

13

14

15

16

WEBINAR

INTRODUCCIÓN A LA APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA

LALO ORTEGA

 @LALO_ORTEGARIOS

 @LALO_ORTEGA

13

14

15

16

¿ES EL CINE SÓLO ENTRETENIMIENTO?

(500) DAYS OF SUMMER (2009)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

SAVING MR. BANKS (2013)
WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

EL CINE TIENE MUCHAS
OTRAS POSIBILIDADES,
ENTRE ELLAS, SER **ARTE**

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

13

14

15

16

¿PARA QUÉ LA
APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA?

13

14

15

16

LA LA LAND (2016)
LIONSGATE

LA MALA EDUCACIÓN (2004)
WARNER SOGEFILMS

SI EL CINE PUEDE SER **ARTE**,
TAMBIÉN PUEDE SER
VALORADO OBJETIVAMENTE
EN TÉRMINOS
ESTÉTICOS

LA LA LAND (2016)
LIONSGATE

LA MALA EDUCACIÓN (2004)
WARNER SOGEFILMS

HACER ESTO IMPLICA DEJAR
DE SER ESPECTADORES
PASIVOS, PARA CONVERTIRNOS
EN ESPECTADORES
ACTIVOS

AMÉLIE (2001)
COLUMBIA PICTURES

¿POR QUÉ EL CINE NOS IMPACTA COMO LO HACE?

CINEMA PARADISO (1988)
MIRAMAX FILMS

THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994)
COLUMBIA PICTURES

NO ES CASUALIDAD, PUES UNA PELÍCULA
ES PRODUCTO DE UN CONJUNTO DE
ELEMENTOS INTENCIONADOS QUE
PUEDEN APRENDERSE, DISCERNIRSE, Y
ANALIZARSE OBJETIVAMENTE:
EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

PERO OJO...

NO SE TRATA DE QUITARLE EL
AFÁN RECREATIVO NI EL
DISFRUTE SUBJETIVO A LA
EXPERIENCIA CINEMATOGRAFICA

A CLOCKWORK ORANGE (1971)
WARNER BROS.

POR EL CONTRARIO, EL OBJETIVO ES
ENRIQUECER LA EXPERIENCIA DEL CINE...

CINEMA PARADISO (1988)
MIRAMAX FILMS

... Y SER MÁS RECEPTIVOS A QUE ESTA
NOS ENRIQUEZCA COMO SERES HUMANOS

13

14

15

16

ENTONCES,
¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

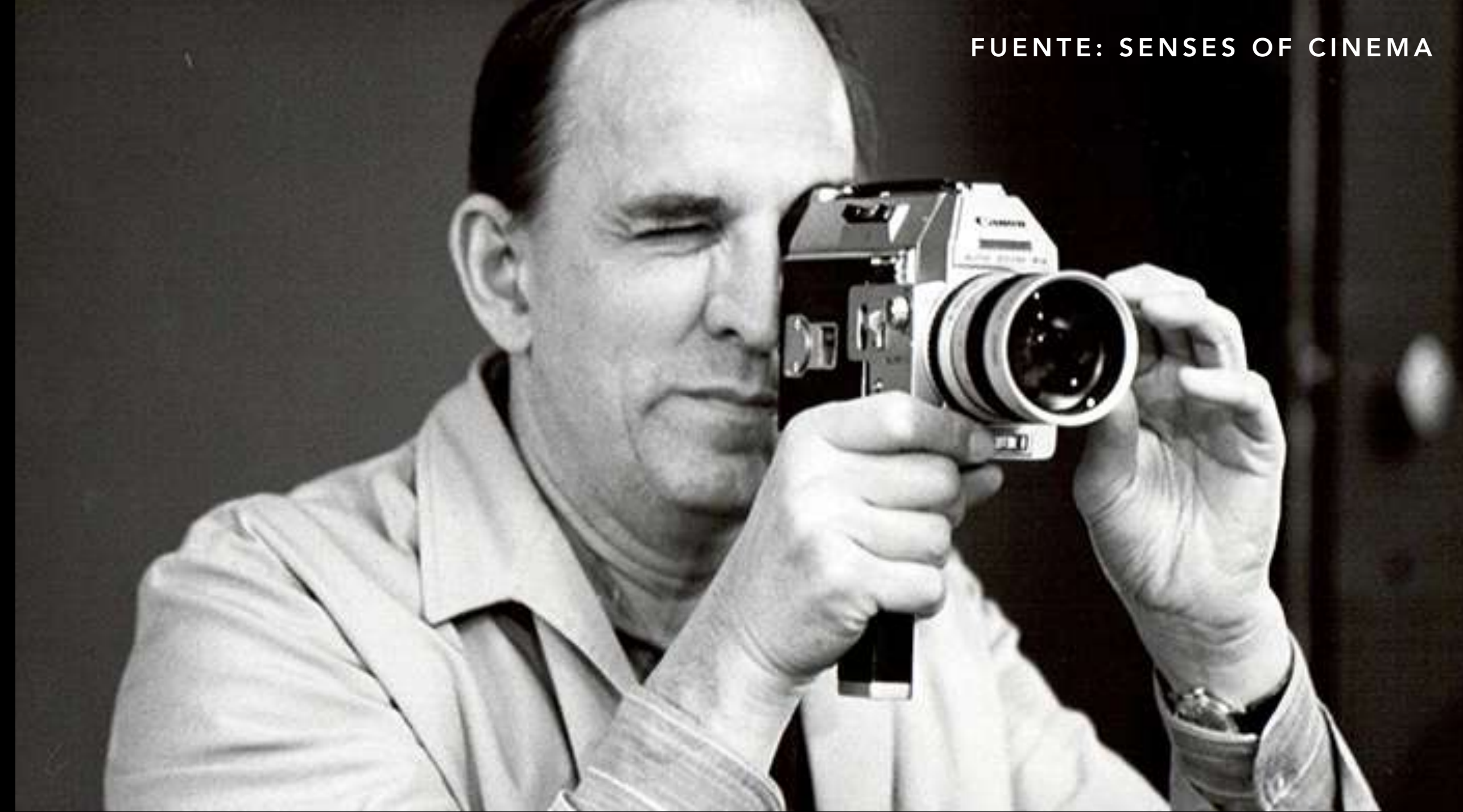
13

14

15

16

FUENTE: SENSES OF CINEMA

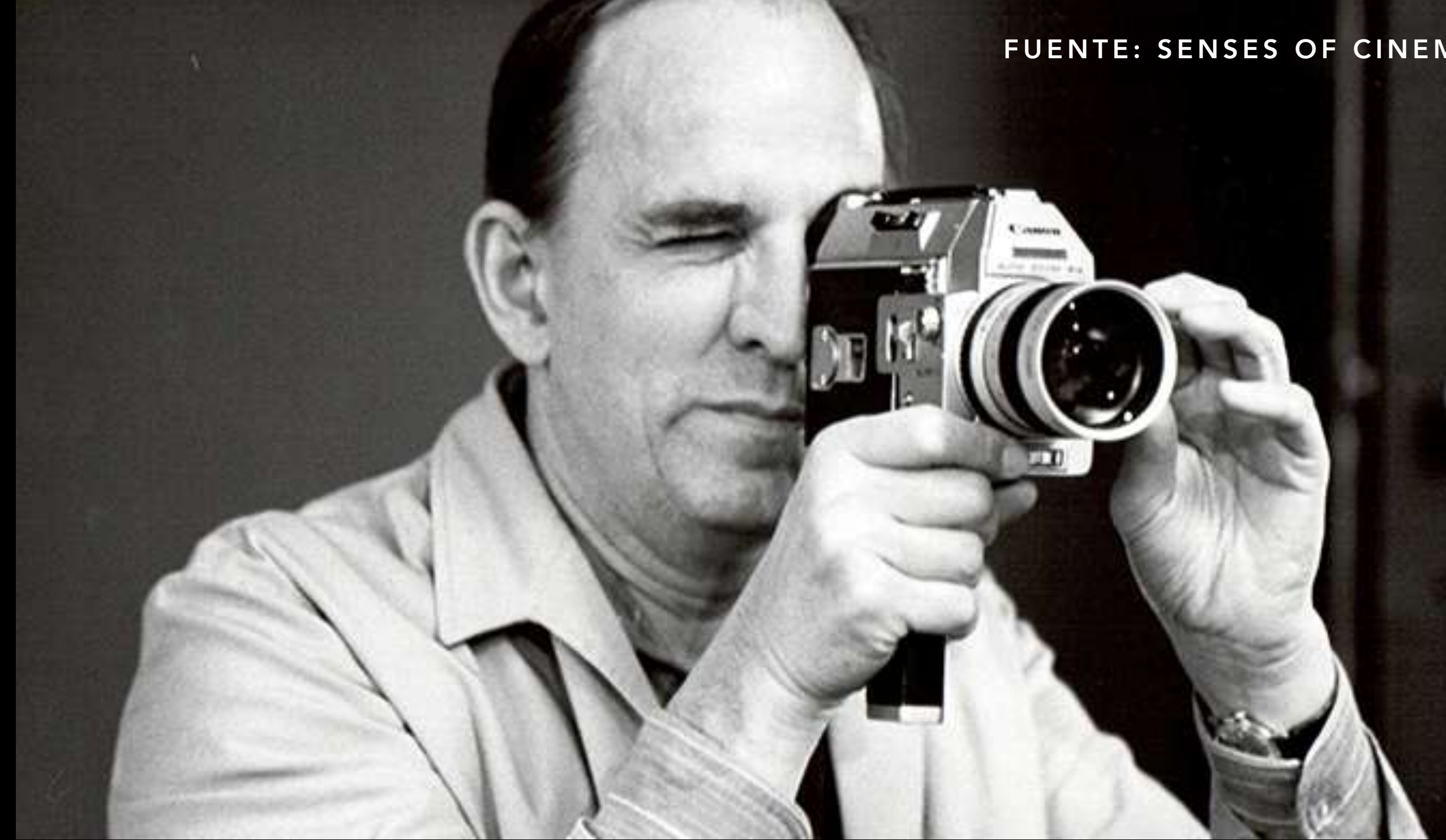

POR EL CINE MISMO,
ENTENDIDO COMO...

