

Título

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA, HUMANIDADES Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COMUNICACION

Periodismo

G241

1985

C4

EL CINE Y SUS ALCANCES

Tesis para optar
al título de pe-
riodista.

PROFESOR GUÍA: Sr. JOSÉ PÉREZ CARTES.

AUTOR : P. ENRIQUE GARRIDO LAGOS

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA, HDES. Y EDUCACION
BIBLIOTECA PROF. EUGENIO PEREIRA SALAS

103094

Santiago - CHILE

1985

DEDICATORIA

DEDICO ESTA TESIS A MIS QUERIDOS HIJOS
PARA QUE VIVA EN SUS MENTES SIN MANCHA
EL RECUERDO DE QUIEN MAS Y MEJOR LOS
HA QUERIDO

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la ex Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y a los actuales profesores de las diversas asignaturas.

Al profesor señor José Pérez Cartes, excelente guía en el área cinematográfica, sin cuya ayuda esta tesis no habría podido realizarse.

Muy especialmente a la Sra. María Eugenia Oyarzún, Directora de esta Escuela de Estudios Superiores de esta Universidad, quien brindó las facilidades académicas necesarias para que esta investigación pudiera llevarse a feliz término.

Vaya, además, mi sincero agradecimiento a la señorita Sara Taylor, Directora de Cineteca Argentina, quien ofreció todas las facilidades para realizar los trabajos prácticos y de investigación.

INDICE

	Pág.
1. INTRODUCCION	1
1.1 Hipótesis	2
1.2 Objetivos	2
1.2.1 Objetivos generales	2
1.2.2 Objetivos específicos	2
2. DE LA ESCRITURA Y LA IMAGEN ESTATICA A LA IMAGEN CON MOVIMIENTO	4
2.1 Validez relativa de los conocimientos	6
2.2 Pérdida de la objetividad	8
2.3 Primeros mensajes	11
2.4 Un nuevo lenguaje	14
2.5 Sueño y realidad	15
2.6 Disputa	18
3. EL CINE EN LA EDUCACION	22
3.1 Enseñanza audiovisual (EAV)	24
3.2 Recursos técnicos	25
4. EL CINE NACIONAL Y EL EXTRANJERO	30
4.1 El proceso de la creación artística es de carácter intuitivo	30
4.2 Producción fílmica de EUA y Europa	38
4.2.1 Formatos de películas	40
4.3 La cinematografía	41
5. LA TRANSFERENCIA CULTURAL	50
5.1 Redes de comunicaciones y sus servicios	51
5.1.1 Requerimientos de adaptación	53
6. EL CINE EN EL ARTE, LA CIENCIA Y LA TECNICA ..	56
6.1 El arte	56

	Pág.
6.2 En la ciencia	58
6.3 En la técnica	60
7. EL CINE EN LA FORMACION PROFESIONAL Y CULTURAL	65
7.1 La formación profesional	65
7.2 Una nueva cultura	69
7.2.1 El neorrealismo en el cine	74
7.2.2 El mundo del concepto y de la imagen	82
7.2.3 Imagen sin palabras	83
7.2.4 Hoy como ayer	84
8. CONCLUSIONES	86
9. BIBLIOGRAFIA	89

1. INTRODUCCION

El cine es uno de los medios de comunicación de mayor poder creados hasta el presente; arma poderosa de que puede valerse el periodista para dar a conocer el acontecer diario. El cine es el testigo ocular de la historia de cada día.

En consideración a esto, se ha abordado este estudio, cuya finalidad es entregar las razones de orden social que hacen del cine una manifestación técnico-artística de indiscutible importancia dentro de los medios de comunicaciones actuales, y cuyas posibilidades son ilimitadas para satisfacer las necesidades de conocimientos del hombre contemporáneo.

De allí la importancia de la imagen que el cine entrega ya sea en celuloide de 35 ó 16 mm, o en cinta magnética, conocida con el nombre de video cassette.

No es extraño que se mencione el video cassette, en un trabajo sobre cine, pues lo que interesa es la imagen. Poca importancia tiene si Miguel de Cervantes escribió el manuscrito del "Quijote" con una pluma de ganso o con una pluma metálica, lo que es relevante son sus personajes y pensamientos.

Por lo tanto, no es el medio el que importa, sino el mensaje entregado: no es trascendente el envase, sino el contenido.

1.1 Hipótesis

El cine de 16 milímetros es un arma poderosa disponible para el periodista; su costo y posibilidades permiten que llegue a un mayor número de personas y, por lo tanto, es accesible a todos los pueblos.

En los aspectos educacional, técnico, científico y artístico, no tiene rival como maestro. El cine es el medio de mayor alcance y el más apropiado para dar a conocer cualquier creación del genio humano.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos generales

Entregar conocimientos y argumentos que avalen la validez del cine de 16 milímetros como medio de comunicación destinado a exponer en forma clara, amena, económica y científica toda acción y pensamiento humano.

1.2.2 Objetivos específicos

- 1) Realizar, de manera comprensible, obras cinematográficas en 16 milímetros;

- 2) conocer los aspectos más sobresalientes que identifican al ser nacional, utilizando la técnica cinematográfica en 16 milímetros;
- 3) construir nuevas manifestaciones cinematográficas que den a conocer los aspectos más relevantes de nuestro medio geográfico; social y cultural, y
- 4) concebir claramente la idea de que un país en vías de desarrollo tiene posibilidades de realizar esta actividad si se logran utilizar adecuadamente los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.

"Muy al norte en la tierra de Sibjodt se alza una roca que mide miles de leguas de alto y miles de leguas de largo. Una vez cada mil años llega hasta ella un pajarito para afilar su pico, cuando a causa de esto la roca llegue a desgastarse completamente habrá pasado sólo un instante de la eternidad" 1/.

2. DE LA ESCRITURA Y LA IMAGEN ESTÁTICA A LA IMAGEN CON MOVIMIENTO

En algunos años más alguien escribirá acerca de la realidad actual; podrá decir mucho de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, y sólo algún grano se habrá desprendido de esa roca colosal sin que el trabajo haya concluido.

Los inventos y creaciones humanas son tantos que el desarrollo científico y tecnológico del presente no posee aún los medios que permitan formar el caleidoscopio de la Era actual. No termina nuestro asombro ante un descubrimiento o invención cuando otro más reciente ya nos está asombrando nuevamente.

1/ Hendrik Van Loon. 1949. Historia de la humanidad. Santiago, Ed. Ercilla.

Desde los albores de la humanidad hasta que se inventó la escritura, pasan millones de años en que los seres humanos vivíamos en el espacio acústico, a la deriva en las profundidades oscuras y tenebrosas de la ignorancia, donde viven hoy los habitantes de los pueblos primitivos, creando dioses y divinidades que rigen su existencia sumergida en la noche del pasado.

El hombre de ese entonces con su pensamiento y a solas vive inmerso en un mundo socio-cultural que lo mantiene atado a las fronteras del miedo que causa lo desconocido. ¿Qué sentirá una persona que al embarcarse no sabe a qué puerto ha de llegar?, ¿Qué drama vive ese ser cuando ni el capitán de la nave sabe cuál es su destino?. Pues bien, ese mismo temor dramático debió sentir nuestro hermano de milenios ya olvidados.

Desde el principio de la Historia el hombre vive y muere haciendo, creando más y más inventos. Un enorme deseo lo empuja a la aventura de crear los medios necesarios a la comunicación.

Es necesario que sus semejantes sepan, conozcan los inventos que su genialidad ha descubierto o producido.

El deseo del hombre primitivo no se pierde. La creación del lenguaje surge de su mente primitiva; pero éste no será tal mientras no encuentre una forma de comunicarlo.

De tal suerte que no pudo existir ninguna forma de sociedad sin lenguaje y éste no habría tenido sentido si no se hubiera creado paralelamente una forma de comunicarlo.

Aunque distintas concepciones socio-económicas lo han hecho vivir bajo una u otra forma de organización social, de las que han surgido tesis, hipótesis y teorías con ideas y pensamientos que explican su pasado y presente, el hombre sigue siendo el mismo en su necesidad de comunicarse con los demás.

En todo intento de cambio, de transformación, está presente el hombre con sus ideas y pensamientos, pues todo se ha hecho y se hace por él y para él, porque:

"EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS"

2.1 Validez relativa de los conocimientos

Ha desaparecido el sistema de verdades absolutas, se encuentra sustituido por la confianza en la validez relativa de todo conocimiento: esto no significa un paso hacia atrás, sino que está basado en la profundidad de algún conocimiento y forma parte de la nueva estructura.

La verdad es siempre modificable, pues en la base de toda observación cambian las técnicas y los instrumentos creán

dose otras nuevas que se adecuan mejor a lo que se estudia o investiga. En esto radica la universalidad de toda ciencia.

Técnica por ocupar

- Una revisión de hechos y propósitos.
- Formulación de hipótesis lógicas.
- Evaluación de tal hipótesis, basada intrínsecamente en los datos que se dan a conocer.

"El método científico es un instrumento flexible que varía de acuerdo al problema tratado".

