de 20 escenas. Pero sus filmes más notables son “Viaje a la luna” de 1902, “Alucinaciones del barón de Münchhausen”, donde experimenta con los trucos fotográficos. Descubrió que si se detenía la cámara en medio de una toma y se reorganizaban los elementos de la escenografía, antes de continuar, se podía crear la ilusión del movimiento de objetos, o la desaparición, entre otros. También experimentó con superposiciones, retrocediendo la película antes de comenzar la siguiente toma, de forma que se superpusieran las imágenes. Sus cortometrajes obtuvieron éxito mundial inmediato.

Entre 1909-1912, Motion Picture Patentes Company (MPPC), controlaba todos los aspectos de la flamante industria del cine. Este grupo de productores limitó la duración de las películas, que podían tener una o dos bobinas. Esta agrupación fue disuelta en 1912, permitiendo a las compañías independientes producir sus películas y exhibirlas, lo que permitió la difusión del cine europeo de calidad en Estados Unidos.

Para 1912, el cine italiano era el más poderoso, con 717 producciones. Esto provocó la reacción de los productores norteamericanos, que aumentaron la duración de las películas y otorgaron mayor libertad a los directores. Esto motivó una expansión del cine norteamericano.

Entre 1915-1920, las salas de cine norteamericanas se multiplicaron, y la industria cinematográfica se trasladó a Hollywood en Los Ángeles, donde productores independientes fundaron sus propios estudios. (Thomas Harper Ince, Cecil B. De Mille, Mack Sennett).

La demanda creciente fue cubierta con cientos de películas al año, en su mayoría, westerns, comedias de pastelazos y melodramas elegantes.

En el estudio de Edison en Estados Unidos, Edwin S. Porter unió el estilo documental de los Lumière y las fantasías de Méliés, para dar origen al cine de ficción. Produjo la primera película norteamericana de interés, "Asalto y robo de un tren" en 1903, con una duración de 8 minutos. Incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en distintos momentos y locaciones, componiendo una unidad narrativa.

VIDEOCLIP

Un videoclip es un formato audiovisual complejo sometido al ritmo y tempo de un tema musical que marcará su duración, pero no así su saldo o tema, pudiendo ser éste lineal, complementario o totalmente conceptual o metafórico. Caracterizado por la radicalidad y experimentación en materia de efectos visuales y por la agilidad de sus cortes, el clip se basa en texturas, filtros y contornos que le otorgan una identidad propia a cada uno, pudiendo afirmar que, con seguridad, no existen dos videoclips iguales.

La asociación entre la música y la imagen en movimiento no surge como tal, hasta que el cine decide irrumpir en pantalla. Resulta conveniente citar las experiencias sinestésicas que mantenían compositores como Schönberg con pintores como Picabia o Kandinsky, en las que se hacía una perfecta combinación de música, imagen, color y sonido. El cine, las vanguardias, la televisión y la tecnología aplicada a la imagen, asistirán a la creación de un nuevo formato audiovisual, el videoclip, que cuenta con numerosos antecedentes:

Oskar Fischinger, cineasta de las vanguardias europeas, comenzó a crear las primeras obras de música visual. Durante los años 20, realiza pequeñas películas animadas en las que las imágenes intentaban adaptarse a la música, normalmente jazz. Fue el primero en aplicar el color y el sonido, utilizando la geometría, el movimiento y el espacio como recursos de relación con el tema musical.

En los años 30, surge el cine sonoro con el estreno de El cantante de Jazz y en los 40 se inaugura en Hollywood un nuevo género: la comedia musical. Modificando las estructuras del relato clásico, los directores insertaban piezas bailadas, donde los cambios de plano eran marcados por la música. Pero no sólo eso. El movimiento de cámara, los gestos de los actores y actrices, la coreografía, danza y escenografía se supeditaban a los temas musicales elegidos para la película. En la décadas de los 50 y 60, este género seguirá diversificándose hacia la creación de los mitos musicales como Elvis Presley o Los Beatles.