FUENTE: SENSES OF CINEMA

FUENTE: SENSES OF CINEMA

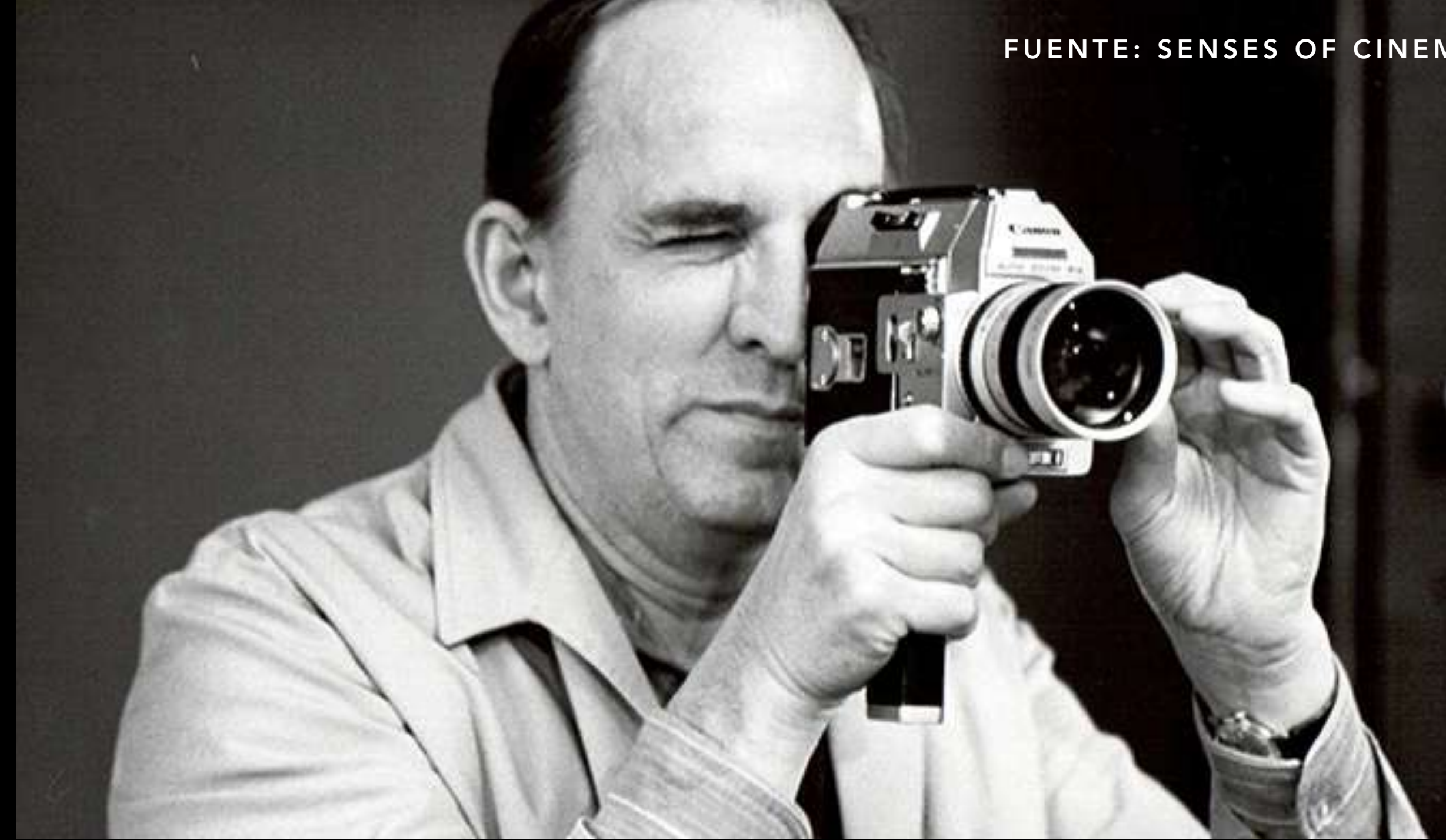

EL ARTE DE COMPONER Y REPRESENTAR ESCENAS EN IMÁGENES, FOTOGRAFIÁNDOLAS PARA REPRODUCIRLAS EN UNA PROYECCIÓN QUE GENERA UNA IMPRESIÓN DE REALIDAD Y MOVIMIENTO...

FUENTE: SENSES OF CINEMA

FUENTE: SENSES OF CINEMA

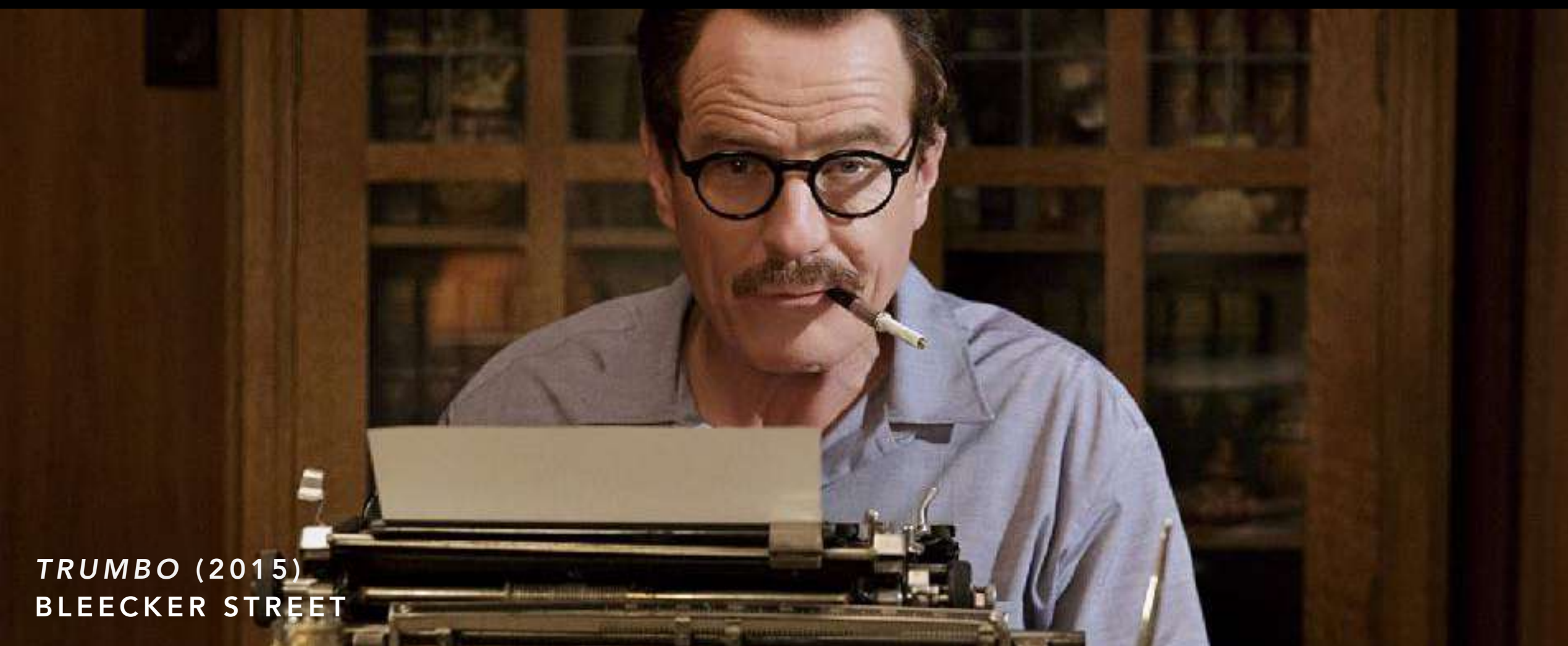

PERCIBIDAS POR LOS
SENTIDOS PARA GENERAR
PLACER ESTÉTICO, Y CON UN
IMPACTO EN LA IMAGINACIÓN
Y EN LA CONCIENCIA

FUENTE: SENSES OF CINEMA

SIN EMBARGO, UNA PELÍCULA SE CONSTRUYE DE UNA SERIE DE ELEMENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN DISCERNIRSE Y ANALIZARSE

TRUMBO (2015)
BLEECKER STREET

ED WOOD (1994)
BUENA VISTA PICTURES

FIGHT CLUB (1999)
20TH CENTURY FOX

THE DISASTER ARTIST (2017)
A24

13

14

15

16

FUNDAMENTOS PARA LA APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA

13

14

15

16

1. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

LA CATEGORIZACIÓN DE LAS
PELÍCULAS POR SUS
ELEMENTOS Y CONVENCIONES
NARRATIVAS: ESCENARIOS,
TEMAS, PERSONAJES, TONO...

HAIL, CAESAR! (2016)
UNIVERSAL PICTURES

A still from the movie Star Wars: The Force Awakens showing the character Rey holding a glowing blue lightsaber. The scene is dimly lit with a strong blue light from the blade.

FICCIÓN

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS (2015)
WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

A close-up still from the movie Super Size Me showing a man's face with a large pile of french fries in his mouth. He has a surprised or overwhelmed expression.

DOCUMENTAL

SUPER SIZE ME (2004)
SAMUEL GOLDWYN FILMS

POR TONO / ESTILO (MEGAGÉNEROS)

DRAMA

LITTLE WOMEN (2019)
SONY PICTURES RELEASING

ACCIÓN

JOHN WICK: CHAPTER 2 (2017)
LIONSGATE

SUSPENSO

VERTIGO (1958)
PARAMOUNT PICTURES

COMEDIA

THE HANGOVER (2009)
WARNER BROS.PICTURES

TERROR

HEREDITARY (2018)
A24

MUSICAL

SINGIN' IN THE RAIN (1952)
METRO-GOLDWYN-MAYER

POR AMBIENTACIÓN / TEMA

CIENCIA FICCIÓN

EX MACHINA (2014)
A24

BÉLICO

SAVING PRIVATE RYAN (1998)
PARAMOUNT PICTURES

FANTASÍA

THE FELLOWSHIP OF THE RING (2001)
NEW LINE CINEMA

HISTÓRICO

GONE WITH THE WIND (1959)
METRO-GOLDWYN-MAYER

WESTERN

THE SEARCHERS (1956)
WARNER BROS.

POR AMBIENTACIÓN / TEMA

BIOGRÁFICO

ROCKETMAN (2019)
PARAMOUNT PICTURES

DESASTRES

SAN ANDREAS (2015)
WARNER BROS. PICTURES

POLICÍACO

SE7EN (1955)
NEW LINE CINEMA

ROAD MOVIE

Y TU MAMÁ TAMBIÉN (2001)
20TH CENTURY FOX

DEPORTIVO

CREED (2015)
WARNER BROS. PICTURES

2. EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

2.1. EL ENCUADRE:
CREAR EL ESPACIO

SUPER 8 (2011)
PARAMOUNT PICTURES

LA SELECCIÓN DE LA REALIDAD
REPRESENTADA EN LA IMAGEN

PLANO

PLANO

LA UNIDAD BÁSICA DEL
LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

A young boy is shown in profile, holding a Super 8 camera up to his eye. The scene is dark, with several out-of-focus red lights in the background. The camera has 'QUICK' and 'MAKRO SOUND 65 XL' visible on its side. The text 'EL PLANO ES DETERMINADO POR DÓNDE SE COLOCA Y CÓMO SE MUEVE LA CÁMARA CON RESPECTO AL OBJETO FILMADO' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

EL PLANO ES DETERMINADO POR DÓNDE SE
COLOCA Y CÓMO SE MUEVE LA CÁMARA
CON RESPECTO AL OBJETO FILMADO

LOS PLANOS

PLANO PANORÁMICO
GENERAL

GRAN PLANO
GENERAL

PLANO GENERAL

PLANO ENTERO

PLANO
AMERICANO

PLANO MEDIO

PLANO MEDIO
CORTO

PRIMER PLANO

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

PLANO DETALLE

THE SHINING (1980)
WARNER BROS.