Es frecuente que al redactar una tesis ocurra que:

- a) El marco teórico reduzca el tema por tratar, puede clasificarse dentro del campo científico, en la esfera técnica o en el dominio artístico.
- b) En cambio, cuando se trata de un tema, que por su trascendencia traspasa las fronteras de la realidad sensible, por lo tanto, mensurable no hay método que enmarque esa realidad.
- c) El objetivo que nos hemos propuesto nos obliga a aceptar el desafío, especialmente cuando las técnicas de la comunicación han alcanzado el desarrollo que han experimentado hasta este momento.

d) La escasez de material en librerías y bibliotecas, en lo que a cine en 16 milímetros se refiere, nos ha obligado a basarnos en juicios de cineastas profesionales, en otros casos hemos acudido a conocimientos ya adquiridos o a reflexiones propias que surgen de una larga práctica ya realizada y por lo tanto, sacados de la realidad.

2.2 Pérdida de la objetividad

La conducta social del hombre se manifiesta por el lenguaje como función primaria. La clave para alterarlo no la vamos a obtener de los hallazgos que efectúen las ciencias que parcelan al hombre estudiándolo en un solo aspecto.

Las sociedades primitivas son el campo de estudio de la Antropología; ella nos dirá cómo fueron los hombres del pasado. Las sociedades modernas y contemporáneas son la razón de estudio de la Sociología que nos presenta la imagen, en vivo y en directo, del hombre actual.

Y, ¿cuál es la ciencia que nos dice: éste es el hombre del futuro?, ¿de qué manera y cuáles serán sus formas de sentir, pensar y actuar?. De esta desorientación nacen las nuevas manifestaciones de la comunicación en forma indiscriminada, entendiéndose por tal, lo que el hombre hace con los medios de comunicación y no lo que ellos son.

De aquí que toda forma de comunicación: prensa, radio, cine o televisión tengan diversas formas de lenguaje que encierra el contenido de la persona humana a través de una estética dependiente de quien la realiza.

Si queremos tener un concepto claro de la significación del lenguaje en la comunicación debemos entender que de alguna manera:

LA OBJETIVIDAD SE PIERDE AL ESTUDIAR LA SOCIEDAD, SU LENGUAJE Y FORMAS DE COMUNICACION POR QUE SOMOS MIEMBROS DE ESTA MISMA SOCIEDAD.

El cine es una forma de lenguaje universal que la educación, la ciencia, la técnica y el arte utilizan como apoyo para lograr mayor eficacia en su empeño por llegar al hombre, que en su forma de ser, actuar y sentir sintetiza la calidad cultural de una sociedad que hoy se ve amenazada por lo que llamamos la "Transferencia Cultural".

La misión que corresponde al cine es informar acerca del enfrentamiento de la inteligencia que a juicio del pensador francés Malraux "es el gran combate intelectual de nuestro siglo".

En el Seminario sobre "Comunicación y desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura", realizado en 1978 en nuestro país, el doctor Manuel Calvo Hernando, Subdirector del periódico de Madrid "YA" manifestó que el periodismo científico (el cine es ciencia) tiene como misión por cum-

plir en el próximo decenio, "enseñar al hombre común a servirse de los medios de comunicación sin quedar aprisionado por ellos".

Desde el punto de vista metodológico a esto es lo que la Psicología llama "instrospección" es decir, ser sujeto y objeto a la misma vez. Todo a un mismo tiempo. Al respecto, podemos decir con Azorín, el genial pensador español que: "los árboles no dejan ver el bosque".

LA OBJETIVIDAD MAXIMA SE ALCANZA
CON LA MAXIMA LEJANIA

"El estudioso del pasado es una suerte de astrónomo de las sociedades", dice Mac Luhan 1/.

De acuerdo a éste y otros juicios de autores contemporáneos podemos decir que el hombre primitivo piensa y considera las cosas como una totalidad.

Verón, en su obra "Lenguaje y comunicación social" dice que el ser primitivo "lee en los hechos, mensajes". En el correr de los tiempos, mediante el desarrollo del pensamiento esa acción ha desembocado en nuestras sociedades históricas, contemporáneas y actuales en un alto grado de desarrollo científico y tecnológico.

1/ Marshall Mac Luhan. 1969. Contra-explósión.

Como la comunicación es una necesidad del hombre éste, al vivir en sociedad, crea los símbolos que dan origen al lenguaje y les da un estilo, considerando el estilo "como la manera en que una operación es ejecutada". (Técnica).

El lenguaje ha sido siempre un medio de comunicación de masas. Así como los medios son nuevos, nuevas son también las formas de lenguaje, cada una con sus propias formas gramaticales y estéticas.

2.3 Primeros mensajes

La primera carta a juicio del historiador Hendrik W. Van Loon, la escribe un cazador de la época glacial que ve a dos ciervos. ¿Cómo advertir a sus compañeros que están lejos?. Regresa a su caverna y sobre la roca pinta groseramente un par de ciervos. El texto sería: "He visto a dos ciervos cerca del lago y voy a cazarlos. No me esperen ya volveré" 1/.

Los dibujos prehistóricos son una forma de lenguaje. Expresión del hombre de esos tiempos. Sin embargo, esos dibujos no son sólo obras de arte de la mañana de la historia como se ha pretendido hacer creer, sino también el pensamiento del ser humano que ya encuentra una manera de hacerse concreto.

1/ H. Van Loon. 1949. Historia de la humanidad.

El genio humano no se detiene. El papel de uso común entre los pueblos actuales tiene su origen en China, llega a nosotros después de un largo peregrinar, se detiene un tiempo en Samarkanda, pasea por Arabia y Grecia, posteriormente su fabricación y uso se extiende a todo el mundo.

A todo esto ¿qué pasaba con la escritura?. Todos sabemos que ésta tiene su cuna en Babilonia. También tienen su escritura los egipcios, sus máximos cultores son los griegos pero, serán los fenicios, pueblo comerciante de ese período histórico quienes hacen de él un instrumento práctico de comunicación universal. H. Van Loon dice: "esos saltadores de caminos que no se preocupaban en absoluto por las artes nos han legado uno de los inventos más útiles de todos los tiempos". Los fenicios como comerciantes necesitaban un sistema corto y práctico para registrar acuerdos y contratos.

Bueno es recordar cómo lo hace este historiador que "cuanto menos civilizado es un grupo de hombres, tanto más se siente a merced de poderes sobrenaturales".

En Africa los aborígenes de muchas tribus desde tiempos remotos y hasta hoy utilizan el tambor como medio de comunicación. Así se transmiten mensajes que ellos saben traducir y comprenden con la misma claridad como lo hacen hoy los empleados de nuestros más desarrollados telégrafos.

Más tarde, durante la Edad Media, se emplearon palomas mensajeras o banderas según se trate de hechos ocurridos en la tierra o en el mar.

Todos los sistemas de comunicación del pasado satisfacen las necesidades de aquel momento histórico. A poco, después de mucho observar el mensaje lo podía traducir cualquiera. Se tratará de mantener el secreto de tales mensajes y los medios ocupados hasta ese momento no ofrecían tal garantía.

"SIN EL AUXILIO QUE SIGNIFICO LA MULTIPLICACION Y ALCANCE DEL LENGUAJE, TODO INTENTO DE PROGRESO HABRIA SIDO VANO".

Fruto de la capacidad y creación humanas aparecieron sucesivamente, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio y por fin el cine y la televisión cuya significación damos a conocer:

Prensa escrita	Telégrafo y Radio	Cine	Televisión
1. Cuarto Poder	1. Mecanización de la escritura	1. Mecanización de la fotografía	1. Electrificación de la imagen
2. Forma la opinión pública	2. Electrificación de la palabra		

Si analizamos el cuadro recientemente expuesto advertiremos que los números 1 y 2 correspondientes a prensa escrita, telégrafo y radio están llenos, no así los números 2 de cine y televisión. ¿Qué nueva invención tecnológica va a llenar esos espacios aún desiertos?. A los encargados de dirigir, administrar y mantener esos medios de comunicación se les presenta una tarea por delante: la humani

zación de su labor, desafío a la adaptación que deberá considerar al enfrentar una época que en los últimos decenios ha experimentado más cosas que en toda la historia anterior de la humanidad.

El periodista, con sus conocimientos acerca de cine es el encargado de que ese desafío encuentre la respuesta adecuada, se llene el N° 2 de cine y televisión. El será el responsable del uso de innovaciones tecnológicas que sirvan para el pensamiento y acciones de sus contemporáneos.

2.4 Un nuevo lenguaje

La creación de un nuevo lenguaje se pone al servicio del hombre, todo lo que dice y hace aún lo que piensa, puede conservarse por tiempo indefinido. La posibilidad de combinar imagen con narración, está al alcance de la sociedad.

La cámara cinematográfica y el celuloide son los nuevos testigos de la historia del presente. La historia y la cámara cinematográfica son obra del hombre. La historia es el pasado, el presente es la proyección del hombre hacia el futuro.

La boca dirá tantas cosas, los ojos observarán distintos paisajes de diversos lugares de la tierra o del espa-

cio, por medio del cine viajaremos a otros mundos, planetas que ya están a nuestro alcance.

