

ANEXO A - MATERIAL DE FORMACIÓN TALLERES

**ESCUELA ITINERANTE DE CINE ENTRERRIANO
EXPEDIENTE EX-2025-00033404- -CFI-GES#DC**

AUTOR: CINETREN

Escuela Itinerante de Cine Entrerriano II
Guía práctica para talleristas (8 clases)

Clase 1- Título: El cine como forma de mirar nuestro lugar

Objetivos:

- Introducir a los participantes en el cine como lenguaje, memoria y herramienta de expresión.
- Desarrollar la capacidad de observar y registrar el entorno desde una perspectiva audiovisual.
- Fomentar la reflexión sobre la identidad personal y comunitaria a través de imágenes y sonidos.

Contenidos:

- Breve historia del cine: desde Lumière y Méliès hasta el cine contemporáneo y los formatos digitales.
- Cine documental vs. ficción: ejemplos de cómo se puede contar la realidad o imaginar mundos.
- Concepto de “nuestro lugar”: cómo el territorio, la cultura y las historias locales se reflejan en el audiovisual.
- La importancia del registro sonoro y visual como memoria del territorio.

Actividades sugeridas:

- Dinámica de presentación creativa: cada participante trae un objeto, foto o dibujo que represente su lugar y explica por qué.
- Caminata sonora: 10 minutos caminando en silencio, registrando mentalmente sonidos del entorno (pájaros, viento, pasos, motores, voces).
- Discusión grupal: compartir las experiencias de escucha y cómo el entorno revela identidad y emociones.
- Ejemplo de análisis: ver un fragmento corto de un documental entrerriano o nacional que muestre la vida cotidiana y discutir qué transmite del lugar.

Ejercicio para casa:

Registrar 3 fotos o videos de detalles cotidianos que normalmente pasan desapercibidos, con atención a texturas, colores, luz y sonido.

Materiales:

- Celulares o cámaras.

-Hojas y biromes/fibras.

Sugerencias pedagógicas:

- Incentivar la curiosidad y la observación sin juicios.
- Registrar también los sonidos ambientales para sensibilizar la escucha.

Clase 2 – Título: Escuchar y observar el entorno

Objetivos:

- Introducir nociones básicas de plano, encuadre y sonido.
- Comprender la narrativa audiovisual a través de lo cotidiano.
- Explorar cómo los objetos y acciones comunes pueden convertirse en material narrativo.

Contenidos:

- Tipos y tamaños de plano: primer plano, plano medio, plano general, plano detalle.
- Planos sonoros: cercanos, medios y lejanos; graves, agudos, fuertes y suaves.
- Concepto de fuera de campo: cómo los elementos fuera de cámara influyen en la historia.
- La fuerza narrativa de lo cotidiano: ejemplos de micro-historias en objetos, gestos y sonidos.

Actividades sugeridas:

- Ejercicio de planos: fotografiar o filmar un mismo objeto en diferentes planos y analizar el impacto visual.
- “Una escena sin palabras”: dramatizar una acción cotidiana (hacer mate, barrer, cocinar) y reflexionar sobre cómo filmarla sin diálogo.
- Clasificación de sonidos: revisar los audios de la caminata, organizarlos por cercanía, intensidad y timbre, y discutir qué emociones generan.
- Ejemplo práctico: mostrar cortos breves donde el sonido cotidiano tiene valor narrativo (puede ser un fragmento de Pueblo silenciado o Bosquecito).

Ejercicio para casa:

- En grupos, filmar un mismo lugar en 3 momentos del día, observando cambios de luz, sombras y sonidos.

Materiales:

- Proyector (si disponible).
- Celulares o cámaras.

Sugerencias pedagógicas:

- Enseñar con ejemplos locales para generar identificación.
- Motivar a que los estudiantes observen detalles que suelen pasar desapercibidos.

Clase 3 – Título: Imagen y sonido en el relato

Objetivos:

- Reconocer la importancia de luz, encuadre y composición en la construcción de sentido.
- Comprender cómo el sonido complementa la percepción de la imagen y contribuye al relato.
- Explorar cómo la combinación de imagen y sonido genera emociones y mensajes.

Contenidos:

- Elementos básicos de fotografía y cine: luz natural y artificial, enfoque, encuadre, composición y ritmo visual.
- Relación imagen-sonido: cómo los sonidos ambientales, efectos y música influyen en la narrativa.
- Ejemplos de cortos locales y nacionales: análisis de estrategias visuales y sonoras.