Se empezaron a distribuir (de forma reducida) videos de actuaciones filmadas, en concierto o en estudio, y se vio que aquello funcionaba y que necesitaba expandirse. Surge el que se considera el primer videoclip de la historia: Bohemian Rhapsody, del grupo Queen, dirigido por Bruce Gowers y que data de 1975. Su repetida emisión por TV provocó no sólo que el single estuviera durante 9 semanas como número uno, sino que aquella canción se convirtió en el himno insustituible de una época y marcó un antes y un después dentro de la música rock. El clip es considerado hoy "La mamá" de este tipo de formato audiovisual.

Después de este éxito apabullante no tardarían en llegar muchos más, que trajo como consecuencia más directa la creación en EEUU de un canal por cable dedicado exclusivamente a la emisión de videoclips las 24 horas del día. Me refiero a la MTV, que nace el 1 de agosto de 1981 con unos cuatro millones de suscriptores iniciales. Número que crecería espectacularmente en los años posteriores. El primer video que emitió fue "Video Killed de Radio Star" interpretado por The Buggles.

Los videoclips producidos en los 80 estaban llenos de colorido, siendo deudores de la estética pop tan valorada en décadas pasadas. Por norma general, contaban con el solista cantando en una escenografía bastante simple, profusa en colores pastel, contoneándose mientras se iban haciendo cortes que conseguían diversas tomas del protagonista, generalmente con planos contrapicados de gran duración si los comparamos con los que se hacen en la actualidad.

Michael Jackson fue otro de los visionarios y enseguida contrató a John Landis para que dirigiera alguno de sus clips. El más famoso fue, sin lugar a dudas, "Thriller", que contaba una historia de terror complementada con un muy creíble maquillaje y coreografías que marcaron a toda una generación. Fue de los primeros que decidió cambiar el formato típico de vídeo que se iba a haciendo para contar una pequeña historia, como una mini

película de tres minutos de duración. Una reorientación hacia el séptimo arte que se resumía con una regla no escrita, pero bien presente en el espíritu de los directores "cuando más parecido fuese el clip a una película de cine, mejor".

CARACTERÍSTICAS

Su principal característica es la mezcla de imágenes y sonido en diferentes planos, para promocionar artistas musicales. Posee algunos componentes especiales como:

El componente especial de este tipo de videoclips son los códigos connotativos, con diferentes usos y funciones.

- **El código de la imagen.** Según Jesús García Jiménez, la imagen del clip es de tipo abisal autorreferencial, y queda definida por el proceso al que es sometido para desplegar su identidad, a través de múltiples efectos.

La tecnología utilizada para filmar suele ser cinematográfica, de excelente calidad, por lo que los presupuestos de algunos videoclips a veces superan al de los largometrajes. La imagen fotográfica se combina con la imagen en movimiento, así como con otras variaciones que inciden en el atractivo del producto: infografía y sobre todo, dibujos animados.

- **El código del espacio.** ¿Cómo se construye el escenario un clip? La riqueza del medio electrónico se torna decisiva en muchos casos. Es frecuente la creación de un espacio construido a través de capas o niveles, en los que la imagen será desestructurada o reestructurada. Se crean varios planos espaciales mediante efectos como la incrustación, el chroma key o a partir de medios infográficos. El videoclip lleva las técnicas a la radicalidad: acelera el cambio de plano, de situación y espacios, provocando una constante transformación de cada los elementos y parámetros que lo forman. Ej. BORN SLIPPY. La imagen se divide, contando con diversos centros. Para lograrlo se crea espacios virtuales (fondos), donde la figura se sucede rápidamente, se divide la pantalla y los flashes de luz se vuelven múltiples, fugaces y muy veloces.

- **El código de la transición.** Si algo es peculiar en este género es el número de cambios visuales que se producen, marcados por el plano, el cual resulta a veces, difícil de determinar. Las transiciones más utilizadas son dos:

1. El corte o transición no gradual. Es el cambio hecho sin efectos de ninguna clase. Se trata de una sucesión rápida e impactante que no concede respiros al espectador, obligándole a estar más atento y a la rapidez de asimilación de información.

2. El fundido encadenado de imágenes o transición gradual. Un elemento dentro del plano se desvanece y aparece poco a poco otro plano. Al contrario de la lógica cinematográfica, el fundido no significa un salto en el tiempo, simplemente sirve para pasar a otro espacio o secuencia diferente.

Hay que señalar también que el ritmo de transición depende en gran medida del tema musical. Si éste es lento, los cambios visuales no serán tan seguidos como en un tema rápido.