Por eso el cine es el lenguaje más universal que se conoce, un lenguaje que muchas veces no necesita traductor, porque su mensaje no va en palabras sino en imágenes cuya misión es despertar el sentimiento y la razón humanas.

Pensamos que en la imagen, en el movimiento y en la palabra hablada están el secreto del progreso espiritual humanos. El cine es el esfuerzo y creación del hombre a fin de que:

LA RAZA HUMANA SE COMPRENDA CADA VEZ MEJOR

El verdadero significado de las cosas y de la existencia no puede estar en manos de seres a los que la vida ha privado de la ilusión que provoca la aventura de vivir. Ese papel debe cumplirlo el hombre sin más compromiso que vivir para servir porque pensamos que quien no vive para servir no sirve para vivir.

2.5 Sueño y realidad

Las sociedades primitivas utilizaron diversos medios de comunicación para establecer alguna forma de convivencia o relación; el gesto pudo haber sido su primer intento de lenguaje, el tambor, la señal de humo o la señal lu

minosa fueron, también, el presagio del entendimiento humano.

El tiempo pasa, el hombre aprende, sabe descifrar esas señales; pero un día ha de llegar en que el sueño de muchas generaciones se hará realidad.

Y el sueño se hizo realidad

La palabra impresa aparece maravillando a su propio creador: Juan Gutenberg, natural de Maguncia en Alemania, inventa la imprenta de tipo movable, corría el año 1450 aproximadamente (según la Enciclopedia "Espasa" no hay fecha exacta).

Desde ese momento serán conocidos los acontecimientos que han tenido mayor importancia en el destino del hombre o gran influencia en la existencia de los pueblos.

EL SER HUMANO YA SE PUEDE COMUNICAR CON SUS SEMEJANTES

Hacia 1839 nace la fotografía, el francés Nicéphore Niépce es su inventor. Una caja hermética guardará en una placa sensible y más tarde en un pedazo de celuloide una imagen de un momento de la realidad, que es como robarle un instante a la existencia y detenerla.

Pero, el hombre no puede quedarse ahí, la vida no es descanso ni quietud, el espíritu humano va a la conquista

de más y mejores medios de comunicación como una manera de dignificar su propia vida y la de sus semejantes.

Un día esa fotografía adquiere vida, el movimiento lo aporta el cine nuevo medio en que la vida es reeditada, ya no es un instante de la realidad, ahora es la vida misma cautiva en una cinta de celuloide. Aparece el cine de 35 milímetros, más tarde lo hace el cine de 16 milímetros, y éste se impondrá en diversos aspectos profesionales por su menor costo y fácil manejo de todo el instrumental que se requiere para su uso.

El advenimiento del sonido no cambia su sentido, sino que lo revela como el medio más eficaz de comunicación entre los seres humanos. El avance sigue su marcha porque la vida en su proceso continuo y cambiante no puede detenerse y el hombre irá de conquista en conquista.

La historia es, sin duda, la fuente que más y mejores ejemplos ofrece respecto del espíritu que animó la acción del hombre que en las cuevas de Altamira en España o en las cavernas de Lascaux en Francia, dejó impreso un instante de la existencia.

Los animales fueron el motivo principal de su lenguaje milenario, sean esas pinturas rupestres formas de expresión artística o necesidad de dar a conocer un mensaje, constituyen, de hecho, una primera forma de comunicación que artistas, técnicos o científicos de hoy interpretan según su par

ticular punto de vista, ya sea en 35 ó 16 milímetros en blanco y negro o a color, y más recientemente en video cassette.

2.6 Disputa

Así como muchos países se pelean la nacionalidad de tal o cual personaje de importancia, de la misma manera, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania sostienen ser el lugar de nacimiento del cine.

En esta lucha sorda y sin futuro, los contrincantes han olvidado que al hombre no le importa ni interesa el lugar ni el momento de su nacimiento. El hombre comprende que el cine es un producto de la capacidad técnico-científica del ser humano y manifestación del talento artístico del hombre, y que éste está esparcido por toda la tierra.

Es imperativo comprender que muchas ideas flotan en el aire, en el tiempo y en espacio y si logran ser parte del hombre es porque diversas condiciones ideológicas o científicas de carácter general las hacen llegar sin detenerse en una sociedad específica o en un territorio determinado.

Toda invención o creación producida por el hombre, pertenece al hombre, y éste habita la tierra en todo su largo y ancho, formando diversas sociedades nacidas con los mismos problemas e idénticas necesidades.

- ¿A quién pertenece el cine?

El cine por ser una obra del hombre para el hombre pertenece a la sociedad y, por lo tanto, adquiere carta de ciudadanía universal.

- Alcances

No hay tesis más ampliamente difundida que aquella de que el Arte cinematográfico ejerce sobre el espíritu de las grandes masas una influencia mayor que la de cualquiera otra manifestación artística.

De esto se desprende la necesidad de conocer o entender algo de cine; estamos obligados a comprender las posibilidades de este arte. Sólo de esta manera estaremos en condiciones de guiar y disciplinar la influencia que él ejerce en el espíritu de los pueblos. Influencia sin parangón en la historia de cultura humana.

Hay escuelas especializadas de cine. Sin duda que la teoría cinematográfica es interesante para los especialistas, pero el público entiende que el cine es un producto de la cultura humana, por lo tanto, lo considera un índice del grado cultural alcanzado por un pueblo.

Una ley de la historia humana dice que: arte y educación se interrelacionan, ya que el arte desarrolla el gusto del público, gusto que al refirmarse poco a poco impul

sa un arte más maduro que, a su vez, desarrolla una mayor sensibilidad artística. Esta verdad se hace más cierta cuando logramos entender que:

EL CINE TIENE UN GRADO DE PENETRACION MAYOR QUE TODA OTRA MANIFESTACION ARTISTICA

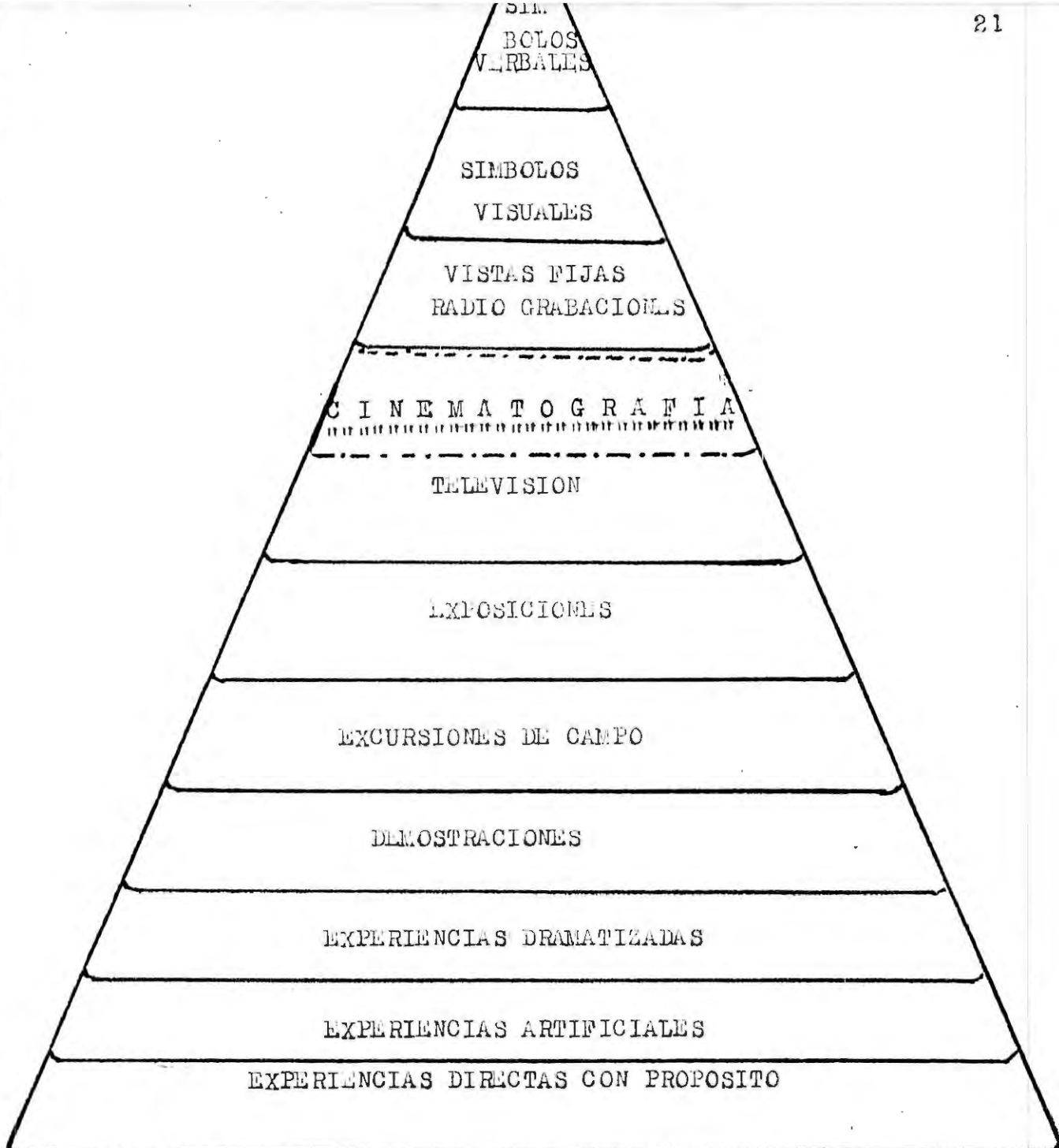
"El cine puede girar contra ricos recursos de medios visuales y auditivos" 1/.