Actividades sugeridas:

- Visionado de fragmentos: analizar qué transmite la imagen sola, qué transmite el sonido solo y cómo cambian juntos.
- Ejercicio práctico: grabar 1 minuto de audio sin voces humanas, explorando textura, volumen y dirección del sonido.
- Debate: reflexionar sobre cómo pequeños detalles sonoros refuerzan la historia o la emoción.

Ejercicio para casa:

- Realizar una entrevista en plano fijo a una persona cercana (1-3 min), prestando atención al sonido del entorno y la composición visual.

Materiales:

- Acceso a YouTube o links de cortos.
- Celulares con grabador de audio.

Sugerencias pedagógicas:

- Reforzar la observación de detalles y la escucha activa.
- Incentivar la creatividad con ejemplos simples pero efectivos.

Clase 4 – Título: El cine en la historia: 10 hitos básicos

Objetivos:

- Conocer etapas fundamentales de la historia del cine.
- Reflexionar sobre cómo esas etapas influyen en los formatos actuales, desde cortos hasta redes sociales.

- Relacionar registros propios con estilos y técnicas históricas.

Contenidos:

- Momentos clave: Lumière, Méliès, cine mudo, cine sonoro, neorrealismo, Nouvelle Vague, cine documental contemporáneo, cine experimental, cine digital y formatos breves en redes.
- Ejemplos visuales y auditivos de cada etapa.
- Cómo el lenguaje cinematográfico ha evolucionado y se adapta a nuevas tecnologías.

Actividades sugeridas:

- Presentación visual con imágenes y fragmentos de cada hito.
- Debate: qué estilos se mantienen en el cine y videos actuales.
- Ejercicio de reconocimiento: relacionar los registros propios con alguna etapa o estilo histórico.

Ejercicio para casa:

- Revisar sus registros y pensar en qué estilo/hito encajan mejor; preparar una breve justificación para compartir en la clase siguiente.

Materiales:

- Presentación visual con imágenes/videos.

Sugerencias pedagógicas:

- Incorporar referencias locales para reforzar la identidad.
- Permitir que los estudiantes compartan sus asociaciones y descubrimientos.

Clase 5 - Título: Relatos propios: de la escucha a la imagen

Objetivos:

- Integrar entrevistas y registros sonoros en un relato audiovisual coherente.
- Comprender cómo el entorno puede ser un narrador y cómo los detalles transmiten información sobre las personas y el lugar.
- Fortalecer la capacidad de observación y escucha activa.

Contenidos:

- Montaje interno del plano: cómo organizar elementos dentro de un mismo plano para transmitir sentido.
- El espacio como personaje: la importancia del contexto físico y cultural.
- Silencio y sonido ambiente como recursos narrativos y expresivos.
- Comparación de estilos y enfoques: documental, experimental, poético.

Actividades sugeridas:

- Escucha grupal de audios grabados: identificar oficios, actividades o gestos que se perciben solo a través del sonido.
- Visionado de entrevistas previas: analizar encuadres, composición, luz y sonido; reflexionar sobre cómo cada decisión transmite información.
- Debate grupal: ¿Qué comunica el entorno sobre la persona entrevistada? ¿Qué emociones despierta?
- Mini-taller de observación: en parejas, observar un lugar cercano y describir qué historias podrían contarse a partir de los detalles observados.

Ejercicio para casa:

- Filmar 3 planos adicionales del entorno o de la persona entrevistada, prestando atención a composición, luz y sonido, para enriquecer el material del videominuto colectivo.

Materiales:

- Proyector o TV para visionado de material.
- Celulares o cámaras.
- Hojas para anotaciones y planificaciones de planos.

Sugerencias pedagógicas:

- Fomentar la experimentación: que los estudiantes prueben distintos ángulos, distancias y sonidos.
- Incentivar la reflexión sobre cómo el espacio y los sonidos cuentan historias.

Clase 6 - Título: El montaje como lenguaje

Objetivos:

- Comprender la lógica del montaje cinematográfico y cómo los planos organizados generan sentido y emoción.
- Experimentar con distintos tipos de montaje: lineal, paralelo, emocional y rítmico.
- Reflexionar sobre cómo la edición transforma la percepción de la historia.

Contenidos:

- Tipos de montaje y ejemplos visuales: montaje lineal (cronológico), paralelo (acciones simultáneas), emocional (asociación de ideas o sentimientos), rítmico (movimiento y tempo).
- Edición como herramienta narrativa: cortar, unir, cambiar ritmo y generar tensión o armonía.
- Visionado de cortos breves y videominutos: análisis de decisiones de montaje.

Actividades sugeridas:

- Ejercicio práctico en línea: dar a los grupos 3 planos sin relación y pedir que armen una secuencia que transmita emoción o cuente una historia.
- Análisis de ejemplos: visionado de videominutos y discusión sobre cómo el montaje cambia la percepción.

- Mini-debate: comparar dos secuencias editadas de manera distinta y reflexionar sobre cómo cada una comunica emociones diferentes.

Ejercicio para casa:

- Crear una pequeña secuencia de 3-5 planos con material propio, con énfasis en transmitir una emoción o contar un hecho breve.
- Opcional: probar música o efectos sonoros simples para reforzar el sentido de la secuencia.

Materiales:

- Celulares o computadoras con software básico de edición (CapCut, Kdenlive, DaVinci Resolve).
- Links de cortos y ejemplos.

Sugerencias pedagógicas:

- Resaltar que la edición no solo organiza, sino que transforma la narrativa.
- Incentivar la experimentación con distintas combinaciones de planos y sonidos.

Clase 7 – Título: Rodaje y creación colectiva

Objetivos:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en un rodaje grupal, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo.
- Comprender los roles básicos del cine y la organización de un rodaje eficiente.
- Integrar observación, sonido y composición en la práctica.

Contenidos:

- Roles en el rodaje: cámara, sonido, dirección, actuación y producción.
- Planificación: lista de planos, horarios de luz, organización de grupos y logística.
- Trabajo colaborativo: coordinación y comunicación durante la filmación.
- Resolución de problemas durante el rodaje: improvisación y creatividad.

Actividades sugeridas:

- Organización en grupos: asignación de roles según intereses y habilidades; elaboración de un plan de rodaje.
- Rodaje del videominuto colectivo: aplicar técnicas de encuadre, plano, composición y sonido registradas en clases anteriores.
- Mini-evaluación interna: cada grupo observa su material y realiza notas sobre aciertos y posibles mejoras.

Ejercicio para casa:

- Revisar el material filmado y preparar los clips listos para la edición en la clase siguiente.

Materiales:

- Celulares o cámaras.
- Trípodes o soportes improvisados.
- Hojas para planificación de planos y roles.

Sugerencias pedagógicas:

- Fomentar la colaboración, comunicación y resolución de conflictos.
- Reforzar la importancia de la planificación, pero mantener espacio para la improvisación creativa.

Clase 8 – Título: Ver y mostrar lo creado

Objetivos:

- Integrar imagen y sonido en la edición final del material audiovisual.
- Compartir y reflexionar sobre el proceso creativo y los aprendizajes individuales y colectivos.
- Fomentar la valoración del propio trabajo y el de los compañeros.

Contenidos:

- Edición básica: cortar, unir, ordenar planos y añadir sonido o música.
- El sonido como recurso narrativo: cómo refuerza emociones y significado.
- Proyección y análisis de trabajos terminados: crítica constructiva y reflexiva.

Actividades sugeridas:

- Edición colectiva: montar el videominuto final utilizando clips grabados por los estudiantes, aplicando conceptos aprendidos sobre montaje y sonido.
- Proyección de los trabajos: cada grupo presenta su videominuto; se analiza cómo los distintos estilos narrativos transmiten emociones o cuentan historias.
- Debate de cierre: ¿qué descubrimos de nuestro lugar al mirarlo con ojos de cine?
- Dinámica de una palabra: cada participante comparte con una palabra lo que se lleva del taller y reflexiona sobre su proceso creativo.

Materiales:

- Notebook con software de edición simple (Kdenlive, DaVinci Resolve, CapCut).
- Proyector o pantalla grande para visionado.
- Celulares o cámaras con material grabado.

Sugerencias pedagógicas:

- Enfatizar el valor de la experimentación y el aprendizaje colectivo.
- Crear un ambiente seguro y positivo para compartir opiniones y reflexiones.
- Destacar la importancia de documentar y valorar la identidad local a través del cine.