

PARADIGMAS TEÓRICOS INTRODUCTORIOS AL CINE Y AL AUDIOVISUAL:

-Para decir que el Cine posee un lenguaje propio, debemos a lo menos reflexionar y correlacionar dos conceptos: Imaginación y Lenguaje.

Cuando queremos tener alguna explicación de los hechos necesitamos situarlos, y -para situar los hechos- debemos situarnos nosotros mismos ante ellos. Esto significa que cada vez que contamos a una persona algo no estamos contando objetos, ni tampoco múltiples relaciones entre un objeto y otro: Estamos contando, por último, una relación entre lo que acontece y nosotros que vivimos aquello que sucede; es decir, nos damos a conocer a través de lo que contamos.

El ser humano ha roto con la especialización animal creando medios para poder determinar su relación con la naturaleza. La mediatización de esta relación es una característica específicamente humana.

Nuestras condiciones objetivas determinan nuestra conciencia: Lo que pensamos y sentimos encuentra su fuente en la realidad que no rodea. Sin embargo, esa determinación no es directa o mecánica (determinista): Tenemos la posibilidad de poner nuestro propio sello a las circunstancias en que vivimos; podemos trascender la situación en que nos encontramos; no estamos encadenados a las llamadas "circunstancias objetivas". Para ello, el ser humano se vale de una capacidad de *re-presentar* la realidad de diferentes maneras en su imaginación, o bien, la realidad se re-presenta en el ser humano durante el proceso de su relación con ella. Y esta representación es a través imágenes, las que emanan desde sus sentidos hasta la conceptualización devenida en conocimiento. Así, tenemos imágenes táctiles, olfativas, auditivas, gustativas y visuales, las cuales se elevan a la categoría de lenguaje. De este modo, el lenguaje es nuestra capacidad de poder traducir entre sí todas estas dimensiones de la percepción (imaginación), estableciendo un sistema cultural de señales que nos permiten compartir sus nociones representadas del mundo. Este compartir o "poner en común", es la *comunicación*.

-Que el cine y toda la construcción audiovisual actual forma parte de nuestra vida cotidiana, es un hecho tan evidente que no pecamos de exageración al afirmar que del total de la información que recibimos del mundo a diario, más de un noventa por ciento lo es a través de imágenes audiovisuales, como representaciones mediatas de los hechos informados. Ello significa que para formarnos una opinión o acceder a un conocimiento del mundo, necesariamente debemos *interpretar* aquella realidad que nos viene representada.

Si no interpretamos, si no hacemos una labor de recomposición individual, creativa de aquello que nos es mostrado -también de acuerdo a ciertos estándares estéticos e intenciones previas- de todas maneras estaremos conminados a formarnos una opinión, a "conocer" y en consecuencia a actuar. Y en ese caso, nuestras opiniones y conductas serán

un fiel reflejo de valoraciones y concepciones que -pudiendo ser muy respetables- asimilaremos como verdades, objetividades o “intuiciones”, lugares comunes que constituyen la base estética de la manipulación en el plano de las comunicaciones. Y es preciso aclarar que esto último, más que por una característica de las obras presenciadas, se da por una carencia o incapacidad de lectura e interpretación de los espectadores.

Revalidando el concepto de intuición:

Es conveniente entender la percepción intuitiva como una capacidad de apreciación muy superior a la académica, por cuanto, dado un profundo dominio estético y teórico del espectador, más una vasta trayectoria y experiencia vital que necesariamente debería traducirse en una gran sensibilidad poética (creativa), no cabe duda que la persona experimentará un talento muy agudo para gozar de los aspectos esenciales de una obra, sin mayores esfuerzos intelectuales, directamente al corazón de la misma y desde el suyo propio. Es bueno aclarar esto ya que generalmente la intuición se entiende o se le trata al revés.

Impresión de realidad que experimenta el espectador:

El cine proporciona el sentimiento de asistir directamente a un suceso real, desencadenando un proceso perceptivo y afectivo de participación. Por ello es que el cine construye un público en cuanto *impresión de realidad*, como fenómeno de importancia estética, cuya base de sustentación es en primer lugar psicológica: A diferencia de la fotografía, el espectador de cine no apunta a “haber esta allí” sino a un “estar aquí” viviente.