De esta afirmación surge toda la importancia que el cine ha logrado, pues en él se combinan todos los principios que son cimientos técnicos, científicos y artísticos. En el cine lo que es abstracto se convierte en algo concreto. Permite el surgimiento del significado en las cosas.

Por medio del cine podemos viajar en el tiempo y el espacio. A esta séptima maravilla la llamamos Séptimo Arte y al arte de la cinematografía "debe agregarse el arte creador de películas" 1/.

En el cono de experiencias ocupa un lugar especial en el pináculo, ya que junto con la televisión satisface las necesidades de público espectador, especialmente como método educativo ya que "todo lo que excite la imaginación facilita el aprendizaje" 1/.

1/ E. Dale. 1962. Métodos de enseñanza audiovisual. 2a. ed. México, Reverté.

Las experiencias se acumulan. La historia se repite. Es cierto: nadie se baña dos veces en el mismo río. El agua pasa y sólo queda el cauce por donde ella pasó.

Los hechos se repiten pero cambian las circunstancias, sólo queda la experiencia que en el correr de los tiempos ha producido cambios espectaculares en el dominio científico, técnico y artístico.

La experiencia, producto de los cambios, rige las relaciones de la vida en sociedad y originan un cono que parte de la más simple hasta la más compleja forma de comunicación.

3. EL CINE EN LA EDUCACION

El cine en la educación ocupa un lugar de primer orden. A juicio de muchos profesores es el medio audiovisual más eficaz que usa de apoyo la tecnología educacional; escritores, pensadores y psicólogos, tales como Schramm, Laswell, Mager, Pear y Bloon así lo han declarado.

La comprensión de un filme es la base de su éxito que aseguran su posterior crecimiento y desarrollo. El éxito o fracaso no sólo depende de su calidad, sino de la seguridad de que el ser humano trata de comprenderlo todo, aún lo que no ve, por eso:

EL CINE COMO LA EDUCACION
ES UNA ACCION CREADORA.

Profesores y realizadores de cine deben impulsarse recíprocamente en esta acción. De esa convergencia surgen realizaciones que dan paso a nuevas y valiosas experiencias. Así se da cumplimiento a una ley psicológica que dice:

NADA HAY EN LA MENTE QUE ANTES NO
HAYA ESTADO EN EL SENTIDO.

Como respuesta al creciente descontento que el método tradicional produce en la formación de los futuros profesores, la Universidad de Stanford desarrolla a partir de 1963 un sistema de "micro-enseñanza" consistente en la pre

sentación de un modelo de clase que se filma para detectar las posibles fallas del sistema y si los alumnos han logrado los objetivos a que todo programa educacional aspira 1/.

De acuerdo a las conclusiones que de este sistema podemos extraer, deben considerarse como fundamentales dentro del aula el apoyo que las técnicas audiovisuales ofrecen a cualquier tipo de enseñanza. Al respecto, el organismo dependiente de UNESCO para la educación señala que:

- 1) los medios complejos son útiles cuando se aplican técnicas adecuadas;
- 2) a cada medio ha de corresponder una aplicación especial según la técnica que se utilice;
- 3) es aconsejable la utilización de material que incluya impresos y otros medios baratos, tales como: diapositivas, filminas y muy especialmente películas en 16 milímetros, y
- 4) lo más importante de todo es tratar de establecer instrumentos de observación sistemática que puedan ser utilizados por todo el mundo.

EL CINE ES UN ARTE SOCIAL, UNIVERSAL,
OBRA DEL HOMBRE PARA EL HOMBRE

1/ Allen y Ryan lo inician en 1969; Cooper y Allen lo continuarán en 1975. Datos UNESCO, 1975.

3.1 Enseñanza audiovisual (EAV)

a) Enseñanza audiovisual (EAV)

b) Medios audiovisuales

a) Se entiende por enseñanza la acción de estimular, orientar y controlar el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con determinados objetivos prefijados.

b) Los materiales audiovisuales son la parte más concreta y de menos complejidad en la (EAV), por ejemplo:

- una película es un medio audiovisual (MAV)
- una cinta magnetofónica es un medio auditivo (MA)
- una diapositiva es un medio visual (MV)

El empleo de los medios audiovisuales (MAV) se ha hecho extensivo a todo el sistema educacional en los países desarrollados por razones de carácter psicológico, porque:

- 1) la memoria o "recordación visual" es mayor que la auditiva, y
- 2) el cine (MAV) ayuda a mostrar procesos y desarrollar habilidades. En este caso el uso del cine en 16 milímetros acelera el aprendizaje de habilidades y destrezas sin necesidad de elevar el costo en horas de formación verbalista.

El filme en blanco y negro o de color sirve para reforzar o cambiar actitudes como resultado de su acción psicológica, la que puede considerarse desde el punto de vista:

- sensorialista
 - documentalista
 - experimentalista.
- Sensorialista : Este punto de vista considera la importancia que los MAV tienen por su capacidad para impactar los sentidos.
 - Documentalista: Se ha desarrollado principalmente en Francia, en este caso se trata de la capacidad de los MAV para llevar documentos a la sala de clases. Los MAV son una extensión del mundo hacia el aula.
 - Experimental : Consiste en plantear tal sistema como una experiencia desde el punto de vista de la educación.

3.2 Recursos técnicos

Con la ayuda de recursos técnicos y visuales, el cine en 16 milímetros se ha impuesto en forma definitiva en el campo de la enseñanza. Al respecto, podemos mencionar algunos de esos recursos:

- Cuadro a cuadro: Técnica que posee el cine en 16 milímetros pudiendo filmarse procesos lentos que al ser proyectados a la velocidad normal (24 cuadros por segundo) se desarrollan en forma muy breve. Películas tales como: "El desierto viviente" de 35 milímetros de color o "Donde vuelven las aguas" de 16 milímetros de color; en ambos casos podemos observar fenómenos naturales que no vemos a simple vista o pasan inadvertidos debido a la limitación de nuestros órganos sensoriales.

- Animación: Proceso especial de filmación mediante el cual se logra recrear o resaltar situaciones en forma convencional. Es una manera para que los alumnos sean capaces por medio de ella de captar y entender procesos que en la realidad no pueden percibir. Ejemplo: Serie "Puntito" de 16 milímetros de color. Set de películas de APROFA (Asociación chilena para la protección de la familia), conjunto de películas en 16 milímetros de color.

- El pasado: Es una forma de arte cinematográfico que puede ser traída a la sala de clases para el estudio de la historia. El pasado puede ser documental o reconstruido. Ejemplo: "Palas y picos", de 16 milímetros de color.

- El presente: Actualidad cercana o lejana que puede ser presentada a los alumnos por medio del cine. Ejemplo: "La gran aventura" de 16 milímetros de color.

- El futuro: Como perspectiva o ficción, el futuro puede ser presentado a los alumnos en filmes. Ejemplo: "Ventanas del alma", de 16 milímetros de color.

- Color y sonido: Son condiciones anexas que se dan en el cine, confiriéndole características riquísimas como instrumento que capta la realidad no sólo con imágenes.
- Tamaños: Desde la escala astronómica hasta la microscópica pueden ser ofrecidas por el cine a los alumnos.
- Ángulos: Desde la visión de un ángulo muy bajo hasta la vista aérea, en diversidad de ángulos y distancias, se pueden presentar diversos objetos o distintas situaciones.
- Montaje: Permite la simultaneidad de hechos, por un lado y, por otra parte, colabora al enriquecimiento de la narración, posibilitando la comparación de épocas y situaciones 1/.

La película enseña tan bien como puede hacerlo un maestro competente, cuando el filme lleva demostraciones puede instruir aún mejor. Esto no quiere decir que la película pueda sustituir al maestro ya que en este caso faltaría lo más importante que es la comunicación alumno-profesor, proceso de la mayor importancia en todo sistema de aprendizaje.

Los alumnos aprenden más cuando los MAV se combinan con otras actividades escolares o cuando la película engloba un conjunto de realizaciones, y luego propara el debate después de la proyección.

1/ Las películas de 16 milímetros mencionadas, con excepción de las de "APROFA", son propiedad de Cineteca Argentina, ubicada en calle Rivadavia N° 4386, Buenos Aires.

El filme desempeña una función activa si se aplican conocimientos que se van dando en la película de manera de ejercitar mentalmente al alumno para que éste retenga mejor.

Los alumnos retienen con más facilidad lo que les llama más la atención. Por lo tanto, la elección del enfoque, las indicaciones verbales, el empleo de flechas impresas sobre imágenes en ángulos determinados, son factores de gran importancia en la eficacia de la enseñanza audiovisual.

La película es una excelente motivación y no existe tipo alguno de enseñanza, cualquiera sea el método que se emplee, capaz de eficacia sin motivación.

