

Análisis, valoración e interpretación del discurso audiovisual (cartoon clásico)

Escuela: Escuela Técnica 19 DE 1 Alejandro Volta

Autoras/es: Juan Pablo Aldrey

Sala/grado/año: Primer año

Breve descripción

Los cartoons o también bien llamados dibujitos animados tienen una larguísima historia en el devenir cultural del siglo XX. Son cortometrajes, en su gran mayoría producidos por un estudio, que tuvieron su eclosión entre 1920 y 1970, pensados primero para las salas de cine y luego para la TV. Para esta actividad basta con decir que la selección de cuatro de ellos (tres en realidad, ya que el último en la lista es el cuarto episodio de un largometraje) representan diferentes técnicas y puntos de vista respecto a lo que cuentan. La clave, en todos ellos, es que como generadores de entretenimiento para todos los públicos, transforman lo cotidiano en algo humorístico y lo imposible se transforma en lo cotidiano. Los personajes animados pueden adoptar cualquier forma y sufrir cualquier cosa porque forman parte de un juego: el juego de representar humorísticamente lo que no existe.

Más allá del humor, el trabajo de análisis realizado por los estudiantes contiene otro denominador común. Todos los protagonistas, con matices de diferencia, alteran una identidad inicial. En todos los casos hay una metamorfosis de roles, un cambio de estado y de posición frente a lo que –en su naturaleza– son.

Entonces, en torno a la identidad y a sus cambios, a los recursos audiovisuales empleados en cada cortometraje y a la mixtura de universos culturales es que se propuso un bordaje integrado, analítico, valorativo e interpretativo de cuatro clásicos del cartoon.

Situación inicial

El análisis del lenguaje audiovisual debería tener un papel fundamental en este espacio curricular. Esto conlleva una serie de procesos que complejizan -cada vez más- la posición y el rol activo que como espectadores ocupamos frente a un cortometraje animado. Diferentes formatos o extensiones intervienen en nuestra reflexión y nos posicionan de una u otra manera respecto a lo que recordamos o ya sabemos: la biografía del espectador se reconstruye, entonces, con cada nuevo visionado. Dar pautas precisas a medida que el universo audiovisual se acumula ayuda, de alguna manera, a moldear una conciencia para el que estudia.

Si las relaciones lógicas entre ideas y argumentos están bien señaladas facilitamos el acceso a las complejidades del discurso audiovisual. Y si se promueven vinculaciones externas al film que vemos (referencias intertextuales o incluso vinculadas a la cultura popular) éste se convierte en algo mucho más rico y provechoso. Todas estas variables cobran vida (y se explicitan) durante una clase presencial, claro está. La propuesta es una guía de trabajo que aplique recursos específicos de análisis para el discurso audiovisual sin dejar de lado valoraciones personales.

Su resolución permitirá cimentar un marco práctico definido para enfrentar, a posteriori, otras dimensiones de esta y otras materias enfatizando la necesidad de aproximarse a la guía en grupos de trabajo, con interacción y utilizando las herramientas que más comodidad otorgue para sus integrantes.

Objetivos

Se consideraron los siguientes propósitos:

Poner en juego estrategias de análisis adecuadas a la naturaleza de cada manifestación cultural atendiendo al vocabulario, al contexto y relacionando la información con conocimientos previos; realizando anticipaciones e inferencias; detectando información relevante y periférica.

Desarrollar -por medio de actividades interdisciplinarias- procesos creativos, escritos de trabajo y diversas producciones enmarcadas en contextos de estudio.

Adquirir recursos de forma continua que permitan explorar, analizar, valorar e interpretar -con creciente autonomía- obras y manifestaciones artísticas de diversa tipología y distintos géneros artísticos.

Adquirir y utilizar recursos provenientes de diversas áreas de las ciencias del lenguaje, de forma continua y que permitan aplicarse en la escritura, en la

oralidad y en las artes audiovisuales.

Fomentar el desarrollo de un criterio personal / grupal para la selección de materiales de trabajo vinculados a la literatura nacional y extranjera, a la cultura popular y a los discursos audiovisuales en particular.

Localizar información poniendo en juego estrategias de lectura, indagación e investigación adecuadas a diversos propósitos de las ramas de las artes y de los lenguajes escritos.

Poner en práctica las herramientas de expresión necesarias y eficientes para promover las instancias prácticas y evaluativas propuestas en este taller y -por decantación- en cualquier otra instancia formativa y educativa del ciclo lectivo en curso.

Utilizar diferentes estrategias de registro, organización y comunicación de información.

Utilizar y aplicar recursos de escritura autónoma, organización espacial, resolución secuenciada de consignas y revisión de lo escrito (con recuperación de las fuentes de trabajo originales) a la hora de presentar actividades evaluativas.

Explicar, argumentar y justificar de forma oral y/o escrita con claridad, precisión, coherencia.

Llevar a cabo un plan de escritura, composición y revisión, atendiendo a las particularidades de las consignas (distribución de la información, reconocimiento de estructuras gramaticales adecuadas y selección léxica pertinente a la temática).

Revelar sensibilidad y creatividad en las actividades evaluativas propuestas mediante una identificación de contextos de creación, circulación y exhibición de las prácticas y producciones audiovisuales animadas de formato clásico, diferenciando entre obras originales y alusiones interculturales. Al respecto, resultará importante favorecer la reflexión sobre cómo cambia la percepción en diversos entornos y circuitos de exhibición y distribución.

Demostrar un uso pertinente de vocabulario específico y de herramientas pertenecientes al universo del lenguaje audiovisual.