ÁNGULOS DE CÁMARA

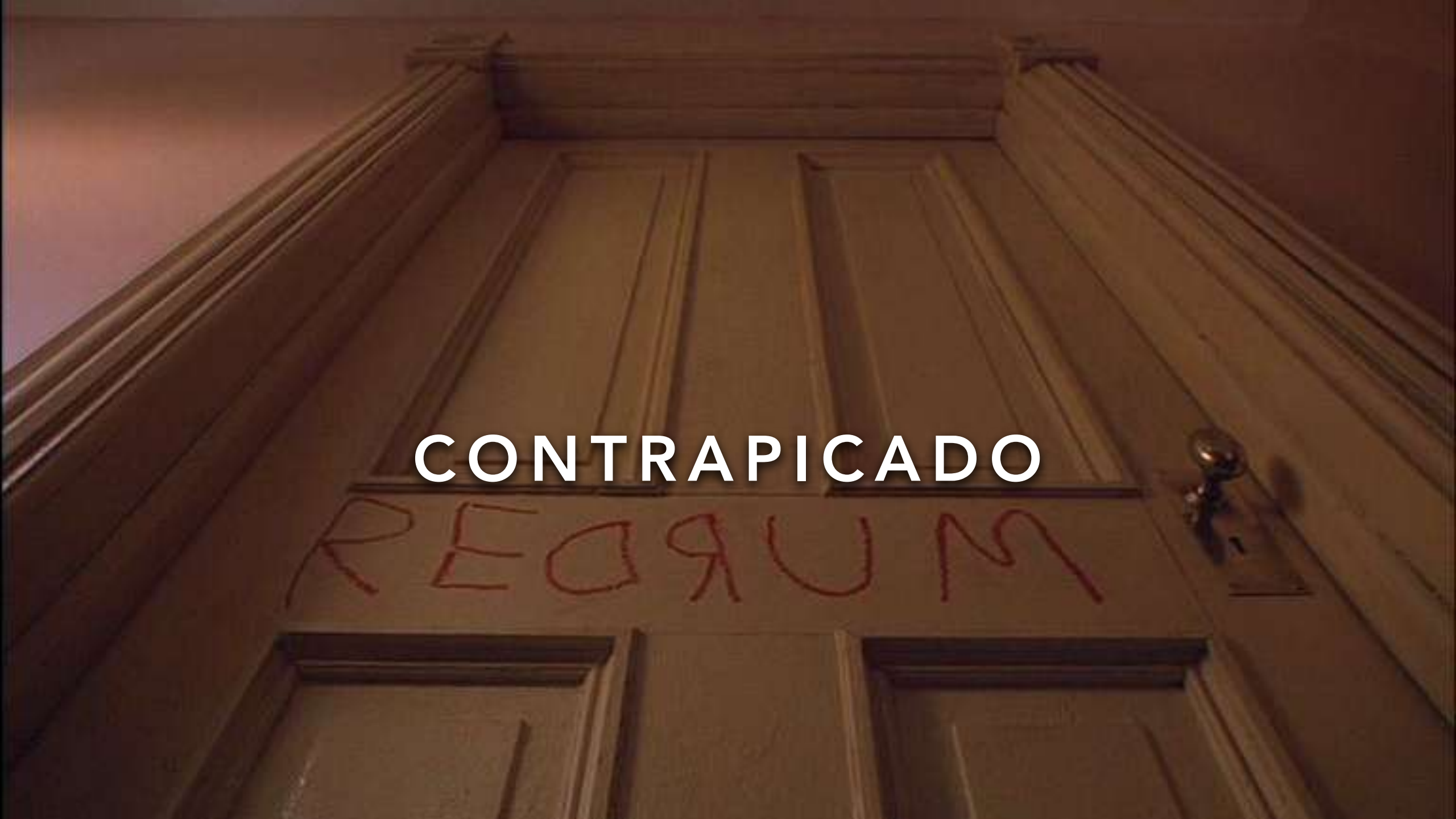
NORMAL

CENITAL

PICADO

CONTRAPICADO

NADIR

MOVIMIENTOS DE CÁMARA

PANEO

TRAVELING

TRACKING

DOLLY
(IN / OUT)

HELICÓPTERO / GRÚA

TILT
(UP / DOWN)

ZOOM
(IN / OUT)

THE SHINING (1980)
WARNER BROS.

EL COLOR

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

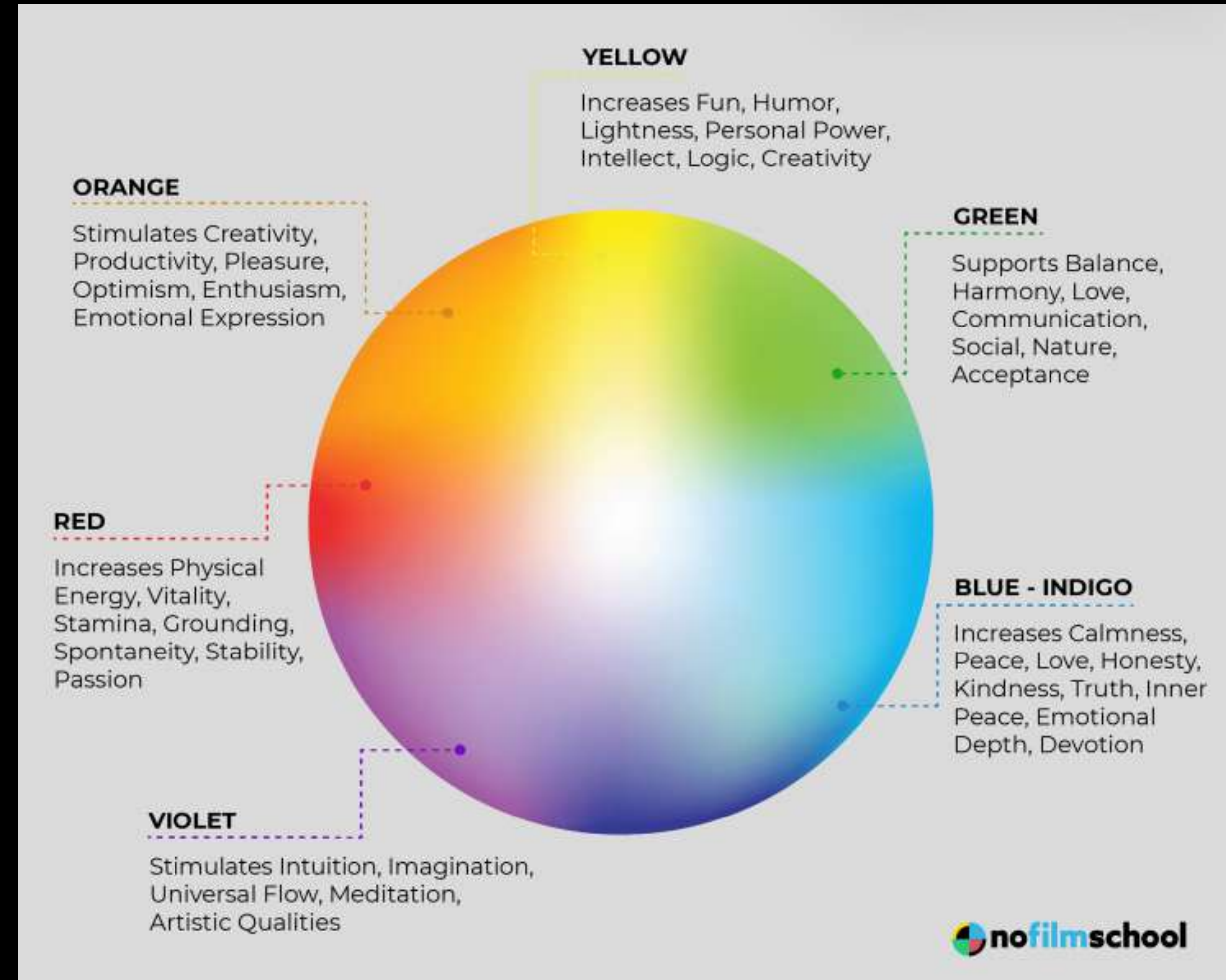

¿CON QUÉ INTENCIÓN SE UTILIZA EL COLOR PARA COMPONER LA IMAGEN?

(¿O CON QUÉ INTENCIÓN
NO SE UTILIZA?)

TEORÍA DEL COLOR: CIERTOS COLORES SON ASOCIADOS A CIERTAS EMOCIONES, CARACTERÍSTICAS Y AMBIENTES

LOS COLORES TAMBIÉN SON UNA HERRAMIENTA EXPRESIVA, Y PUEDEN MEZCLARSE SEGÚN DIVERSOS ESQUEMAS DE COLOR PARA TRANSMITIR IDEAS Y EMOCIONES

FUENTE: GADDIS VISUALS

COLOR CONCEPTS FILMMAKERS SHOULD KNOW ABOUT...