INTELIGENCIA Y EXPERIENCIA SON CONDICIONES PRINCIPALES CUANDO SE EMPLEA EL CINE COMO MEDIO EDUCATIVO

Deci mos que el cine es un medio de comunicación moderno que no sigue las reglas del arte teatral. Es así como una de las grandes diferencias que lo alejan de ese arte es la variación de distancia que mientras en el teatro es constante durante el transcurso de toda la obra, en el cine los diversos objetivos o lentes de que se dispone nos permiten tener una visión a distintas distancias del espectáculo.

De una escena podemos tener una vista general, luego un plano más cercano, en seguida un acercamiento a un solo objeto, siguiendo, si así lo desea el director del filme, un gran acercamiento, terminando en un detalle minúsculo que en el teatro pasaría inadvertido, y que en el cine todos pueden apreciar.

A estas diferencias de distancias las llamaremos:

1) Plano General	(PG)
2) Plano General Medio	(PGM)
3) Long-Short	(LS)
4) Medio long-short	(MLS)
5) Primer Plano	(PP)
6) Primerísimo Primer Plano	(PPP)

Si bien es cierto que la variación de distancia es una de las características que diferencian al cine del teatro, existe otra modalidad que sólo el cine puede presentar: se trata de la diferencia de ángulos.

En este caso, es como subir, bajar, hacer girar la butaca en el sentido que más favorezca nuestra visión del espectáculo. Son de gran importancia movimientos tales como:

1) PAN	Paneo	Panorámica
2) Cámara Pica	Plongé	(hacia arriba)
3) Cámara Pica	Contra-Plongé	(hacia abajo)
4) Travelling <u>1/</u>	Paseo	(hacia atrás, hacia adelante)

Todas estas tomas brindan al realizador la posibilidad de mostrar la realidad desde ángulos y en movimiento que no pueden obtenerse con ninguna otra forma de técnica artística conocida hasta el momento.

1/ El travelling puede reemplazarse por el uso del lente Zoom que permite acercar o alejar la imagen sin que la cámara se mueva.

4. EL CINE NACIONAL Y EL EXTRANJERO

4.1 El proceso de la creación artística es de carácter intuitivo

Un boletín emanado de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con fecha 14 de marzo de 1942 informa de la creación de los Estudios Cinematográficos nacionales "Chile Films", a la vez, indica cuál será su costo, forma de financiamiento y quienes serán sus dueños.

Un capital ascendente a la suma de 9 millones de pesos de esa época, es dividido en 180 mil acciones de \$ 50 cada una, las que se distribuyeron de la siguiente manera:

50% de esas acciones son propiedad de CORFO, y el 50% restantes son colocadas entre la Universidad de Chile y particulares.

Chile Films inicia sus actividades hacia 1944, fuente de grandes esperanzas para técnicos y artistas nacionales que venían desarrollando esta actividad sin más apoyo técnico y financiero que sus grandes sacrificios e ilusiones personales.

La primera película de los nuevos estudios será "Romance de medio siglo", cuyo título original era "Cincuenta años de amor", que fue rodada bajo la dirección de Luis Moglia-Bart. Iluminación de Fulvio Testi y la actuación de

Inés Moreno, Florindo Ferrario y Francisco Flores del Campo. La crítica y el público fueron sobradamente benevolentes.

Llama la atención que desde el punto de vista técnico los estudios de cine nacional serán asesorados por "Argentina Sono Films", de hecho, el futuro del cine chileno será regido por nuestros vecinos.

De esta manera, Chile pretende hacer de su actividad cinematográfica la primera de Sud América. Eran las mismas esperanzas que alimentaban los realizadores transandinos. De Argentina llegan técnicos que dejan bastante que desear, dada su calidad y conocimientos, muchas veces precarios o pobres; además, artistas y directores de capacidad muy discutible pretenden hacer en Chile lo que el cine argentino aún no logra con sus primeras figuras.

En nuestro país el cine se ha desarrollado en dos esferas que abarcan el noticiario y el reportaje filmado, técnica adoptada por los canales de televisión existentes en el país que han utilizado siempre el cine en el formato de 16 milímetros. Recientemente se ha introducido el video cassette, imagen y sonido en una cinta magnética de 3/4 de pulgada en blanco o negro o de color.

El documental se ha desarrollado en menor escala y, generalmente, se hace en colores, por su tamaño que es el 35 milímetros, es necesario una mayor preocupación técnica, ya que ocupa más película virgen, esto ha significado un obs-

táculo para su desarrollo ya que el costo sube y el material, por la misma razón, se hace escaso.

Si el rodaje de un documental se hace difícil en nuestro medio, la realización de películas choca con una serie de dificultades técnicas y problemas financieros en cuya realidad se ha estrellado más de una buena idea.

Los cineastas del pasado (grupos que manejaron la economía cinematográfica nacional) prometían amplias posibilidades para el futuro del cine nacional, olvidando que el cine, como toda obra de arte descansa en el espíritu de realizadores capaces e inteligentes que iniciaron la marcha con el pie cambiado.

Pero no es el momento de llorar sobre la leche derramada. Existe el momento de una realidad técnica que no podemos desperdiciar y es la base de todo nuestro pensamiento por la honda significación que tiene al constituirse en el más eficaz medio de apoyo de toda acción humana y porque su costo lo hace accesible a nuestras posibilidades técnicas, artísticas y económicas.

El cine en 16 milímetros exige inversiones; pero de ninguna manera alcanza el costo oneroso que significa el de 35 milímetros, que por falta de capitales, ha hecho vivir en permanente agonía a una actividad de tan profundo contenido, en el que encuentra su mejor forma de expresión la educación, la ciencia, la técnica y el arte.

Estamos ciertos que por estos principios, inteligentemente interpretados, lograremos la imagen verdadera de un pueblo que va a la conquista de su futuro con la formación de técnicos y profesionales que se quiso en una primera etapa importar del extranjero y constituyeron el principio del fracaso de nuestra cinematografía.

Muchos profesionales utilizan cámaras de 16 milímetros, esto se debe a la necesidad de abaratar costos y a la posibilidad de ampliar sus producciones a 35 milímetros.

Ejemplos:

Título de la película	Director	Formato
OCASO	Hernán Takeda	16 milímetros
PRONTUARIO	Hernán Garrido	16 milímetros

Estas dos películas en 16 milímetros fueron ampliadas a 35 milímetros en los laboratorios ALEX de Buenos Aires. Al hacer el traspaso a 35 milímetros la calidad de la imagen disminuye, ésta sería la razón por la cual el cine de 16 milímetros es poco utilizado en películas de argumento o largo metrajes.

A pesar de esta limitación técnica el material de 16 milímetros ofrece garantías que la ciencia y la tecnología deben encauzar exitosamente, ya que:

- su costo es reducido, comparado con el 35 milímetros;
 - los equipos de filmación consumen poca energía eléctrica,
- y

- mínimo esfuerzo para transportar equipos y programas, ya que el volumen del equipo de 16 milímetros con sus implementos es reducido.

El nacimiento de una nueva forma de lenguaje se pone al ser vicio del hombre, la posibilidad de combinar narración e imagen está al alcance de la sociedad.

Todo lo que el hombre hace y dice, aun lo que piensa puede conservarse por tiempo indefinido. La cámara y el celuloide son los testigos de la historia de nuestros días.

Un ejemplo excelente de lo recientemente expuesto es esa metáfora cinematográfica que se llama "Juan Salvador Gaviota", película basada en el libro del escritor norteamericano Richard Bach.

Quienes tuvimos la oportunidad de ver películas tales como "Hamlet" del director y actor inglés Sir Lawrence Olivier o filmes como "Don Quijote", película rusa basada en la obra del genio español Miguel de Cervantes, o "Fresas Salvajes" del director sueco Ingmar Bergman, hemos asistido a una verdadera sinfonía de la existencia humana.

La imagen en movimiento y el sonido son la viga maestra en que descansa el secreto del progreso humano que ha de ser espiritual, luego educacional, traducándose finalmente en adelanto técnico, científico y artístico.

Somos seres sensibles, el cine impacta nuestros sentidos mediante la imagen, el movimiento, el color y sonido, así da origen a la sensación y "este dato previo constituye la materia

prima de la experiencia" 1/. Esto sostiene Emmanuel Kant y añade que el objeto o mensaje es "dado o presentado por la sensibilidad al entendimiento y es conocido". De tal manera el valor de que toda obra cinematográfica radica en la sensibilidad del espectador y mayor ha de ser esa cuota de sensibilidad de parte del realizador de un filme.

EL SECRETO DEL PROGRESO HUMANO ALCANZA EN TODA SU DIMENSION AL HOMBRE. EL CINE LO REFLEJA DESDE SU EXISTENCIA MISERABLE Y OSCURA HASTA LA POSICION MAS ELEVADA DE SU VIDA.

¿Cuáles son, entonces, los papeles que aparecen por primera vez en la película?. ¿Qué es ese algo que tiene el cine?. No es la reproducción de la realidad, sino lo que él produce es lo que lo ha convertido en una forma artística nueva.

Esto se explica, porque en el cine el hombre se encuentra a sí mismo. Se halla frente a frente con sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos, sus reflexiones e intenciones.

También es posible explicarlo porque sólo el cine produce formas por medio de las variaciones que la realización técnica permiten y que los realizadores de cine utilizan como elementos moldeadores del arte más humano y, por ende, más social ya que:

LA RAIZ DE TODAS LAS ARTES ES EL HOMBRE

1/ E. Kant. Crítica de la razón. Madrid, Studium. pp. 172-174. 1950.

Lo más importante es el efecto psicológico que se logra con la ayuda de elementos técnicos y recursos visuales que la técnica fílmica indica que debemos utilizar.

- 1) distancia variable
- 2) plano del detalle
- 3) primer plano y otros
- 4) variación del encuadre (diferencia de ángulos)
- 5) montaje
- 6) música
- 7) efectos, etc.

Si hay algo que singulariza al cine como arte especial es la variedad de planos y ángulos, método que ningún otro arte puede presentar.

Utilizando los recursos técnicos y visuales mencionados, el cine en 16 milímetros permite dar una visión o hacer una divulgación de la educación, la ciencia, la técnica y el arte que lo señalan como el maestro ideal del mundo actual.

Eurípides, poeta de la antigua Grecia, interrogado en una ocasión respondió:

"La verdad es sólo la belleza". Y ¿qué es la belleza?

"La belleza es sólo la verdad". Contestó el poeta.

De acuerdo a esta respuesta nos quedaríamos con el cine VERDAD. "De la discusión sale la luz" dicen, y en todas

las pantallas estaría presente el cine "DEBATE". "Yo acuso", al hacerlo surge otra modalidad, estaríamos en presencia del cine "DENUNCIA".

El nacimiento del cine produjo formas nuevas con el desarrollo de temas y estilo propios. Concebido así, fue un buen remedo del teatro; sin embargo, los principios del arte teatral se pierden a la llegada de este nuevo medio de comunicación.

El arte cinematográfico no obedece las reglas del arte teatral, de tal manera que se expresa en forma diferente a través de un lenguaje que es imagen, luz y sombra; luego sonido y, posteriormente, color.

El genio humano no descansa. Creado el arte de dibujar con la luz, nace la fotografía que se pone en movimiento a través del cine, y Edison, después de muchos inventos, reproduce la voz humana. Se continúan los esfuerzos, nuevos aportes técnicos y artísticos dan origen al cinemascope y, por último, al cinerama. Ha cambiado la forma externa del cine, pero su esencia es la misma.

El cine como arte está orientado a la creación e interpretación de la belleza, corresponde al espectador la misión de valorar tal creación e interpretarla.

4.2 Producción fílmica de EUA y Europa

Según cifras oficiales publicadas por UNESCO la producción fílmica mundial tiene la siguiente significación porcentual:

EUA	Gran Bretaña	Italia Francia Alemania Otros
80%	10%	10%

Esto nos indica que la gran producción la encontramos en Estados Unidos; Hollywood es el líder mundial de esta industria, su producción arrolla todo. Pero, no podemos decir que la cantidad vaya en desmedro de la calidad.

De acuerdo a informaciones dadas a conocer por el "Motion Picture Almanac" el tiempo de proyección del cine norteamericano hasta 1956 era el que a continuación se señala en las áreas que se indican:

Películas producidas en Hollywood

<u>Europa occidental</u>	<u>América del Sur</u>	<u>América Central</u>
63%	64%	76%

De hecho, de cien películas que se producen en el mundo el 80% se hace en EUA y más del 67% de las pantallas del mundo reciben la imagen producida en Hollywood.

Ha habido momentos en que la producción cinematográfica hollywoodense ha variado, incidiendo lógicamente pero esas son excepciones que sólo confirman la veracidad de estos datos ya que superadas las etapas de dificultades que la hicieron variar en un momento, logran la misma realidad porcentual en el momento actual.

Equipos de realización cinematográfica en:

Francia

- 1) Directeur du Production
- 2) Administrateur du Production
- 3) Secrétaire de la Production

España

- 1) Dir. Gral. de la Producción
- 2) Jefe de la Producción
- 3) Jefe de Escena o Estudio
- 4) Secretario o Ayudante de la Producción

Escenario

4) Escenarista	4) Argumentista
5) Adaptateur	5) Adaptador
6) Dialoguiste	6) Dialoguista
7) Decorateur	7) Guionista
8) Musicien	8) Músico

Realización

9) Superviseur	9) Supervisor
10) Realisateur	10) Director o Realizador
11) Conseiller Technique	11) Asesor Técnico
12) Premier Assistant Realisateur	12) Primer Ayudante de Dirección
13) Deuxieme Assistant Realisateur	13) Segundo Ayudante de Dirección
14) Scrip-Girl	14) Secretario(a) de Rodaje

Al hacer un breve análisis de este paralelo podemos observar que en ambos casos un filme es rodado bajo una misma forma de organización económica, una idéntica estructuración técnica y una similar concepción artística.

Una estructura parecida sirve de base a la producción de películas de otros países de Europa y América.

4.2.1 Formatos de películas

La empresa cinematográfica francesa Pathé, al comprender hacia 1818 la importancia del cine empieza a explotar en forma comercial las películas que tenía. En 1924 produce el filme de 17 y medio milímetros con dos perforaciones por imagen, posteriormente se le agrega una pista sonora en 1930. El formato con todas sus bondades técnicas no logra imponerse y desaparece hacia 1940.

Ese mismo año la empresa mencionada crea la película de 9 y medio milímetros con perforación al centro que corre igual suerte que la anterior.

Más tarde, la económicamente poderosa firma norteamericana Kodak entrega al mundo dos nuevos tipos de películas: la película de 16 milímetros y la de 8 milímetros.

La primera es de tipo semi profesional, la segunda permite proyecciones de hasta dos metros ante grupos reducidos. A partir de 1950 estas películas pueden ser sonorizadas mediante una pista magnética ubicada en el margen exterior del lado perforado.

Películas actualmente en el mercado

35 milímetros

16 milímetros

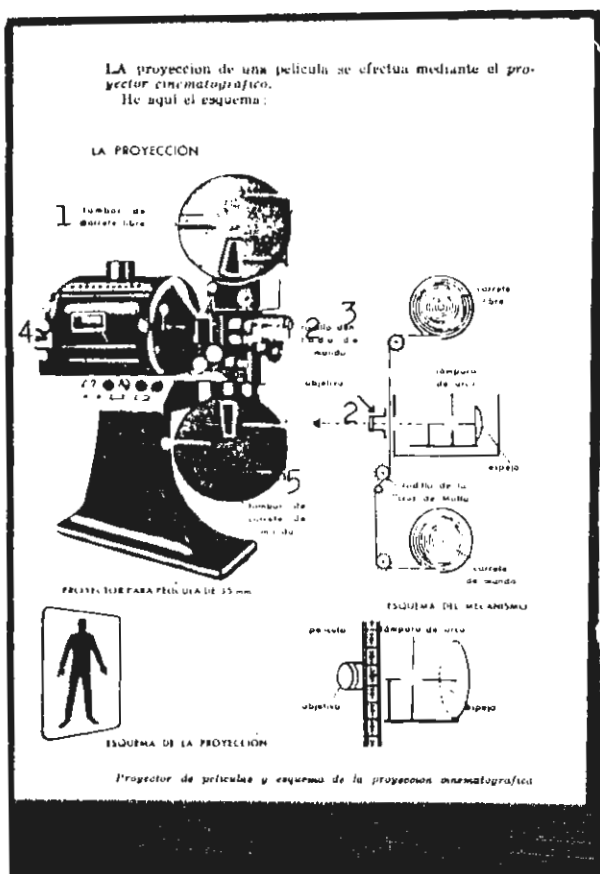

8 milímetros

4.3 La cinematografía

La proyección de una película se efectúa mediante el projector cinematográfico.

He aquí el esquema:

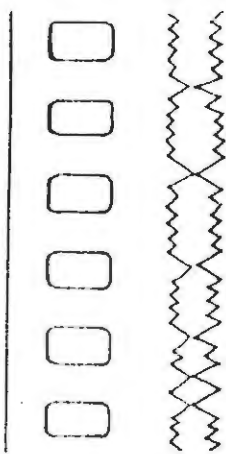

- 1) Tambor superior
- 2) Objetivo-lente
- 3) Rodillo de mando
- 4) Arco voltaico
- 5) Tambor inferior

Según el esquema presentado, la película sale del tambor superior (1) accionado por un rodillo dentado. Pasa delante del objetivo o lente (2) formado por varias lentillas que constituyen un todo. Una fuente luminosa (4) consistente, por lo general, en un arco voltaico producido por dos carbones por los que pasa una corriente eléctrica de gran intensidad, forma un glóbulo gaseoso de gran potencia luminosa. En los proyectores más modernos y especialmente en 16 milímetros se usan ampolletas o lámparas a base de gas de mercurio o xenón.

En los proyectores el movimiento es continuo; pero al llegar la película frente al objetivo cada cuadro se detiene. El movimiento intermitente se produce por el mecanismo de un rodillo llamado cruz de malta (3).

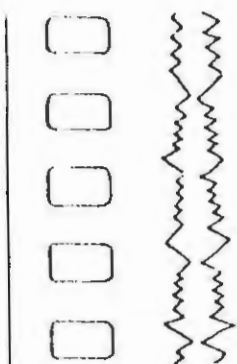
El sonido

Sobre la cinta de celuloide va una banda al lado derecho entre la perforación y el fotograma (letra a).

En 1928 el registro del sonido se realiza en forma óptica. El sonido es fotografiado sobre la película, las oscilaciones son captadas por un micrófono, se transforman en oscilaciones eléctricas que amplificadas hacen vibrar un espejuelo muy liviano, éste refleja sobre la cinta un haz de luz registrando variaciones en cuanto al área que abarca e intensidad lumínica. De esa manera y en esa medida el sonido se fotografía sobre la película.

Para obtener el sonido de tal manera, se pasa un haz de luz sobre una célula fotoeléctrica, ésta varía según las oscilaciones registradas en la banda sonora.

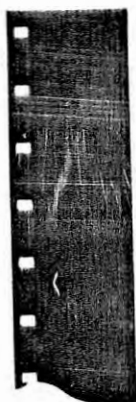

Area variable: Se trata de la mayor o menor superficie ocupada por el haz luminoso que registra la banda sonora.

Densidad variable: Se refiere a la mayor o menor intensidad de luz que recibe o registra la banda sonora.

La mayor parte de los proyectores están equipados para reproducir sonido óptico.

Sonido magnético: Es la señal acústica que entrega el micrófono e impresiona la banda magnética ubicada al lado derecho de la cinta de celuloide.

Cuando el cine aún era mudo ya había desplazado a todo otro medio de expresión, de tal suerte que se transforma en una fuerza creadora con un estilo artístico propio que no nace de lo ya previsto, sino que surge de la realidad auténtica.

Hace ya más de cuarenta años se daba los primeros pasos hacia la conquista del sonido: "aconteció una calamidad". Es la crisis a la que Hollywood se refiere aún hoy con letras mayúsculas como el:

"ADVENIMIENTO DEL SONIDO"

"... o el cine se hacía sonoro y hablado como la radio o estaba condenado a desaparecer" 1/.

El cine parlante es una de las conquistas de mayor contenido humano, pero tal conquista no significa que el cine se convierta en un arte nuevo, sino que constituye una mejora que lo hace más asequible a la humanidad.

El sonido incorporado y sincronizado con la imagen es una transformación del nuevo arte que lo posibilita para la lucha cultural más antigua: encontrar una forma de:

"EXPRESION COMPLETA DEL SER HUMANO"

El cine es concebido como el séptimo arte. Para que alcance tal categoría, Einseinstein, creador del montaje, dice que: "todo filme debe cumplir una exigencia que se fundamenta en la necesidad de una exposición coordinada y orgánica del tema, contenido, trama y acción" 2/.

De acuerdo con lo sostenido por el eminente cinematograrafista mencionado, el filme enfrenta la tarea de producir, en el espectador el "máximo de emoción y poder estimulante" a través de esa exposición narrativa lógica y coordinada.

1/ Comentario de Gary Cooper, Selecciones del Readers' Digest N° 268. 1958.

2/ S. Einseinstein. 1955. Sentido del cine.

Películas en el mercado

Es de rigor señalar que los fabricantes de película han puesto a disposición de los realizadores de filmes diversos tipos de películas que tienen distintas sensibilidades y tamaños, según el medio dónde y para qué se van a ocupar.

35 milímetros

Negativo en blanco y negro

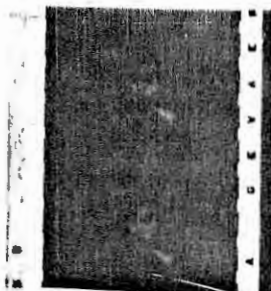

Negativo en colores

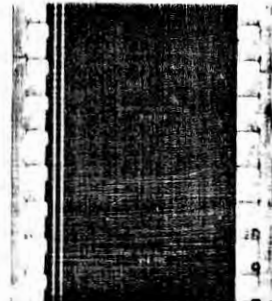

35 milímetros

Positivo en blanco y negro

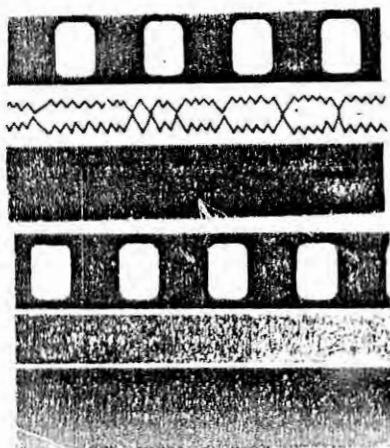

Positivo en colores

De la misma manera, existe en el mercado película para la grabación de sonido, cuya emulsión es de baja sensibilidad ya que su función es grabar emisiones de luz.

- a) Area variable. Mayor o menor campo que ocupa la modulación sonora en la banda de sonido.
- b) Densidad variable. Mayor o menor intensidad de luz que registra la banda sonora.

Existe, además, la película de 16 milímetros que como la de 35 milímetros puede ser en blanco y negro o de colores.

16 milímetros

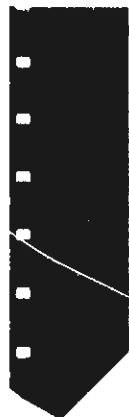
Negativo en blanco y negro

16 milímetros

Positivo en blanco y negro

Negativo en colores

Positivo en colores

El sonido se registra, generalmente, en cinta magnética y se traspassa, posteriormente a película. El sonido de 16 milímetros puede ser óptico (emisiones de luz) o magnético. De manera tal que el registro sonoro en este tipo de películas puede ser de:

- a) área variable;
- b) densidad variable, y
- c) sonido magnético (banda magnética incorporada a la película de 16 mm).

Serguei Einseinstein creó el montaje y el cine mundial, especialmente, el soviético hizo girar toda su literatura y acción cinematográfica en torno a esa creación.

Sin embargo, las leyes de la psicología se imponen: el hombre conoce por totalidad, luego analiza y la mecánica psíquica para obtener la imagen de la vida real está en la relación totalidad-análisis, que es el método propio para crear imágenes en el arte.

Toda concepción científica de esta técnica se basa en el hecho de que "una serie de imágenes es convertida por la percepción y la conciencia en una imagen total". En el proceso de recordar la composición de una imagen el resultado se obtiene por el significado que ella alcanza en nuestra memoria.

EL CINE DEJA HUELLAS EN EL ESPIRITU DEL ESPECTADOR

El cine y el montaje

En cuanto al montaje podemos decir que:

ES EL PROCESO PSIQUICO MEDIANTE EL CUAL UNA SUCESION DE IMAGENES NOS PROVOCA SENTIMIENTOS O PENSAMIENTOS QUE EL FILME NO NECESITA MOSTRAR.

! La prensa escrita mancha la reputación de una mujer. Se ve la gigantesca organización de un diario de importancia mun

dial. Las rotativas vomitan más y más diarios y finalmente la mujer yace inconciente entre los rodillos de las máquinas. Aquí va una sobre impresión: Primer plano (PP) de la mujer y los rodillos de las máquinas.

Otra escena muestra una ruma de diarios y se repite la sobre impresión. En este caso se ha creado una metáfora en lenguaje fílmico que no necesita mayor explicación, todo se explica por el montaje de las escenas y por la música incidental.

En el montaje se trata de entregar a través de la imagen de lo natural que no debe sacrificarse por la verdad. No se trata de esconder la verdad, sino de que el montaje responde a una realidad que muchas veces está más allá de lo natural.

Ante una misma realidad hay más de una verdad, por eso el cine se queda en la realidad de lo natural.

5. LA TRANSFERENCIA CULTURAL

La transferencia cultural se explica como la formación de valores extraños aplicados al complejo cultural de una sociedad. Su significación más elocuente la encontramos en los países en vías de desarrollo o no desarrollados, que representan el 50% de los habitantes del globo en los que se provocan "necesidades no reales" 1/.

La provocación de distorsiones se ve más acentuada en los patrones éticos. Esta transferencia cultural se traduce en la entrega de valores individualistas que contradicen la realidad, ya que el hombre no vive solo, necesita de otros hombres para realizarse.

Los medios de comunicación sirven este esquema acelerando el proceso por medio de la propaganda y la publicidad. Basándose en él se ha elaborado programas de educación y alfabetización para los pueblos donde el progreso se ha detenido por causas que no nos compete analizar.

A la vista de informes dados a conocer por UNESCO, podemos señalar que tales programas obedecen a una estrategia y lógica aplastante que la organización internacional resume en los siguientes puntos:

1/ Revista Tecnológica N° 4. OEA. 1976.

- 1) todo analfabeto es pobre;
- 2) consume poco, y
- 3) jamás un analfabeto será un buen cliente de tal o cual empresa.