Esta impresión de realidad es siempre un fenómeno de dos caras: por un lado, el objeto mismo percibido (o situación), y por el otro la percepción de aquello (interpretación). Existe una constante interacción entre estos dos factores, fenómenos de participación afectiva y perceptiva que culminan en un otorgamiento de realidad a la representación audiovisual.

¿Y por qué esta impresión de realidad es tan fuerte en un filme?: Por la representación del movimiento. La conjunción entre la realidad del movimiento y la apariencia de las formas trae aparejado el sentimiento de la vida concreta y la percepción de realidad: Las formas proporcionan su armazón objetiva al movimiento, y el movimiento proporciona cuerpo a las formas.

El Personaje como base y objeto de identificación:

Según Aristóteles y la poética clásica, la base del drama es la “Acción”. Sin embargo, las cosas no “suceden” ni “se hacen”: Alguien o algo las hace suceder.

GUÍA nº1 TALLER METODOLOGÍA AUDIOVISUAL

-La impresión de realidad que proporciona un filme no se debe en absoluto a una fuerte presencia del actor, sino, muy por el contrario, al débil grado de existencia de aquellos quienes se agigantan en la pantalla, incapaces de resistir a nuestra constante tentación de investirlos con una “realidad”, la de la ficción (diégesis), con una realidad que sólo proviene de nosotros, de nuestras proyecciones e identificaciones que se mezclan en nuestra percepción del filme. De esta manera el “sueño” se sumerge en su hábitat de comodidad.

-Resulta tan evidente que el cine es parte de nuestra vida cotidiana, que es extraño observar cómo en nuestro país una apreciable mayoría mira con recelo a aquellos para quienes el cine es una experiencia comparable a la de escuchar una partitura de Beethoven, contemplar un cuadro de Lira o leer una novela de Manuel Rojas. Para ellos, el cine es un entretenimiento de los sábados por la tarde, y en la TV., demasiadas veces, las películas son cuentos para la hora de acostarse destinados a los adultos, donde problemas que en la vida difícilmente se dan o resultan imposibles de resolver, apasionan a quienes gustan de los problemas difíciles y de las soluciones fáciles.

-El aprendizaje del Cine como Lenguaje tiene como premisa el reconocimiento de esta situación necesaria dentro de nuestra cultura: El aprendizaje de una forma de lenguaje que, hoy por hoy, circula desde las entrañas mismas del sistema nervioso de la sociedad como un cuerpo hegemónico de señales. Esto implica el reconocimiento de que nos encontramos a las puertas de una dimensión *poco explorada* por parte de quienes ignoran pero sí receptionan este mundo de las imágenes en movimiento; y -al mismo tiempo- de una dimensión (aunque no necesariamente desconocida) *poco explotada* por parte de quienes se valen de él para pronunciar su discurso a la sociedad. Naturalmente, en términos de alcance, el ejercicio de un lenguaje es mucho más eficiente si se cuenta con un público educado como receptor del mismo. Contrariamente, resulta siniestro pensar que pueda existir algún beneficio por la ignorancia de un público que, de todas maneras, le guste o no, deberá asumir la calidad de tal, pero con un rango muy bajo y a veces nulo de interacción subjetiva.