Contenidos

Literatura. Esquemas de análisis estructural e interpretativo en obras audiovisuales. Lectura, análisis y valoración interpretativa de material audiovisual de manera compartida, extensiva, intensiva. Rasgos paratextuales que enriquecen la interpretación de las obras artísticas. Aplicación de recursos de aproximación argumentativa con el propósito final de producir comentarios escritos.

Herramientas de la lengua. Uso y clasificación del léxico y de los cambios del léxico. La organización textual y los recursos convencionales en la expresión escrita.

Sistematización y aplicación habitual de nociones relacionadas con el uso de los recursos de análisis, valoración e interpretación de obras artísticas. Su abordaje multidisciplinario y las relaciones de significado provocadas.

Destinatarios

Alumnos de primer año de la Escuela Técnica 19 "A. Volta".

Secuencia didáctica

Etapas 1.

Visionado de cuatro cortometrajes animados disponibles en archivos .mp4. Versiones originales sin subtítulos y que forman parte de la colección privada del docente.

PINK-A-RELLA (1968)

MAGICAL MAESTRO (1952)

BAD LUCK BLACKIE (1949)

THE SORCERE'S APPRENTICE (1941)

Etapas 2.

Debate dirigido y puesta en común de valoraciones interpretativas. Abordaje dirigido sobre especificidades provenientes del visionado: efecto phi, efecto ficción, escala de planos, impresión de realidad, narración y disnarración audiovisual.

Etapas 3.

Revisión de los cortometrajes. Presentación en clase de recursos de análisis específicos para el lenguaje audiovisual animado. Explicación preliminar y ejemplificación precisa a partir de casos tomados de la cultura popular.

Etapas 4.

Elaboración durante clase y en grupos de trabajo de esquemas de análisis integrado y comparativo, empleando vocabulario específico y herramientas pertenecientes al universo del lenguaje audiovisual.

Etapas 5.

Resolución individual de las siguientes consignas de trabajo.

EN TORNO A LA IDENTIDAD Y SUS CAMBIOS:

*

¿CUÁL ES LA IDENTIDAD DE CADA PROTAGONISTA Y CÓMO SE ALTERA ÉSTA CON LOS HECHOS?

*

EN CADA HISTORIA ¿CUÁLES SON LAS ALUSIONES A OTROS PERSONAJES, SITUACIONES O REFERENTES DE LA CULTURA POPULAR?

*

¿CÓMO OPERAN LA PERSONALIDAD Y LAS HABILIDADES DE CADA PERSONAJE CUANDO DEBEN “MOLDEAR” UNA NUEVA IDENTIDAD? ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

*

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS CÓMICOS QUE PERMITEN VER CLARAMENTE EL CAMBIO EN LA IDENTIDAD? ¿SON EFECTIVOS DICHOS RECURSOS?

*

EN EL CASO DE HABER CONOCIDO DE ANTEMANO ESTAS FICCIONES ANIMADAS, ¿QUÉ EFECTO PRODUCEN AHORA QUE SE RECUPERAN PARA UN TRABAJO ESCOLAR?

En torno a los recursos audiovisuales que emplea cada cortometraje:

¿Cuáles utilizan motivos musicales populares o conocidos?

¿Cuáles presentan mayor cantidad de sucesos y a un ritmo frenético? ¿Cuáles presentan ritmos y acciones pausadas?

¿Qué tipo de vinculación podría establecerse entre los efectos sonoros y lo acontecido en la imagen? Dar ejemplos precisos

En torno a la mixtura de universos culturales:

¿Se presenta claramente en alguno/s? ¿Cuáles universos conviven? ¿Qué efectos produce esta mixtura en el espectador?

Etapas 6.

Presentación formal de los escritos individuales en folio y con carátula. Corrección y revisiones pertinentes.

Etapas 7.

Presentaciones orales de los trabajos en clase, correspondientes a la etapa 5 de esta secuencia, con participación de todo el alumnado y ayuda soporte de fragmentos de cada cortometraje.

Otros actores

La experiencia formó parte del programa y la planificación del ciclo lectivo 2024.

Evaluación

El grupo de estudiantes fue evaluado a mediados del cuatrimestre en torno a la demostración individual y/o grupal de las siguientes siete capacidades (ref. Marco de organización de los aprendizajes y aprendizaje integrado).

Resolución de problemas

Pensamiento crítico

Capacidad de interpretar y argumentar ideas, expresar valoraciones personales y producir discursos referidos a manifestaciones culturales (de manera escrita y de manera oral) considerando un abordaje interrelacional.

Aprender a aprender

Interacción y trabajo con los demás

Comunicación entre pares y con el equipo docente

Compromiso y responsabilidad

Ajuste a las consignas de trabajo

El trabajo realizado fue evaluado de forma integral y la calificación obtenida incidió directamente en el espacio curricular Lengua y literatura.

La instancia evaluativa propuesta se desdobló en etapa escrita y etapa oral, tal como fuera detallado en la página anterior.

Bibliografía

Aumont y otros [1983]. _Estética del cine. _Barcelona, Paidós, 1989.

Aumont - Marie [2001]. _Diccionario teórico y crítico del cine. _Buenos Aires, La Marca, 2006.

Courtes, Joseph [1991]. _Análisis semiótico del discurso. _Madrid, Gredos, 1997.

D'Espósito, Leonardo [2015]. _50 películas que conquistaron el mundo. _Buenos Aires, Paidós, 2015.

Eco, Umberto [1968]. _La estructura ausente. _Barcelona, Lumen, 1999.

Menke, Christoph [2011]. _Estética y negatividad. _Buenos Aires, FCE, 2011.

Reisz, Karel [1960]. _Técnica del montaje cinematográfico. _Madrid, Taurus, 1989.