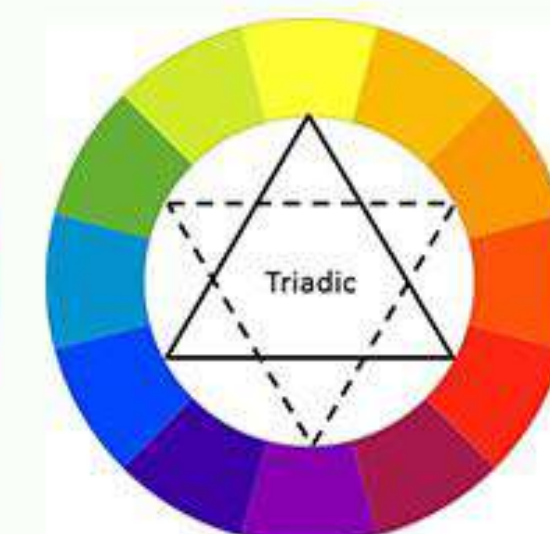
MONOCHROMATIC

ANALOGOUS

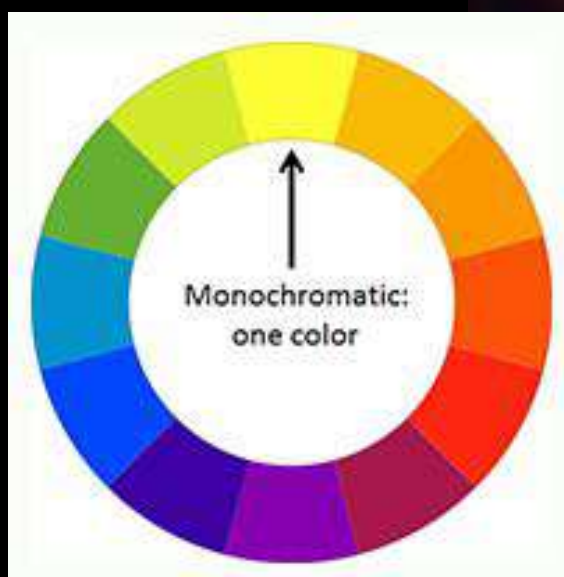
COMPLIMENTARY

TRIADIC

WWW.GADDISVISUALS.COM

ESQUEMA MONOCROMÁTICO

MONOCHROMATIC

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

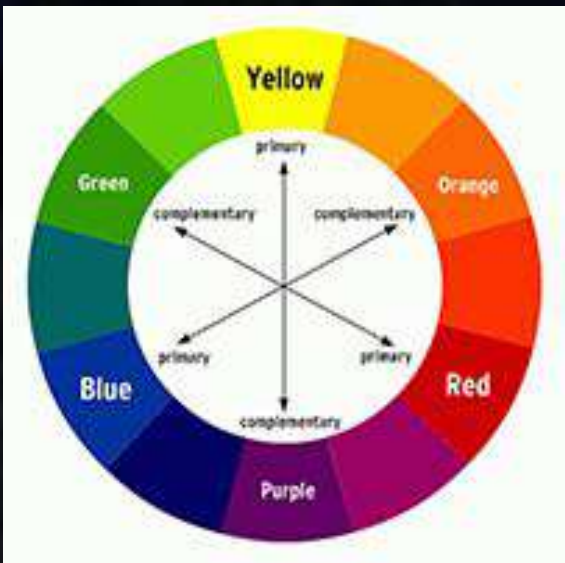
MONOCHROMATIC

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

ESQUEMA ANÁLOGO

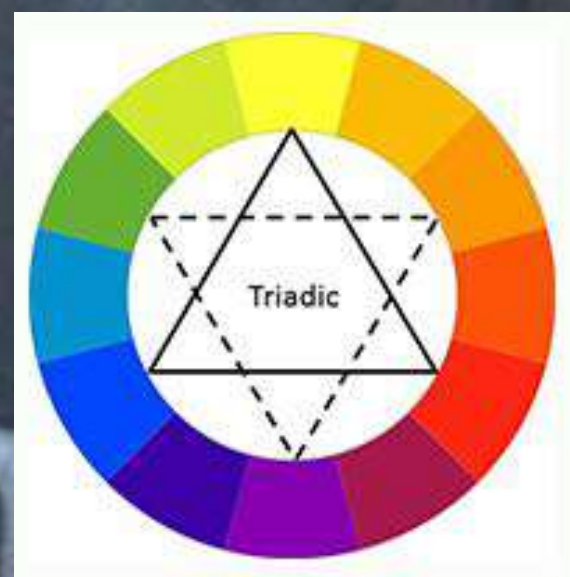

ESQUEMA COMPLEMENTARIO

COMPLIMENTARY

ESQUEMA TRIÁDICO

TRIADIC

ESQUEMA DISCORDANTE

THE SIXTH SENSE (1999)
BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION

SCHINDLER'S LIST (1993)
UNIVERSAL PICTURES

EL COLOR PUEDE SER SIMBÓLICO, EXPRESAR LA
PROGRESIÓN PSICOLÓGICA DE LOS PERSONAJES...

THE SHAPE OF WATER (2016)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

OTROS ELEMENTOS DEL ENCUADRE

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

A cinematic still from the movie Blade Runner 2049. The image shows two characters, a man and a woman, in profile, looking towards the left. The man is in the foreground, and the woman is slightly behind him. They are both looking at a glowing, rectangular object that is partially visible on the left side of the frame. The lighting is dim and blue, creating a moody atmosphere. The background is dark and out of focus.

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

A promotional image for the movie Blade Runner 2049. It features a close-up profile of two characters, a man and a woman, looking towards the left. The man is in the foreground, and the woman is slightly behind him. The lighting is dramatic, with a strong greenish-blue tint. The background is dark and out of focus, showing some industrial or futuristic elements.

¿CÓMO ESTÁN ORDENADOS LOS
ELEMENTOS EN EL CUADRO, Y POR QUÉ?

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

LO ESENCIAL:
LA REGLA DE LOS TERCIOS

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

LA LÍNEA DE LA MIRADA

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

LA LÍNEA DEL HORIZONTE

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

VECTORES O LÍNEAS GUÍA

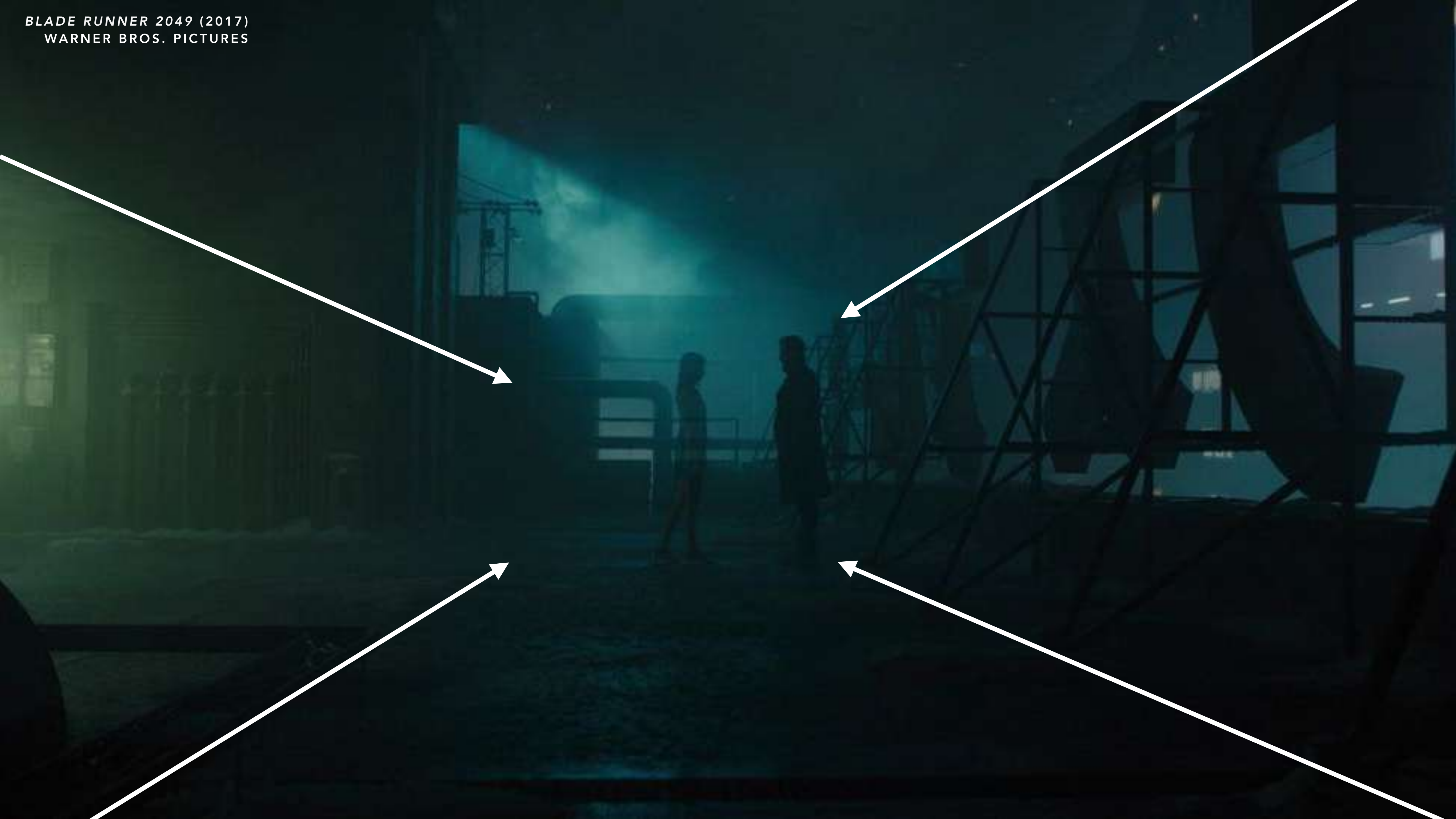
BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

GRAN PROFUNDIDAD DE CAMPO

POCA PROFUNDIDAD DE CAMPO

EN FOCO / FUERA DE FOCO

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

EN FOCO / FUERA DE FOCO

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BALANCE

BALANCE

SIMETRÍA

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

BLADE RUNNER 2049 (2017)
WARNER BROS. PICTURES

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

2.2. EL MONTAJE: ESCULPIR EL TIEMPO

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

A close-up photograph of a hand holding a strip of film. The film is held taut between the thumb and index finger. The film strip shows a scene from the movie Hugo, featuring a young boy in a dark coat and hat, likely Hugo, in a room with a large window and a clock. The lighting is warm and dramatic, highlighting the texture of the film and the skin of the hand. The background is dark and out of focus.

EL "ARTE INVISIBLE",
LA ESCRITURA DE LAS IMÁGENES

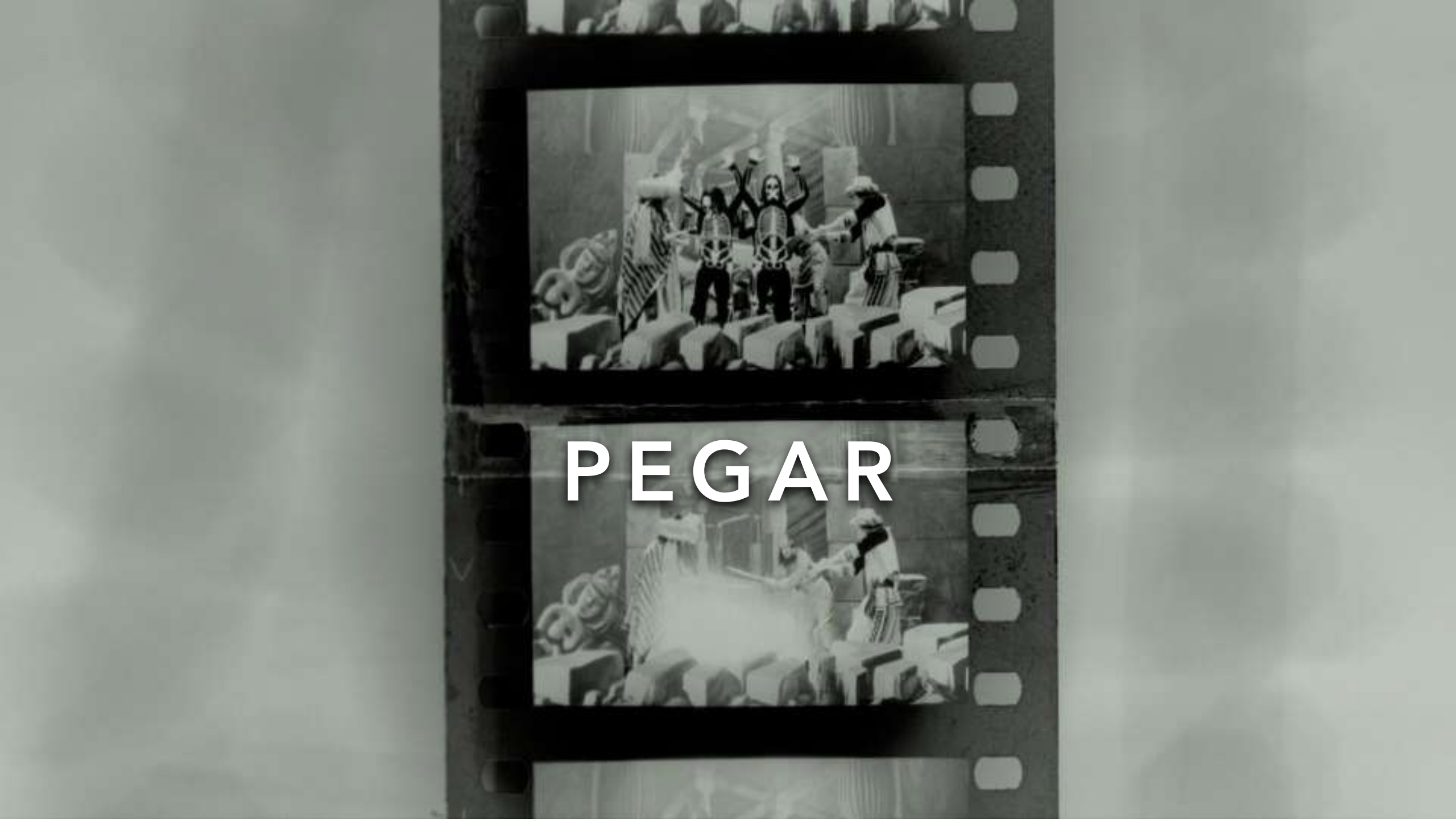

CORTAR

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

EL MONTAJE ES LO QUE UNE PLANOS
PARA CREAR ESCENAS Y SECUENCIAS

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

ADemás DEL TIEMPO EN CONTINUIDAD,
EL MONTAJE PUEDE CREAR OTROS TIEMPOS

**TIEMPO CONDENSADO
(ELIPSIS)**

2001: A SPACE ODYSSEY (1968)
METRO-GOLDWYN-MAYER

**TIEMPO
DISTENDIDO**

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (1966)
UNITED ARTISTS

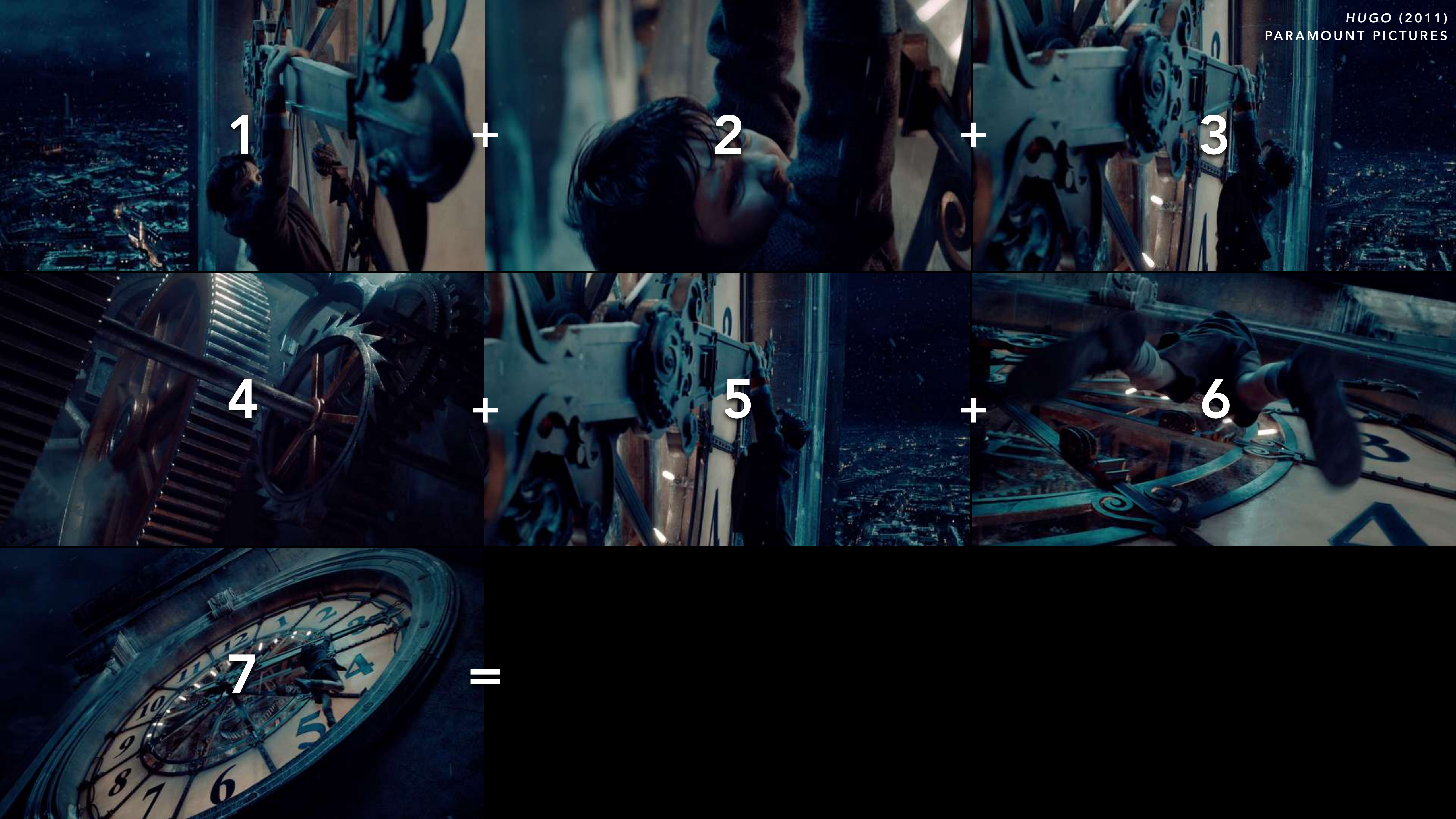
**TIEMPO EN
SIMULTANEIDAD
("MIENTRAS TANTO")**

JAWS (1975)
UNIVERSAL PICTURES

**FLASHBACK /
FLASHFORWARD**

HUGO (2011)
PARAMOUNT PICTURES

+

+

= SECUENCIA

EL MONTAJE TIENE OTRAS
FUNCIONES PRIMORDIALES

CREAR SIGNIFICADO
(EL "EFECTO KULESHOV")

1

2

CREAR RITMO

EL ENCUADRE, EL MONTAJE Y DEMÁS RECURSOS A
DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR DEBEN SER EMPLEADOS
CONSCIENATEMENTE Y CON UNA FINALIDAD CLARA

FINALIDAD DESCRIPTIVA

FINALIDAD DESCRIPTIVA

SIMPLEMENTE, PRESENTAR OBJETIVAMENTE
LA REALIDAD DONDE SUCEDE LA ACCIÓN

FINALIDAD NARRATIVA

FINALIDAD NARRATIVA

PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ENTENDER LA ACCIÓN

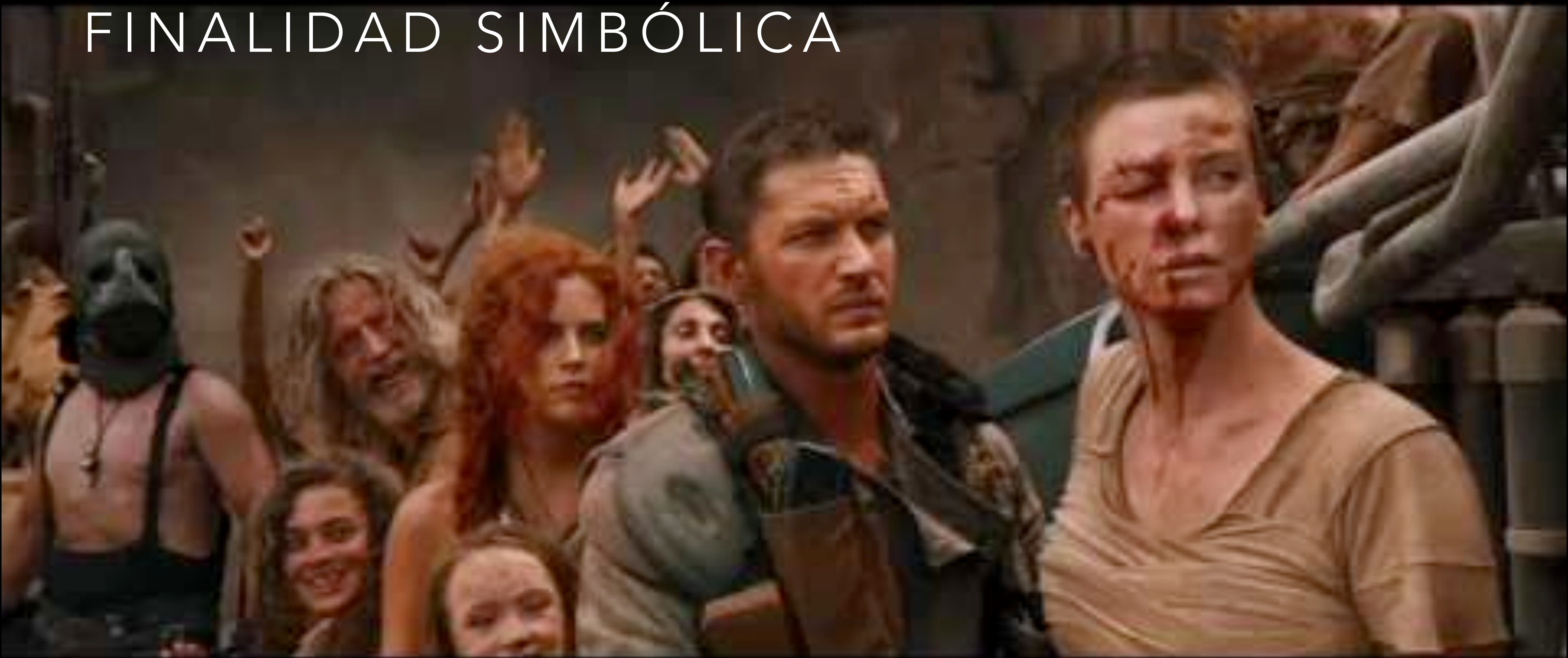
FINALIDAD EXPRESIVA

A close-up, high-contrast shot of a character's face, likely from the movie Mad Max: Fury Road. The character's eyes are a striking, glowing blue color, and the overall lighting is dark and moody, with some blurred light sources in the background.

FINALIDAD EXPRESIVA

ACENTUAR EL MUNDO SUBJETIVO DE LA
PELÍCULA, LA INTERIORIDAD DE LOS PERSONAJES

FINALIDAD SIMBÓLICA

FINALIDAD SIMBÓLICA

LOS ENCUADRES Y MONTAJE CONLLEVAN UN
SIGNIFICADO MÁS PROFUNDO DE LO
EVIDENTE A PRIMERA VISTA

ANALICEMOS CÓMO UTILIZA
MAD MAX: FURY ROAD
LOS ELEMENTOS VISTOS HASTA AHORA

¿CUÁNTOS PLANOS HAY EN 1.5
MINUTOS DE ACCIÓN?

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

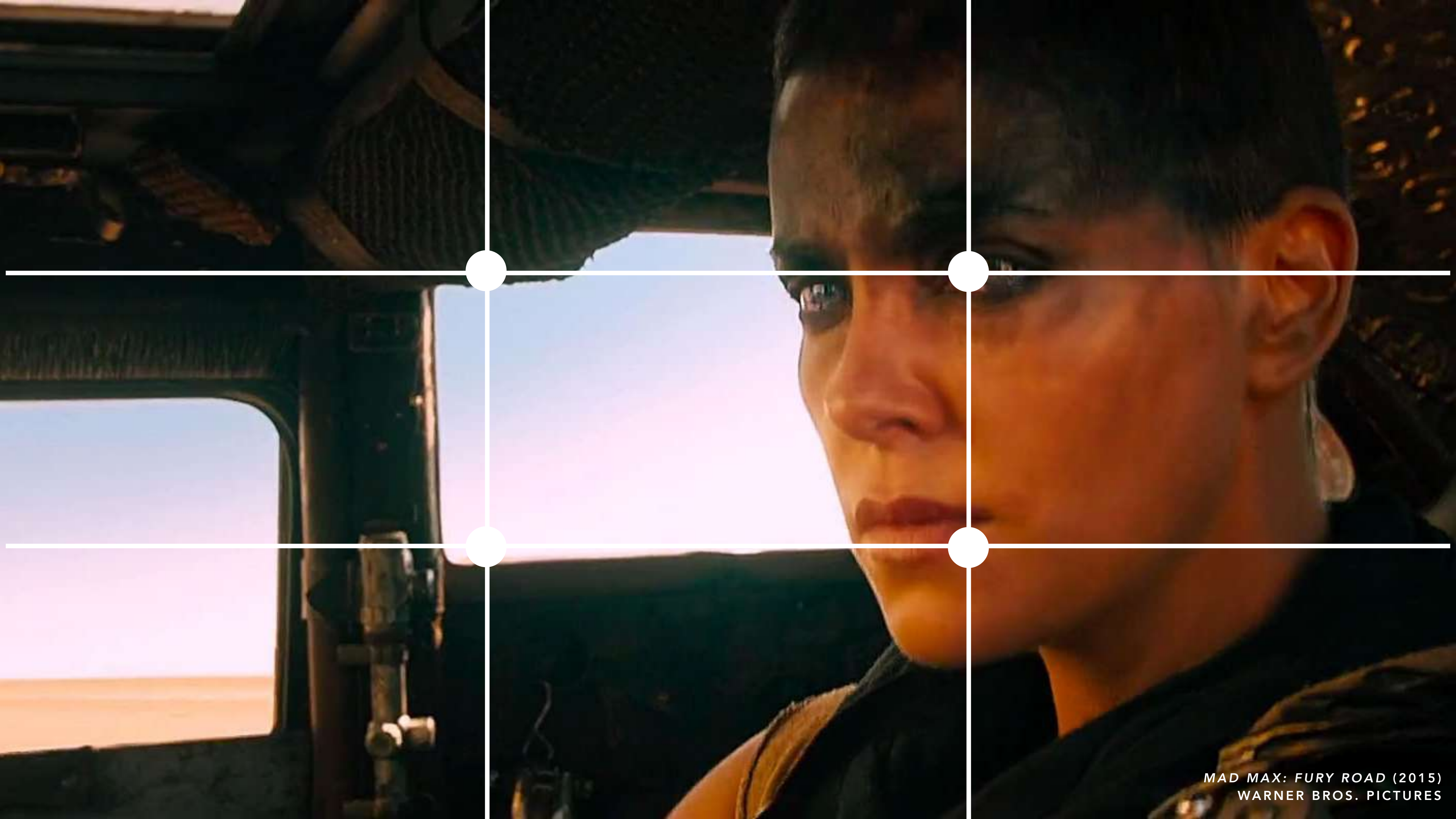
79

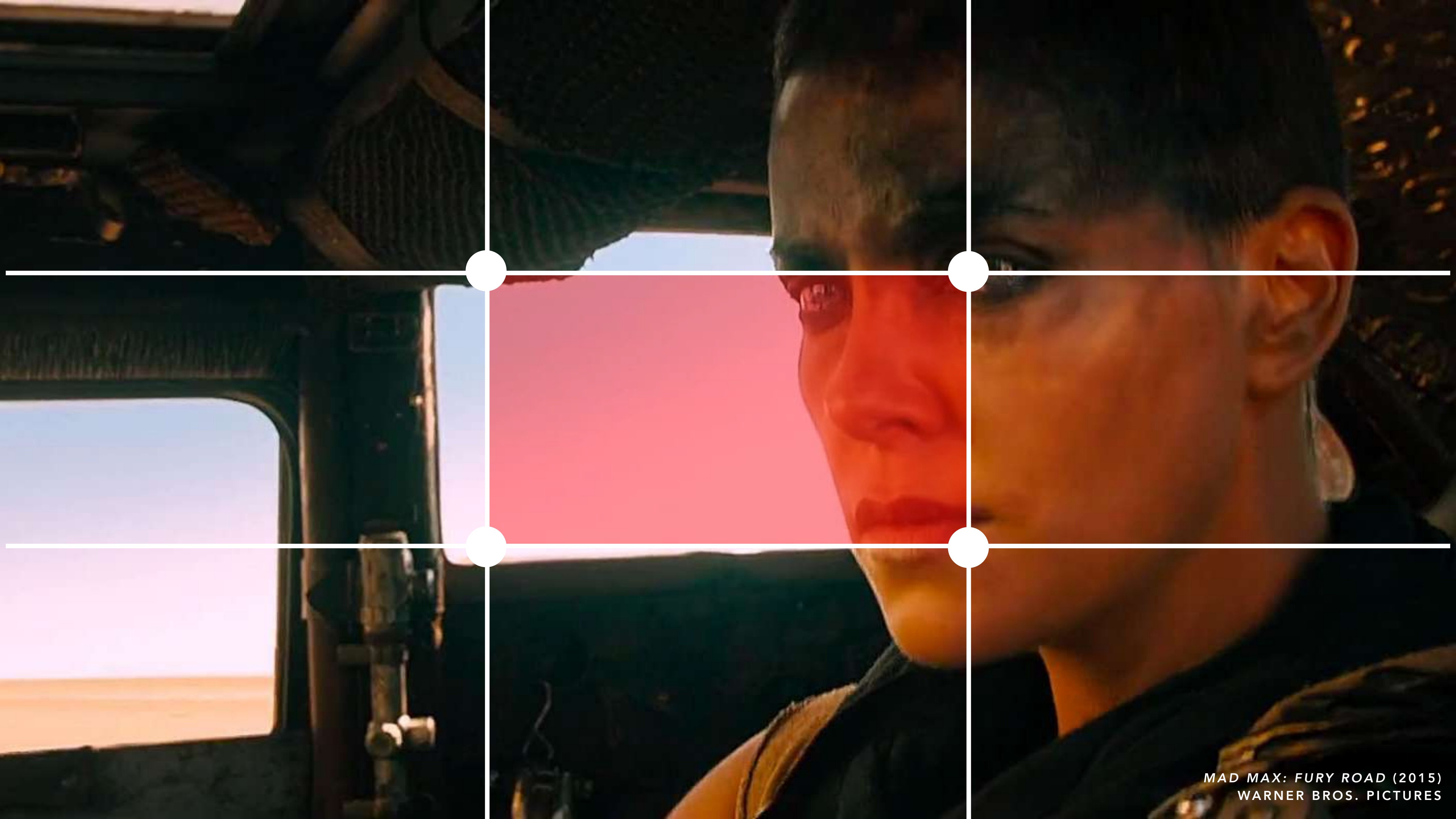
(1.1 SEGUNDOS
DE DURACIÓN
PROMEDIO
POR PLANO)