- **El código del plano.** No suelen ser continuos ni elaborados, ya que retardaría un formato que se define por su celeridad. Se prefiere por tanto la irregularidad de los planos, siendo frecuente la cámara al hombro, movimientos irracionales acusados a veces de atentar contra el buen gusto estético. La oscilación y el cabeceo se combinan con planos cortos y medio cortos, que suelen ser frecuentes. En cuanto a la angulación, muchas veces se opta por un ligero contrapicado que otorga mayor importancia a la figura.
- **Código de composición y centros de interés.** En la composición se marca el lugar que va a ocupar el centro de la imagen, en el que se intenta focalizar la atención del espectador. Para conseguir la coexistencia de varios centros de interés, hay que valerse de la profundidad de campo. A través de técnicas informáticas se hace posible situar en cada uno un centro independiente de los demás, pero relacionados entre sí. El problema llega con la ya nombrada celeridad de cambios visuales. Al ojo humano no le da tiempo a situar los centros ante tanto cambio de imagen.
- **Código de iluminación.** Se trata de un elemento expresivo base de todas las técnicas audiovisuales e imprescindibles para sugerir la sensación de tridimensionalidad: el encuadre, la perspectiva, la forma y la distribución inteligente sirve para aportar sensación sensible sobre estados de ánimo, preparando al espectador ante lo que va a suceder. Su utilización creativa ayuda a distinguir a un videoclip de otro, potencia unos colores sobre otros y otorga una textura particular a la imagen.
Un recurso muy utilizado es el uso de flash de luz, rápido e irregularmente orientado sobre los elementos del campo. Es otra forma de desestabilización y sirve para cambiar de plano.

- **Código de efectos visuales.** Con claros antecedentes en el video artístico y experimental, el videoclip es el principal heredero en la actualidad de este tipo de experimentación. La gran diversidad de efectos visuales posibilitan la coexistencia de imágenes de diferentes orígenes. Cumplen funciones como:
 - a) Ampliación o disminución de una parte de la imagen, provocando cambios de tamaño en personas u objetos.
 - b) Alteración de la relación figura y fondo, normalmente con el procedimiento chroma-key: la figura posee el don de la ubicuidad y no está condicionada por los parámetros espaciotemporales.
 - c) Simultaneidad de escenas y lugares, con la creación de entornos ficticios.

TIPOS DE VIDEOCLIP

NARRATIVOS O DESCRIPTIVOS

El objetivo es crear cierto sentido de una experiencia. Son los videoclips en los que observamos al cantante y a su grupo (con mayor hincapié en el líder de la banda) sobre un escenario, ya sea dentro de un estudio o en un concierto. Todo esto va acompañado por imágenes asociadas de alguna manera entre sí, que intentan mantener la atención del espectador e introducirlo en la situación, dentro del discurso.

NARRATIVOS.

Son aquellos en los que se presenta una secuencia de hechos donde se cuenta al espectador una historia bajo la estructura dramática clásica. Se desarrolla un programa narrativo, que puede ser protagonizado por el cantante. La relación entre música e imagen puede ser lineal (repite lo que la canción narra), de adaptación (trama paralela a partir de la canción) o de superposición (historia independiente de la canción, pero que funciona).

MIXTOS

Es una mezcla de las dos anteriores. Suelen estar divididos en dos niveles: El nivel diegético, que es el de la historia y el otro nivel en el que vemos al cantante o grupo actuando sobre un escenario o en cualquier otro sitio. Este tipo de videoclip suele emplearse cuando se quiere contar una historia y además, crear una imagen.

DOCUMENTAL

El documental es un género de cine (actualmente muy usado en literatura y televisión) cuyo aspecto fundamental es la exposición de manera relatada de un aspecto de la realidad, sin alteraciones, es decir, como se presenta. El género documental surge con la idea de presentar piezas cinematográficas o televisivas que muestren la situación particular de un acontecimiento, de registrarlo para su análisis, y puede tener diversos fines, que generalmente se relacionan al educativo o al informativo.