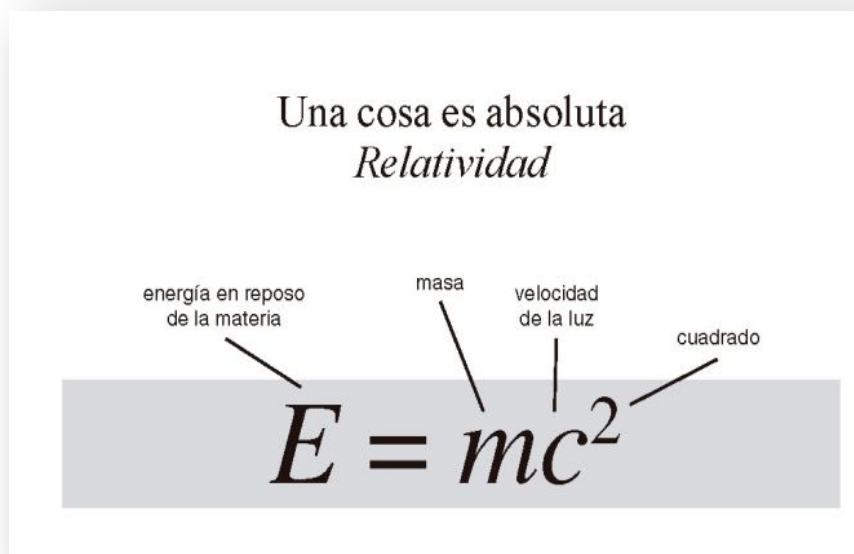
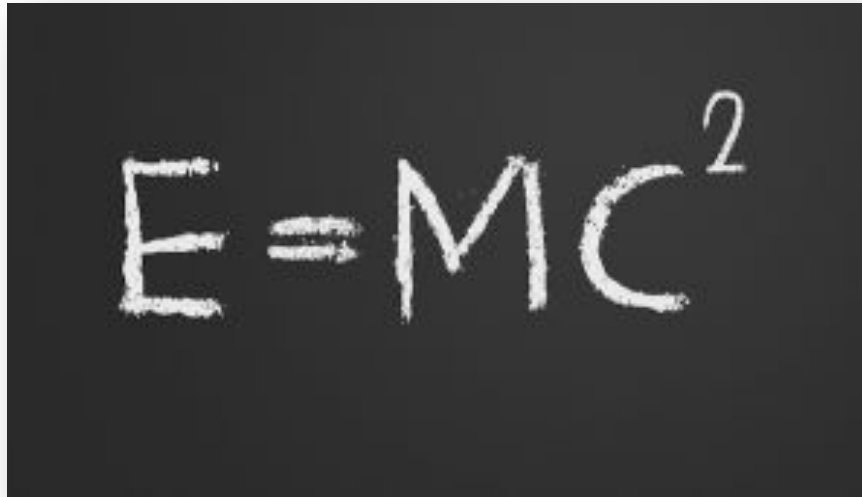
TRADUCCIÓN DE PALABRAS A IMAGEN:

“La armonía consiste en ver las cosas grandes y pequeñas del mismo tamaño”

TRADUCCIÓN DE IMAGEN A PALABRAS:

*“Masa por velocidad de la luz al cuadrado, es igual a ENERGÍA.
(Fórmula de la Relatividad de A. Einstein)”*

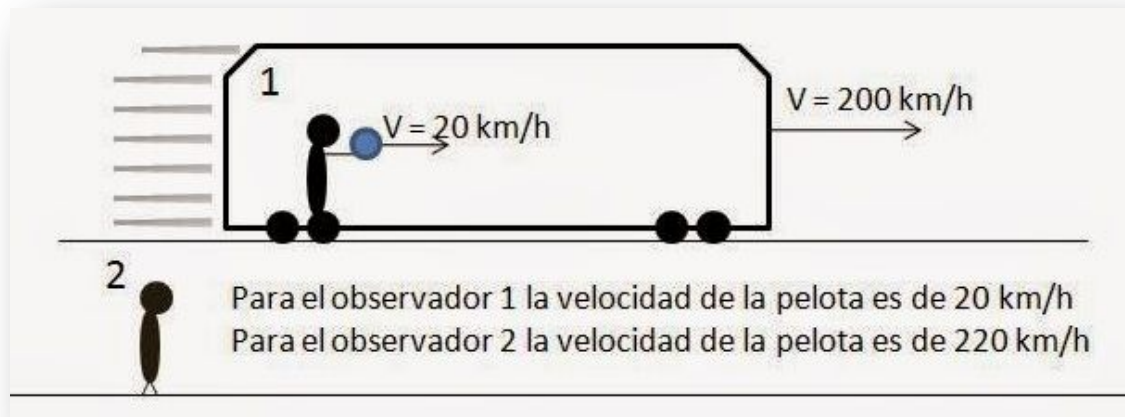
“Todo es absolutamente relativo... (y/o relativamente absoluto?)”

HACIENDO EL CAMINO INVERSO:

Y VICEVERSA:

TRADUCCIÓN DE IMAGEN A PALABRAS:

“Todo es absolutamente relativo... (y/o relativamente absoluto?)”

“Cuando escarbo en el blanco encuentro negro. Cuando escarbo el negro encuentro blanco”

“Cada aspecto de la realidad contiene su contrario”

“En la realidad coexisten los opuestos”

“Lo que aparentemente son opuestos, en realidad son complementarios”

Y VICEVERSA:

