

A close-up, profile view of a young woman with long, light brown hair, looking down and to the right. She is holding a lit cigarette in her mouth. She is wearing a white jacket over a red garment. Her hands are clasped in front of her. The background is a chain-link fence, and the lighting is warm and golden, suggesting late afternoon or early morning.

C
O
R
T
O
S

E
C
A
M

UN DÍA DE CINE

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL Y CRECIMIENTO PERSONAL

DESPUÉS DE VER LAS PELÍCULAS

El palmarés

¿Por qué razones el corto que eliges es mejor que otros que eliminas?

Premio al mejor guion

Premio a la mejor actriz

Premio al mejor actor

Premio a la mejor fotografía

Premio al mejor sonido

Premio a la mejor música

Premio al mejor diseño de producción

Premio al mejor montaje

Premio a la mejor dirección

Premio al mejor cortometraje

Mis anotaciones

<http://facebook.com/1DiadeCine>

ANTES DE VER LAS PELÍCULAS

Fichas técnico-artísticas

Martina, ay Martina

País: España. **Año:** 2017. **Duración:** 12 minutos.

Dirección: Fátima Martín.

Guion: Eva Saiz.

Fotografía: Susana Siscart.

Dirección artística: Guiomar del Río, Irene Marzo e Ivone Navarrete Bustos.

Sonido: Laura Junquero.

Montaje: Mario Sierra.

Producción: Andrea Anastasio.

Reparto: Ester Expósito (Martina), Pedro Tamames (Carlos), Irene Esteban (voz en off de Martina) Rebeca Valls (Clara, la madre) y Bernard Jimeno (el padre de Carlos).

Sinopsis: Bocado: panecillo o trozo de pan con embutido dentro.

Propio o característico de las personas románticas, sensibles a los actos de amor y destinadas a morir aplastadas por un cometa.

Ladrones de cuerpos

País: España. **Año:** 2017. **Duración:** 10 minutos.

Dirección: Orencio Carvajal.

Guion: Ignacio Torrent.

Fotografía: Verónica Dalessio.

Dirección artística: Ana García Alonso y Selene González.

Sonido: Carlos Sobrino Llamas.

Montaje: Diego Sánchez Izquierdo y Daniel Docal-Filippis.

Producción: Paloma Macía Trampal.

Reparto: Marcelo Carvajal (Cayetano), Laura Marín Galera (Paula).

Sinopsis: ¿Cómo te despidas si no te quieres ir? ¿Cómo despidas a alguien que no quieres que se vaya? Los Ladrones De Cuerpos van a representar su función de teatro. Él y ella saben que es la última.

Cachorro

País: España. **Año:** 2016. **Duración:** 12 minutos.

Dirección: Jesús Rivera Soriano.

Guión: Daniel Toledo Saura

Fotografía: Jorge Sirvent Cámara.

Dirección artística: Ivone Navarrete Bustos.

Sonido: Kyril Acton, Hao Xu y Anqi He.

Montaje: Juanjo Rodríguez y Marco Barada.

Producción: Sara de la Fuente Monedero.

Reparto: Cristina Alcázar (Marta) y Pedro Tamames (Dani).

Sinopsis: Las leonas obligan a sus crías a abandonar la manada al cumplir dos años. Solo los más fuertes logran convertirse en adultos.

Atención al cliente

País: España. **Año:** 2006. **Duración:** 8 minutos.

Dirección: Marcos Valín y David Alonso.

Guión: Marcos Valín.

Layout y animación: David Priego, Allende Bodega, David Alonso, Marian Ramis, Marcos Valín, María Monescillo, Francisco Martín, Aitor Ávila y Lidia España.

Fondos: Backgrounds

Fondos: Marcos Valín, Allende Bodega y María Monescillo.

Música: Xavi Font Pijuan, Arturo Vaquero Taboada, Franky Valencia (trompeta), y Victoria Muñoz (voces adicionales).

Diseño y edición sonido: Juan Egoscozabal, Alex Escutia y Manuel Molina.

Mezcla de sonido: Oscar White y Manuel Molina.

Producción: Aitor Ávila y David Priego.

Sinopsis: En un futuro frío y hostil, una abuelita se verá obligada a saltarse las normas para conseguir algo que echar al estómago de su escuálido perro. Vigilantes de seguridad metalizados, compradores compulsivos desbocados y paranoicas medidas de seguridad serán los obstáculos que se interpondrán en la hazaña vandálica de la anciana.