El cine, desde los comienzos, se ha planteado como uno de los objetivos buscar la realidad y filmarla para presentarla al espectador. Sin embargo, la verdadera independencia entre objetos a filmar y métodos de filmación se logró cuando el cineasta pudo manejar una cámara y un magnetófono al mismo tiempo. De esta forma **se hizo posible el documental**, al liberarse el cineasta de las servidumbres del cine filmado en un plató, en el que todo debe estar previsto con mucha anticipación y absolutamente preparado. El documental nació de la necesidad de filmar la realidad, por un lado, y de disponer de la oportunidad de moverse con la cámara con el sonido sincronizado al mismo tiempo, por otro. Actualmente el cine documental puede prescindir de la claqueta. Con varias cámaras se pueden filmar diversas visiones o puntos de vista desde diversos ángulos en el mismo momento histórico, lo que hace posible revitalizar la expresión y el lenguaje cinematográfico. También el cine de ficción obtiene de esta manera secuencias de mayor realismo.

La mayoría de los autores afirman que el cine documental **nació el año 1922**, al estrenarse la película **Nanook el esquimal**, de Robert Flaherty, a pesar de que desde el mismo comienzo del cine lo que se filmaba ya eran **documentos en movimiento** que tenían por objeto tan sólo registrar acontecimientos de la vida cotidiana. Los primeros documentalistas fueron grandes exploradores (Flaherty, Vertov, Grierson) que llegaron a filmar aspectos muy cercanos a ellos y otros en los más remotos lugares de la tierra. Más tarde llegaron directores que prefirieron filmar el cine social, más cercano a su propia realidad, o el cine sobre la naturaleza, como los documentalistas de televisión, con más medios y en algunos casos muy buenos resultados.

CARACTERÍSTICAS

- Trata de reorganizar y completar la información existente sobre un tema, personaje o situación.

- Exige bastante trabajo de documentación e investigación.
- Todas las afirmaciones que se realizan en el documental proceden de artículos de prensa, estudios de diferentes organismos, análisis de historiadores, periodistas,...
- Las afirmaciones que se realizan están amparadas por la fuente de información de la que procede.
- El espectador lo observa como algo real.
- El narrador debe generar credibilidad ante el televidente.

Los últimos documentalistas tienen más capacidad de viajar, pero no descartan filmar su propio entorno, sin apenas salir del barrio. Actualmente el mundo del documental es muy variado, sin fronteras en sus tratamientos, desde el cine más tradicional hasta el digital, ni en sus contenidos, ya que tratan cualquier actividad, remota o cercana, artística o social, deportiva o científica, sin excluir en ningún caso ni el documental de investigación ni el documento etnográfico.

Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. El género documental es amplio y polivalente, desde el documental puro hasta documentales de creación, pasando por modelos de reportajes muy variados. Se denomina docudrama cuando los personajes reales se interpretan a sí mismos o a los verdaderos protagonistas. El documental falso se llama mockumentary.

Hoy se habla mucho del docu-ficción, un tipo de película ficción que recrea ambientes y situaciones reales, con técnicas de filmación documentales. Es muy común en películas de denuncia.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTALES

Según su **objetivo** y el **material documentado**, los documentales pueden clasificarse en:

Documental científico: Se dice que es el origen del género documental, ya que los primeros documentales fueron especialmente sobre temas científicos, como el espacio, los hábitats naturales y diversos aspectos de la ciencia. Son informativos pero también deben contener un lenguaje coloquial, apto para muchos públicos, ya que su objetivo es instruir y trasladar cierto conocimiento específico.

Documental natural: Los documentales en los que se describen y muestran distintos aspectos de la vida natural, tanto animal como vegetal, pueden inscribirse dentro de este subgénero. En ellos, trabajan equipos de personas que generalmente pasan temporadas registrando el desarrollo de distintos aspectos de la vida natural, y la documentación recolectada suelen ser testimonios de los investigadores, y fotografías y filmaciones del hábitat o animal investigado.

Documental periodístico: Aquí el actor principal es el o los periodistas que buscan registrar hechos sobre un acontecimiento que debería tener conocimiento público y generalmente está relacionado con personas del ámbito público o grupos que están siendo investigados. Tienen como objetivo la toma de conciencia social sobre un tema en particular, para su conocimiento e influencia de cambio.