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

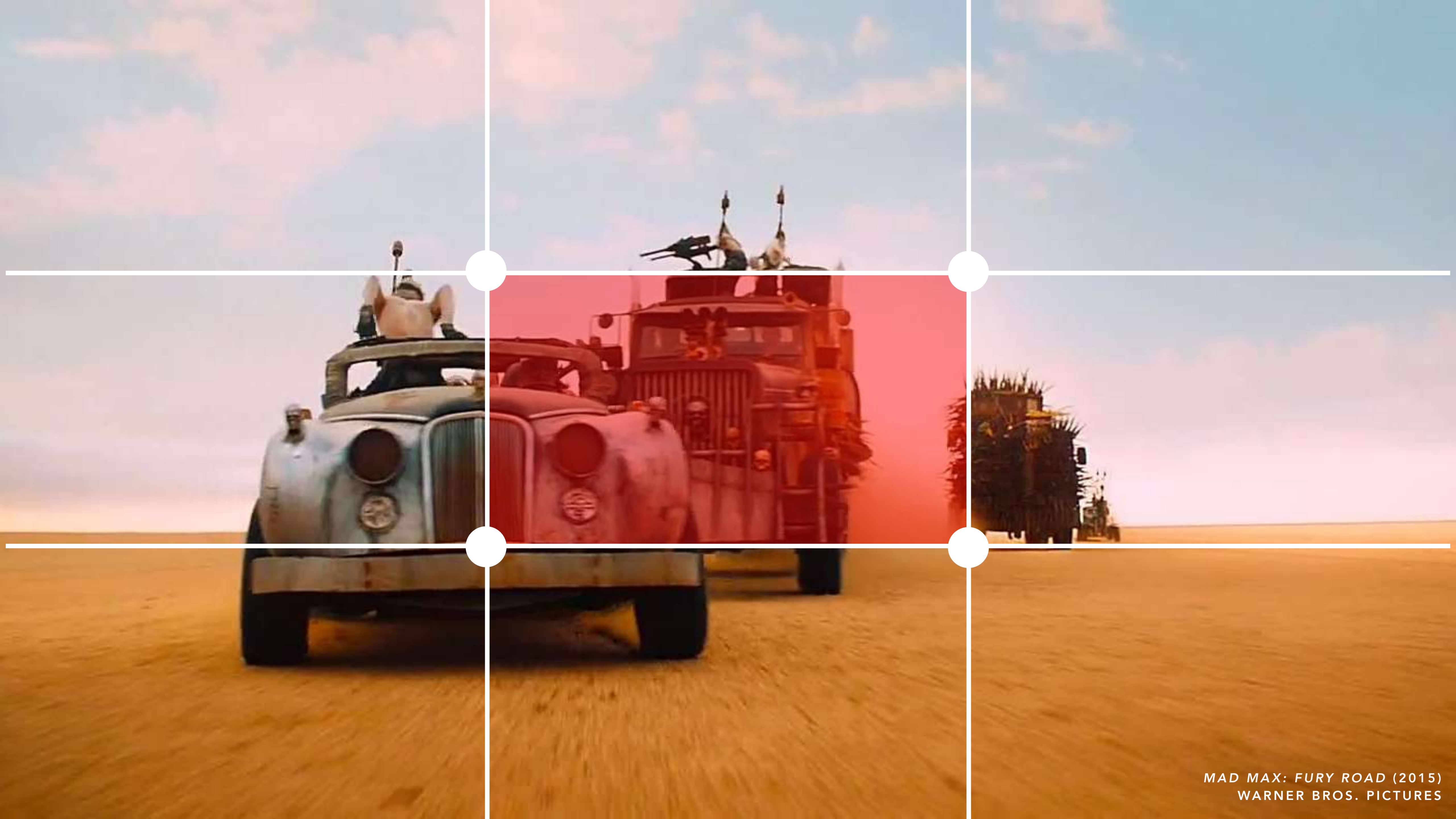

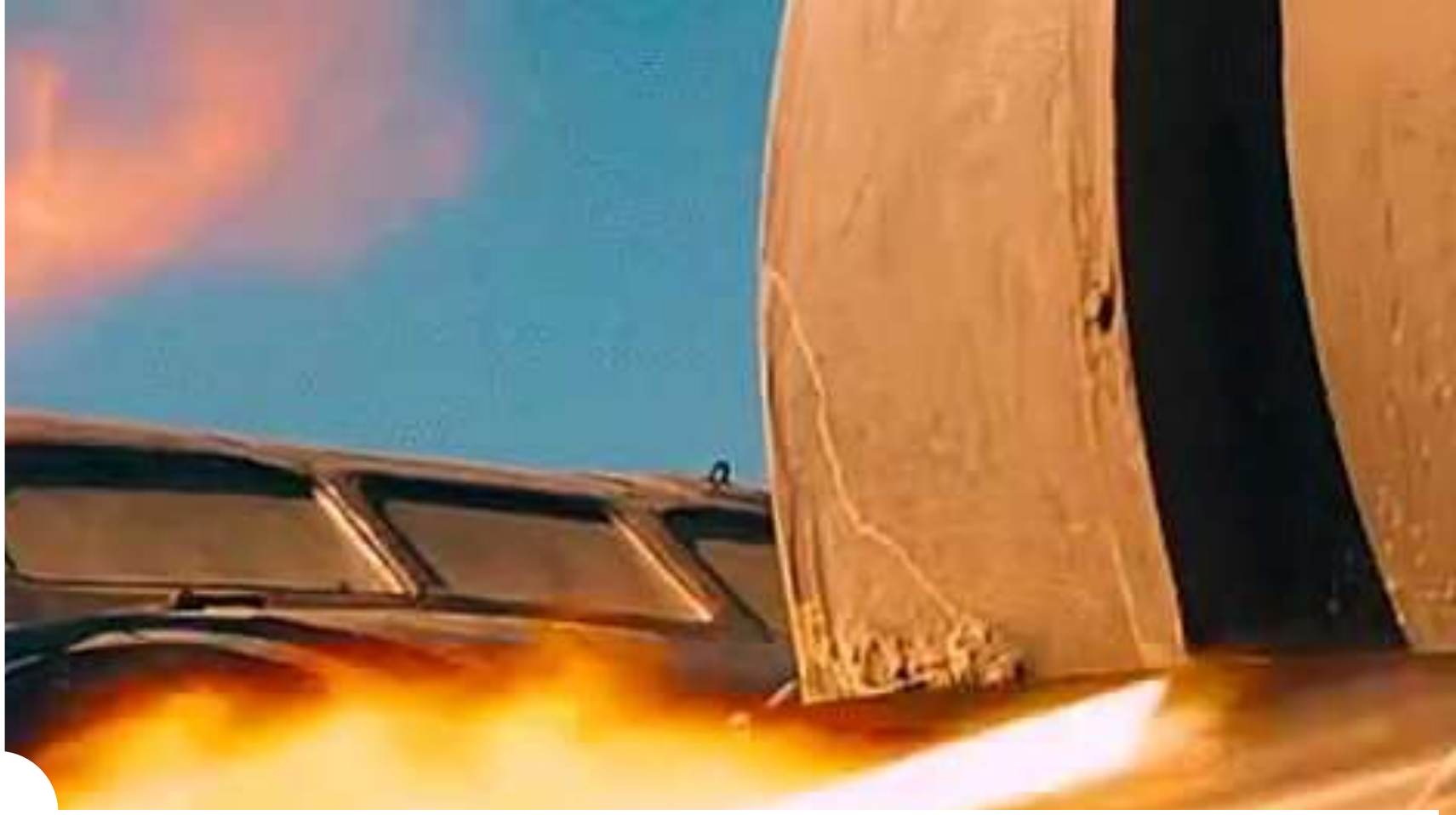
MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