OBSERVA CON ATENCIÓN

Contar una historia es saber dosificar la información

Sara de la Fuente, productora de *Cachorro*, dice: *habiendo vivido el proceso de escritura desde el guion al corte final de montaje lo que me enorgullece es que la información está bien gestionada, desde las frases hasta las acciones e intenciones de los personajes. Fíjate si se hace esto y cómo en todos los cortos que vamos a ver.*

Los conflictos hacen avanzar las historias

El conflicto tiene lugar cuando un personaje quiere, busca, necesita algo y no lo puede obtener. Atención, pues, a cómo se plantean y resuelven (si lo hacen) en las historias que veremos.

El guion

Marcos Valín concibió la historia de *Atención al cliente* tras ojear una tesis sobre macro y microeconomía; no olvides esto al ver el corto. Y piensa en cómo están escritas el resto de películas.

Los personajes

Encarnados, excepto en el corto de animación 2D, por actrices y actores que tras un casting están bien o mal dirigidos. Obsérvalo.

Los pequeños detalles hacen grandes a las películas

Fíjate en los títulos iniciales y finales, en sus imágenes y sonidos; en cuándo y cómo aparecen: son importantes, en un corto no hay tiempo que “desperdiciar”.

El cine es un lenguaje de imágenes

Estudia los fotogramas de la guía (incluida la portada), descríbelos e intenta averiguar qué está pasando. Después, como piezas de un puzle, los colocarás al reconocerlos y cobrarán sentido pleno.

ACTIVIDADES

Después de ver *Martina, ay Martina*

La voz del público

1. El corto me parece...

Deliberadamente ingenuo y aparentemente infantil, pero con poesía __. Fallido por demasiado simple __. Entretenido __. Un tanto previsible __. Un retrato simpático de un amor adolescente ____.

2. ¿Verdadero o falso? La narración se presenta según el modelo clásico de planteamiento (presentación de personajes), nudo o conflicto y desenlace. V. F. ¿Se podría contar de otra forma?

Los personajes

3. ¿La historia sería igual si el protagonista se llamase Martín?

Después de ver *Ladrones de cuerpos*

Analizamos la película

4. El título es breve, mudo y aséptico, lo que contrasta con el despliegue de animación colorista de *Martina, ay Martina*, canción incluida. Por cierto, ¿Qué te sugieren aquí los títulos finales?
5. Un título para este corto fue *La última noche*, que valdría para *Martina, ay Martina*. Busca tú otros para ambos.
6. ¿Qué nos dicen estos **encuadres**?

Después de ver *Cachorro*

Leyendo crítica se aprende cine

7. Lee el texto de Óscar de Julián en <http://cortosfera.es>, y opina.

[...] Marta, la protagonista, es una leona, muy bien encarnada por una Cristina Alcázar [...], una mujer al borde de los cuarenta que transmite carácter y decisión en sus miradas y sus gestos, en su manera expeditiva de fumar o de conducir [...], de recogerse el pelo, de vestir unos vaqueros o lucir anillos y pendientes, [...].

Pero, además, Marta es madre. Y su seguridad rocosa se tambalea cuando tiene que enfrentarse a Dani, su hijo adolescente, estupendo Pedro Tamames. [...], un hijo aparentemente débil [...].

La mayoría de la acción tiene lugar en el interior de un coche. El director, Jesús Rivera, graba desde el asiento trasero con planos cerrados que oprimen a madre e hijo y pasan de la una al otro con cámaras en mano tensas, nerviosas, mientras ambos personajes se encuentran atrapados en una situación en la que resulta imposible guardar la calma. Los exteriores tampoco ofrecen mucha escapatoria: en mitad de una plaza madre e hijo continúan aislados en planos distintos, cada uno en su mundo, y en las escenas en que Marta anda por la calle con rapidez el **steady** la persigue, como aprisionándola.

Párrafo aparte para hablar del guion, obra de Daniel Toledo. Se trata de uno de esos guiones absolutamente clásicos, pero certeros, en los que la información se da con cuentagotas, los diálogos son precisos y dicen lo preciso, obligando al espectador a preguntarse qué diablos está ocurriendo. Poco a poco el relato se va definiendo

en torno a una situación de *bullying*, pero que nadie se espere un discurso sobre el acoso escolar. Lo que realmente importa es la relación entre los tres personajes. Sí, tres: la madre, el hijo y el padre que no está pero sí está.