Documental cronista: Este tipo de documental se asemeja al periodístico, solo que la influencia periodística en materia de subjetividad intenta ser anulada, en la medida de lo posible. Prevalecen los hechos de manera sincrónica, como ocurrieron, y tienen la finalidad de relatar un acontecimiento específico de la manera más clara y consecuente posible. Los documentos utilizados son generalmente los que recolecta el cronista alrededor de esta investigación.

Documental social: Su función primordial es la pedagógica, por lo tanto, los contenidos expresados suelen ser aptos para diversos públicos, mostrados a través de herramientas informativas o instructivas, y generalmente esta basados en hechos sociales. Pueden ser sobre temas generales, como la globalización, o particulares, como la explotación de los campos en La Pampa y sus causas y consecuencias.

Documental explorador: También se conoce a este subgénero como *documental antropológico* o en los casos más comerciales *de aventura*. Son aquellos que se internan en diferentes lugares del mundo caracterizado por su exotismo o aislamiento con respecto a la sociedad, generalmente inhóspito, y donde su foco se centra en

comunidades aborígenes, por ejemplo. Son videos de carácter etnológico y registran tanto características de diversos tipos de culturas originarias como también el ambiente natural y entorno en el que vive.

Documental ficcional: Son aquellos en los que no solo se muestran imágenes de situaciones ocurridas en la vida real, sino que se interpretan escenas para contar hechos reales y por lo tanto suelen poseer un contenido de mayor valor subjetivo. Los casos más comunes de este tipo de documentales son los de temas sucedidos hace muchos años, desde la prehistoria hasta edades antiguas o sobre hechos de los que simplemente no hay registro visual de los mismos.

Principales canales para su transmisión: Discovery, Animal planet, National Geographic, YouTube, canales nacionales, entre otros.

CORTOMETRAJE

En los inicios del cine, las primeras producciones, fueron **cortometrajes** de tipo documental y con el tiempo se incursionó en el mundo de la ficción. Estas primeras creaciones, dependían enteramente de la duración del rollo de película, que en aquellos tiempos no era mayor a los 10 minutos. Gracias a la técnica del montaje (unir o pegar tomas diferentes) que apareció más tarde, fue posible armar películas de mayor duración, con estructuras más complejas, hasta llegar a las producciones de largometraje,

No obstante, el cortometraje nunca desapareció; se convirtió en un género cinematográfico aparte, con un lenguaje propio que desarrolló gran fuerza expresiva y dramática, gracias a la capacidad de sintetizar historias.

De esta manera, hoy en día un cortometraje puede ser documental o de ficción, caracterizándose siempre por su breve duración, que puede ir de 1 a 30 minutos (**de 30 minutos a una hora se consideran medimetrajes, y de más de una hora de duración largometrajes**).

Géneros

Los cortometrajes abarcan géneros similares a los de producciones de duración mayor, pero suelen utilizarse para abordar temáticas menos comerciales, debido a su costo menor, o en los que el autor tiene una libertad creativa total. Este tipo de producción suele ser utilizada por jóvenes creadores para dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica, y muchos directores de cine que en la actualidad gozan de gran prestigio, comenzaron su carrera realizando estas pequeñas producciones. Uno de los cortometrajes más famosos de la historia es "**Un perro andaluz**", el cual fue escrito y dirigido por **Luis Buñuel y Salvador Dalí**, dos jóvenes que en aquel entonces no habían alcanzado la fama.

Actualmente, se evidencia una revolución en el mundo del cortometraje, debido a abaratamiento de las nuevas tecnologías digitales. El denominado "corto" es una plataforma de impulso de los nuevos estilos narrativos y visuales.

La transgresión de las normas clásicas de la cinematografía tiene cabida en estas obras. Debido a esto, la realización de cortometrajes prolifera de forma eminentemente autodidacta, puesto que no es un género definido en el que existan cánones establecidos.

Canales para su difusión: Network, Shorts HD, internet, entre otros

Favor entrar a los siguientes enlaces, para ampliar las temáticas aquí expuestas:

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

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zavala_c_d/capitulo4.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Documental#Documentales_en_televisi.C3.B3n

Textos adaptados de:

<http://www.swingalia.com/cine/historia-y-origen-del-cine.php>

<http://kandykills.jimdo.com/>

<http://www.tipos.co/tipos-de-documentales/>

<http://www.ecured.cu/Cortometraje>

“Cuando lo mejor es posible, lo bueno no es suficiente”