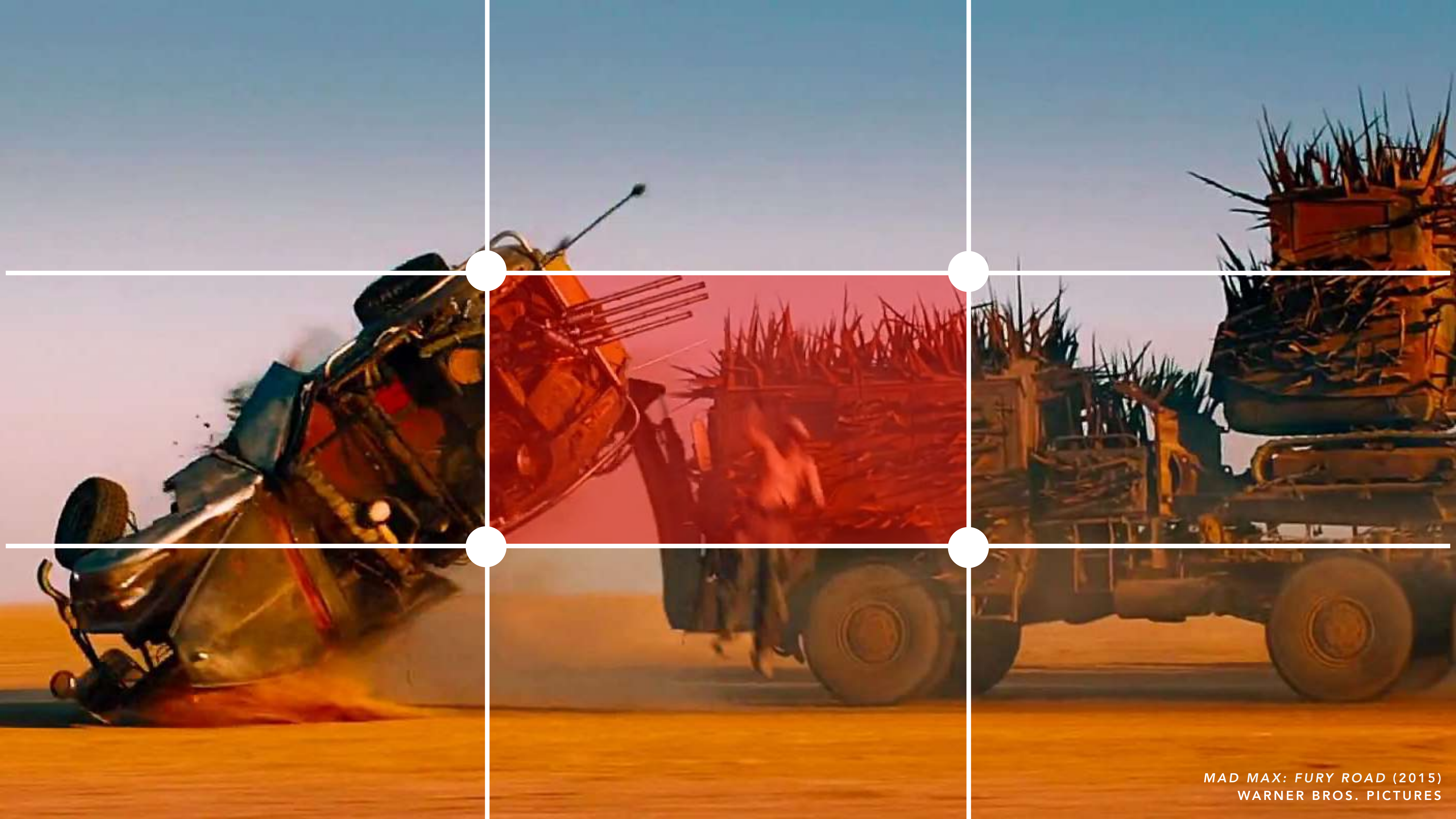

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

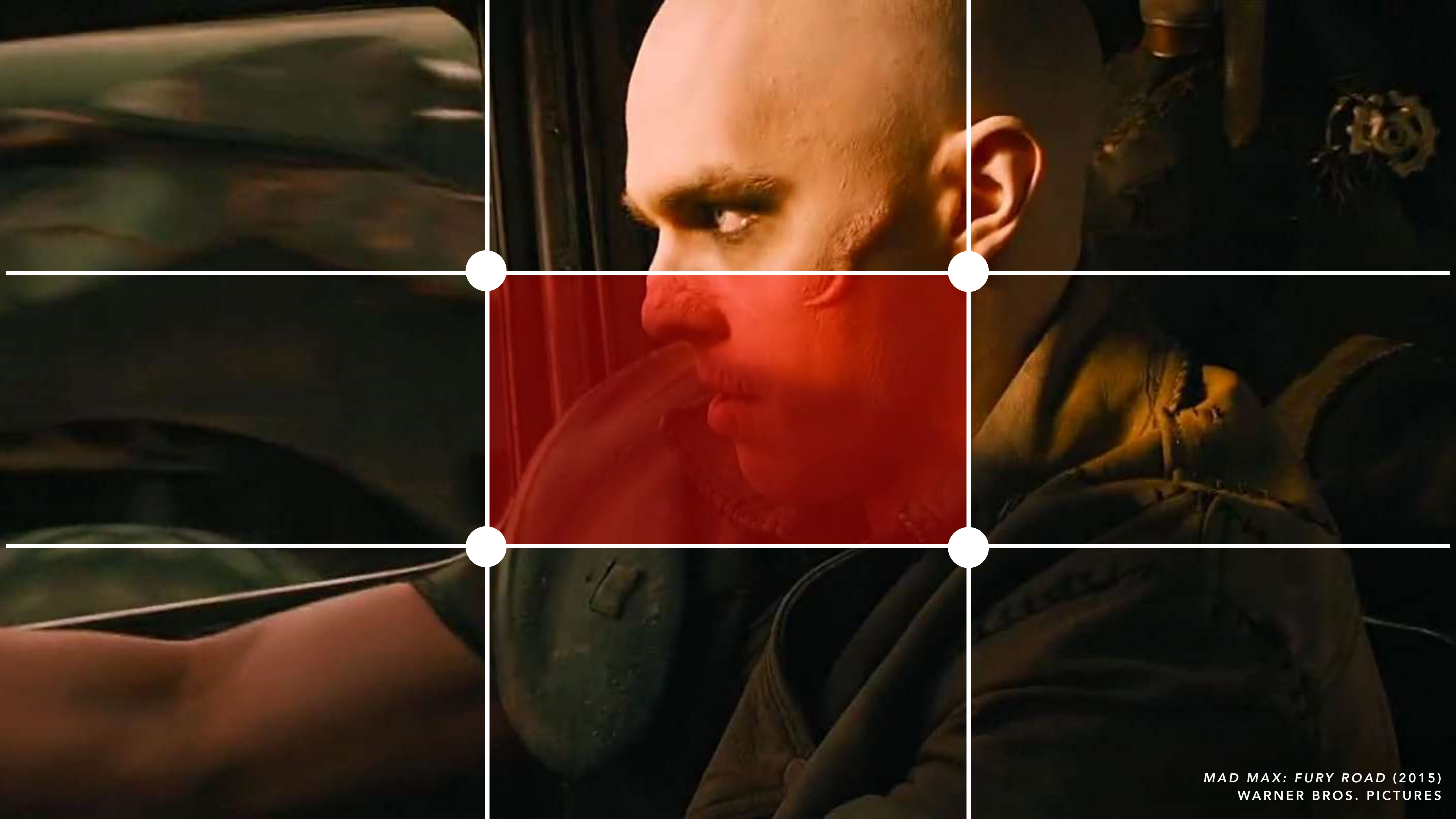

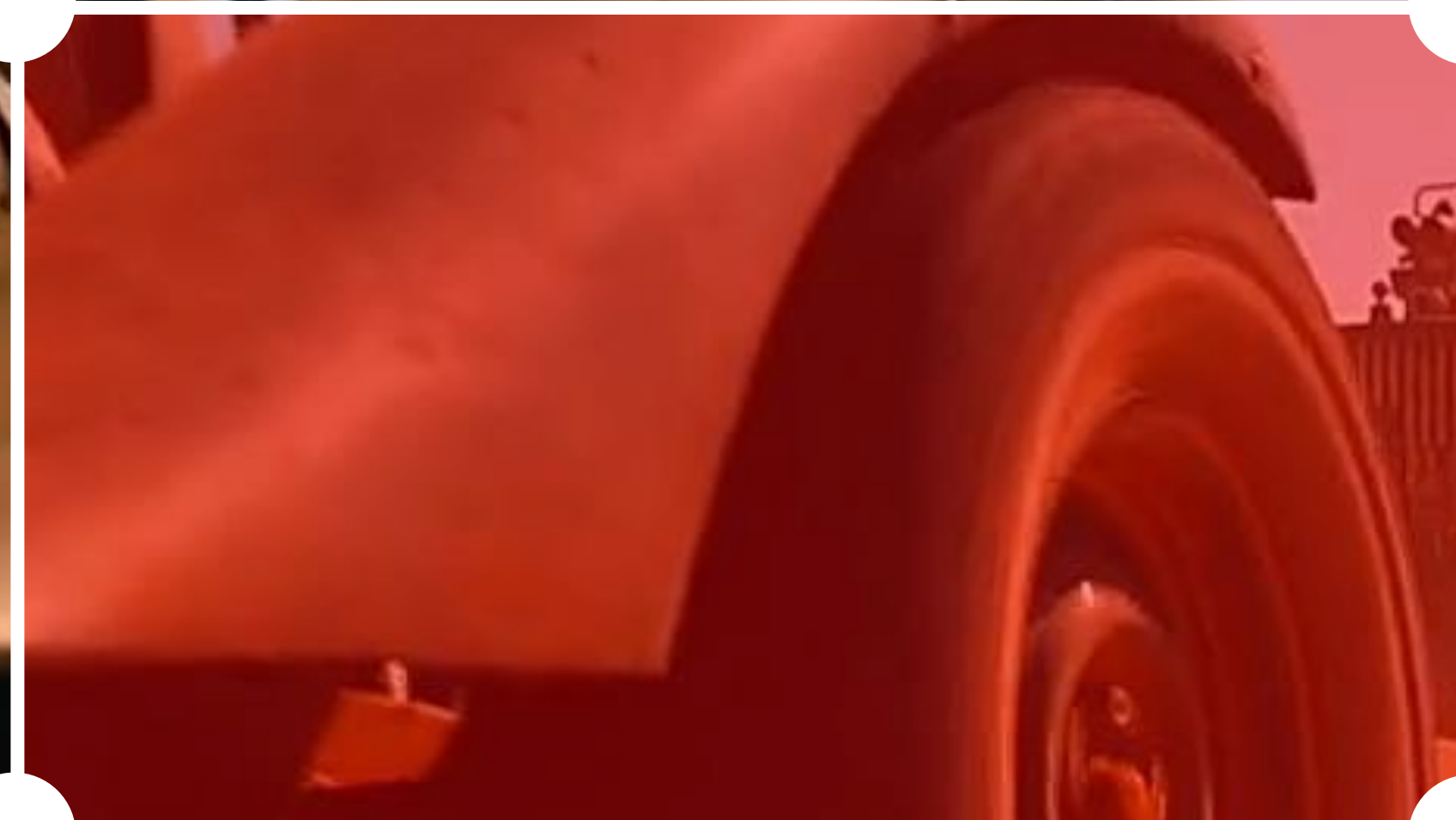

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

THE SHINING (1980)
WARNER BROS.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)
FOX SEARCHLIGHT PICTURES

MAD MAX: FURY ROAD (2015)
WARNER BROS. PICTURES

13

14

15

16

¿QUÉ PUEDO HACER
PARA APRENDER MÁS?

13

14

15

16

13

14

15

16

1. VER MUCHO, MUCHO CINE
(DE TODO TIPO)

13

14

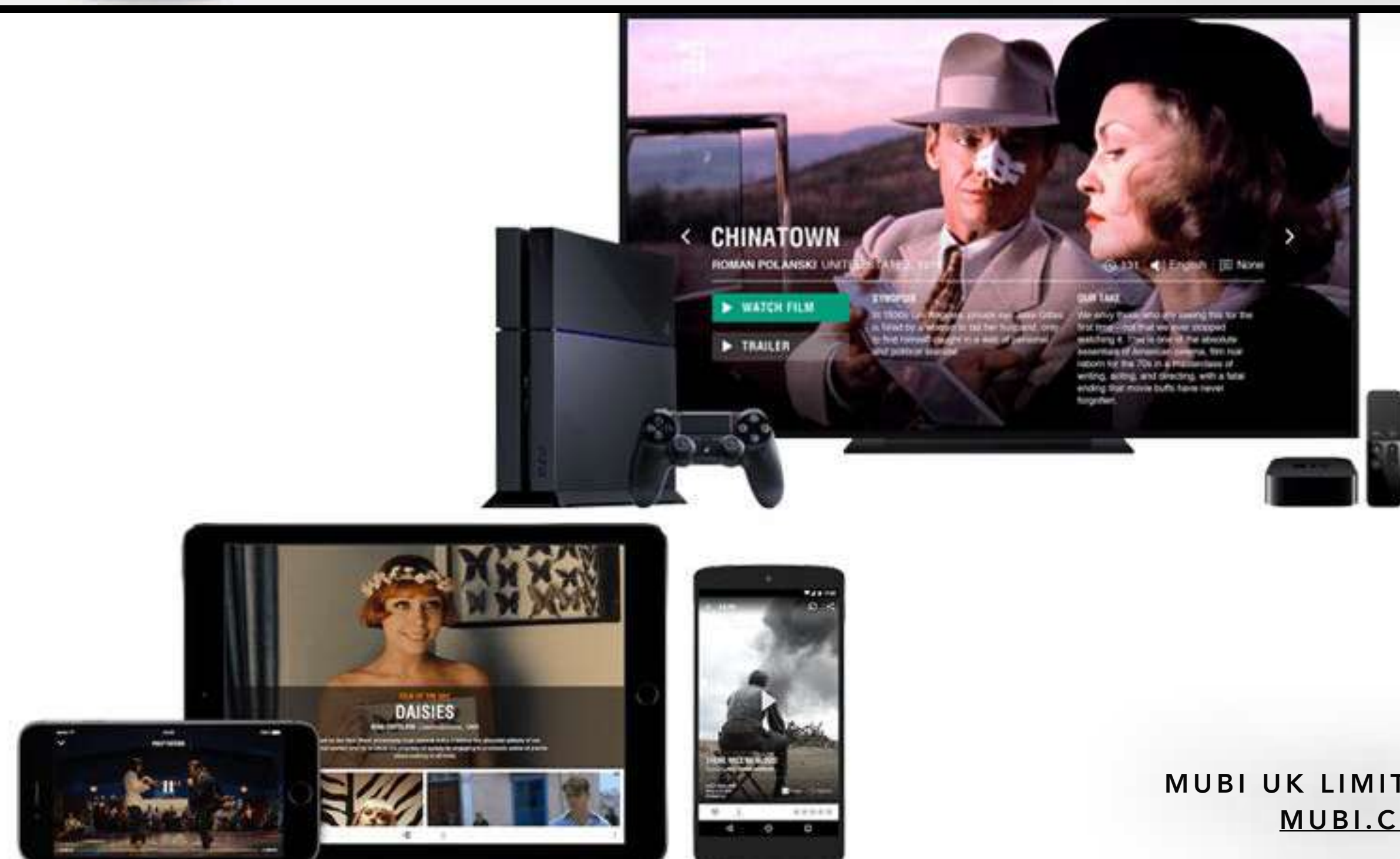
15

16

SE VALE
SALIRSE DE LA CAJA

COMUNIDAD FILMIN SL / IMCINE
FILMINLATINO.MX

MUBI UK LIMITED
MUBI.COM

13

14

15

16

2. TOMA OTROS CURSOS (Y APOYA A LA COMUNIDAD)

13

14

15

16

DESAPRENDER

Escrituras cinematográficas
en primera personaTALLER EN LÍNEA CON
ARANTXA LUNA5 sesiones: 18, 20, 25,
27 y 29 de agosto

19 a 21 horas Mx

+ Detalles e inscripciones en hola@kajanegra.com

CINEMANÍAS.COM.MX

CURSOS DE APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Para todos los cinéfilos
-expertos y amateurs por igual-

Cinemania tiene preparado un nuevo curso de apreciación cinematográfica. Compuesto por tres módulos, este curso observa la historia del cine desde 1945 a 1999: el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, el nuevo cine alemán y el cine político.

DE 18:00 A 20:30 HRS.

III. BREVE VIAJE EN LA HISTORIA CINE
DESDE 1945 A 199927/7 EL NEORREALISMO ITALIANO (DE SICA, VISCONTI,
ROSSELLINI)

28/7 LA NUEVA OLA FRANCESA (GODARD, TRUFFAUT, ROHMER)

29/7 EL NUEVO CINE ALEMÁN (FASSBINDER, WENDERS, HERZOG)

30/7 EL CINE POLÍTICO (DESDE GILLO PONTECORVO
HASTA GLAUBER ROCHA)FILM
NOIR
CURSO ONLINE

filmclubcafé

CURSO DE VERANO | EN LÍNEA

Grandes autores del cine mundial, siglo XX

Conoce la obra de grandes directores y cómo han
transformado la historia del cineImparte: Erick Estrada | Cinegarage
Crítico de cine

6 sesiones

Inicia: 6 agosto

Horarios: Jueves de 17:00 a 19:00 h.

Precio normal: \$4,500 MXN

Ahora: \$1,500 MXN

Informes:

news@revistacodigo.com

WhatsApp: 55 4967 3973

CÓDIGO
ACADEMIA

REVISTACÓDIGO.COM

YOUTUBE.COM/FILMOTOTECAUNAM

25
AÑOS

13

14

15

16

3. DIALOGA

(SIN IMPORTAR EL MEDIO Y EL IDIOMA)

13

14

15

16

[YOUTUBE.COM/ZOUMF7NET](https://www.youtube.com/zoumf7net)

[YOUTUBE.COM/THETAKE](https://www.youtube.com/thetake)

LETRAS
LIBRES

[YOUTUBE.COM/LETRASLIBRESMEDIA](https://www.youtube.com/letraslibresmedia)

[YOUTUBE.COM/THEDISCARDEDIMAGECHANNEL](https://www.youtube.com/thediscardedimagechannel)

13

14

15

16

GRACIAS

@LALO_ORTEGARIOS

@LALO_ORTEGA

13

14

15

16