Entre miradas, silencios, gestos, diálogos, cámaras en mano y *steadys* [...], el director va mostrando a la vista las carencias familiares [...]. Durante un terrible momento Marta ve en Dani no al hijo, sino al hijo y al padre, y descubre al mismo tiempo la razón de su fracaso como madre y, muy posiblemente, como pareja.

Cachorro termina con uno de esos finales abiertos que, por primera vez, relacionan a madre e hijo en un mismo plano, y que parecen querer abrir una puerta a la esperanza y a la reconciliación. Para algunos será decepcionante, para otros lo mejor del corto.

8. ¿Qué puedes decir de la banda sonora?
9. ¿Verdadero o falso? *Cachorro* es una historia sobre la incomunicación en el ámbito familiar.

Después de ver *Atención al cliente*

El diseño visual

10. ¿Verdadero o falso? Se desarrolla en torno al "contraste entre mundos": en las paleta de color de casa de la abuela una atmósfera antigua de luces suaves y puntuales, con una gama cromática cálida y poco saturada; en el Supermercado, atmósfera fría, agresiva e inhóspita con luces monótonas y difusas de colores fríos y saturados con sombras duras. V. F. Otro atributo de la imagen para el contraste son las líneas: curvas y suaves para la abuela frente a las rectas y marcadas del supermercado. V. F. Y las proporciones entre elementos: espacios reducidos, agrupación de objetos y personajes pequeños en la casita de la abuela frente a la inmensidad de los espacios, elementos y personajes del supermercado. V. F. También se usan sonidos varios y música para transmitir sensaciones según escenarios y situaciones. V. F.

Los personajes

11. Define a los personajes por su aspecto y comportamiento: abuela, perro, robots y compradores.

El tema

12. Una crítica al consumismo y al control de los hábitos de los compradores. ¿Y qué cuenta el corto en el 1'30'' de títulos finales?

Recapitulamos

13. De los cuatro cortos, en tres hay problemas de comunicación...

VOCABULARIO

Corto: Una película que no dura más de 30 minutos. La mejor manera de ver cortos es en los festivales o en las plataformas de descarga legal. *Está demostrado que el cortometraje es una fórmula para contar historias y no un proceso para hacer largometrajes*, dice Jesús Rivera, director de Cachorro.

ECAM: La ECAM es una escuela de cine y audiovisual cuyo mayor patrimonio son sus alumnos -antiguos y actuales-, sus profesores y su equipo. Cada año más de 300 profesionales en activo del cine, la televisión y la publicidad pasan por sus aulas, platós y salas de postproducción para transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones de profesionales del sector. Con más de veinte años de experiencia en el mundo educativo, su profesorado y las relaciones institucionales establecidas con el sector permiten generar puentes con la industria que facilitan la incorporación de los alumnos al mercado laboral. Titulaciones de formación cero, continua, inicial (Diplomaturas) y postgrado componen la oferta educativa de la escuela, adaptándose a las necesidades del mercado laboral y la industria audiovisual, siempre desde un enfoque práctico. La ECAM constituye el inicio de una vida profesional y no los últimos pasos de una vida académica. Más información en www.ecam.es

Encuadre: La selección de la realidad que realizamos a través de la cámara. Según la distancia o ángulo, la selección realizada, el

encuadre, variará la visión de la realidad. La intencionalidad de quien filma, se hace realidad, en primer lugar, en el encuadre.

Layout: Quienes trabajan en este departamento se encargan de la interpretación del *storyboard* para plantear a los animadores las imágenes principales de una escena: la posición inicial y final del personaje a dibujar, su ubicación con respecto al fondo y otros elementos, las acciones o expresiones importantes, los tiempos que deben transcurrir para lograr sincronía con la música, diálogos y efectos sonoros de la escena. Así cada plano dibujado en el *storyboard* se convierte en una escena tridimensional creando una versión de la película en baja resolución.

Steady: Steadicam. Sistema que permite llevar la cámara atada al cuerpo mediante un arnés. Compensa los movimientos y capta imágenes similares al punto de vista subjetivo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN

Un Día de Cine. Competencia lingüística, alfabetización audiovisual y crecimiento personal

«Premio nacional de Alfabetización Audiovisual 2013»

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Con la Colaboración de
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

Guía: Ángel Gonzalvo Vallespí. Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dirección General de Innovación, Equidad y Participación. Avda. Ranillas nº. 5. Planta 3º. 50071 Zaragoza (España)

Fotos: © Sus autores / ECAM

undiadecine@aragon.es facebook.com/1DiadeCine <http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual>

NO PIRATEES TU FUTURO