5.1 Redes de comunicaciones y sus servicios

<u>Productos y Servicios</u> <u>Red de Comunicaciones</u>	<u>Países</u>		
	<u>Desarrollados</u>	<u>Semi-desarrollados</u>	<u>Sub-desarrollados</u>
1) Correo electrónico	X	X	
2) Sistema nacional de satélites		X	
3) Estación terrestre de satélites	X	X	X
 <u>Productos y Servicios</u> <u>Pedagógicos</u>			
1) Educación permanente	X	X	X
2) Educación técnica profesional vocacional		X	X
3) Educación primaria o básica		X	X
4) Operar escuela de adiestramiento industrial		X	X
5) Operar sistema nacional de educación		X	

FUENTE: General Electric de EUA.

Del simple análisis del cuadro precedente, podemos observar que somos los países en vías de desarrollo y sub-desarrollados consumidores de programas de:

- a) Educación Permanente;
- b) Educación Primaria o Básica, y
- c) Adiestramiento Industrial.

Por último podemos señalar que el Sistema Nacional de Educación es operado de acuerdo a técnicas y objetivos desarrollados en países de mayor cuantía económica, técnica y científica que la nuestra.

De acuerdo a datos suministrados por el periodista Ron diere, quien realizó a comienzos de la presente década un estudio acerca del futuro de la población escolar existente en los países del llamado Tercer Mundo, se estima que en diez años más ésta será superior a 600 millones de personas.

La tasa de escolaridad significa ya un problema. Se impone la necesidad de un concienzudo análisis de la realidad dada a conocer. Tal análisis debe basarse en un amplio conocimiento de las posibilidades, exigencias y necesidades del nuevo contingente escolar a fin de crear y planificar las tecnologías que su atención hará necesarias.

5.1.1 Requerimientos de adaptación

Requiere de habilidad y capacidad reflexiva pensar cómo se puede adaptar a nuestras necesidades y problemas, realizaciones producidas en otros países, para otras gentes con distintas necesidades y diferentes problemas.

Criterios para la adaptación y adopción de tecnologías extranjeras

Infraestructura: Es la condición esencial para la adaptación y adopción. Si ambas requieren de una infraestructura complicada y ésta no existe, la transferencia no debe hacerse a menos que tengamos la seguridad de que tales condiciones puedan obtenerse realmente.

Permanencia : Se trata de saber si la transferencia por realizar es necesaria y útil de suerte que signifique un valor positivo para el país. Aquí cabe preguntarse ¿todo lo que se trae del extranjero para la TV y el cine, responde a este criterio?... ¿Están de acuerdo a los objetivos que el país se ha planteado?.

En síntesis, la formación de nuestros futuros técnicos está entregada a dictados que significan beneficios para in

tereses ajenos que nada o muy poco tienen que ver con nuestra realidad socio-cultural. El flujo en este tipo de transferencia está polarizado en un solo sentido que va desde las áreas más desarrolladas con excedentes económicos, acumulación de capitales y gran avance tecnológico, hacia las áreas menos desarrolladas.

Aparte de este tipo de transferencia que incide en el terreno económico, existe otro que alcanza múltiples implicancias en la vida de los pueblos que la hacen suya; se trata, en este caso, de la transferencia cultural.

La primera se manifiesta por la utilización de los instrumentos de producción o consumo de mercaderías elaboradas en países de un alto potencial técnico económico.

La segunda alcanza su máxima expresión cuando tales tecnologías pretenden imponer una idea o pensamiento ajenos a la idiosincrasia de nuestra sociedad.

Como bien se ha podido observar en la realidad, cualquier tipo de transferencia cultural es atentatorio a los intereses y necesidades de cada pueblo.

No obstante, creemos que esta transferencia, sólo tecnológica, llevada al campo de una mística nacional puede alcanzar los objetivos que el Humanismo Cristiano postula:

"DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO"

Frente a este problema nos quedan las siguientes alternativas:

- el crecimiento económico permitirá la producción interna o la importación del material necesario para la elaboración de nuestros propios programas, y
- podría haber un rompimiento con el sistema internacional a través de la creación de valores pensados y concretados a partir del hombre.

Ambas alternativas nos plantean un desafío cuyas dificultades debemos vencer, siempre que seamos capaces de lograr el crecimiento económico necesario para alcanzar la independencia que nos confiera el poder suficiente para lograr esta meta.

"LA CREACION ES UNA NUEVA CULTURA"

6. EL CINE EN EL ARTE, LA CIENCIA Y LA TECNICA

6.1 El arte

El sabor primitivo se encuentra impreso en el arte del pasado. El arte tiene una historia que no registra cambios en cuanto a su crecimiento y en relación a que pudiera multiplicar los valores que lo hacen ser tal.

El descubrimiento del cromatismo, la perspectiva y las diversas leyes que rigen el hacer artístico, existían desde siempre, faltaba darles una forma, descubrirlas, eso hace el cine de 16 milímetros (cine sobre pintura, artistas y museos).

El cine descubre un mundo que ya existía, el amor entre las creaturas las aventuras y azares de la vida animal o vegetal, fueron desde siempre, sólo que no los veíamos. La cámara filmadora descubre ese mundo, muestra esas relaciones, y la perspectiva desde que son concebidas presenta dificultades técnicas que una vez superadas se han transformado en un arte que abre nuevos horizontes de acercamiento al mundo real que estaba lejos, pero cerca de nosotros.

EL CINE NO REVELA NI MUESTRA OBJETOS NUEVOS, SINO QUE NOS ENTREGA EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESOS OBJETOS.

En cuanto a las imágenes, la tarea del cine en 16 milímetros consiste en descubrir, destacar esos objetos de la realidad que tiene la obligación de no falsear; porque, como dice el adagio popular, "primero se pilla a un mentiroso que a un ladrón".

El cine como expresión artística está orientado a la creación e interpretación de la belleza. Esta definición la podemos encontrar en toda "historia del arte" que consultemos.

Corresponde al espectador la misión de valorar tal creación e interpretarla. De esta manera estaríamos sirviendo la primera gran aspiración humana: interpretar el mundo que lo rodea, y complementando tal aspiración en el sentido que toda interpretación y creación de la belleza ha de partir de las vivencias del individuo.

El arte ha estado presente en todas las etapas de la historia humana, por eso el cine es el medio que mejor puede realizarlo y mostrarlo a otros seres humanos.

Muchas veces se ha comentado, dicho y sostenido que el arte es la expresión más auténtica de la existencia, y si el cine lo refleja y capta, está reflejando y captando la esencia de la vida en la que todos estamos de acuerdo en respetar, sea ésta derivada de criterios evolucionados o producto de la manifestación de una voluntad superior.

6.2 En la ciencia

El cine de 16 milímetros en países de gran desarrollo tecnológico es usado profusamente en organizaciones científicas, técnicas, artísticas, deportivas, religiosas o de cualquiera otra índole.

Tal es la importancia del cine en 16 milímetros que hacia 1954, Francia contaba con más de 2.500 salas equipadas con esta modalidad técnica.

China viene utilizándolo desde 1950 y ha sido la base del desarrollo posterior del cine en 35 milímetros en esa nación. George Sadoul, en su obra "Las maravillas del cine", sostiene que: en 1955 cuatro mil cines ambulantes de esa medida han revelado el arte cinematográfico a más de 100 millones de campesinos de ese país.

El cine en 16 milímetros presta grandes servicios a la ciencia; el estudio de corrientes marítimas y otros fenómenos marítimos, aéreos o fluviales son mejor percibidos en cuanto a sus causas y efectos, aplicando la técnica de acción acelerada o disminuyendo la velocidad del proceso fílmico, lo que se obtiene a través de:

Cámara rápida : Se filma a menos velocidad que la velocidad de proyección.

Cámara lenta : Se filma a mayor velocidad que la velocidad de proyección.

Con cámaras de 16 u 8 milímetros y disponiendo de lentes u objetivos especiales ubicados al extremo de una sonda, especialistas en medicina interna han logrado filmar procesos y fenómenos biológicos que de ninguna otra manera podían ser observados.

Utilizando este mismo tipo de cámaras se pueden ver huesos, aparatos y órganos filmados a través de rayos X usando películas con emulsiones de alta sensibilidad, las que permiten ver fenómenos invisibles al ojo humano.

La ciencia espacial ha desarrollado programas de cuantía económica y tecnológica de importancia mundial, cada detalle ha sido registrado por la computadora visual de 16 milímetros y en colores.

Cuando la conquista científica o técnica ha sido lograda, sentados en algún lugar de la casa podemos observar la curvatura de la tierra en una filmación realizada desde 100 kilómetros de altura. En una hazaña que dejó atónito al mundo hemos conocido la superficie de la luna.

Gracias al cine en 16 milímetros nuestros órganos exploratorios (ojo, oído) han multiplicado su capacidad.

El cine submarino, cuyos orígenes se remontan hacia 1912, ha logrado grandes avances. En 1945 se unen cámaras herméticas a escafandras autónomas; equipados de esta manera hombres ranas nos muestran diversos aspectos de la vida en las profundidades marinas.

Incesantemente las técnicas perfeccionan el cine científico; sin embargo, corresponde a un estudio de naturaleza especializada, al margen de este estudio, materia tan importante y específica.

Si bien el cine es medio de gran ayuda para el desarrollo de la ciencia y su posterior aplicación a la vida del hombre, la técnica se vale de él para el logro de sus objetivos.

6.3 En la técnica

En el campo técnico, la cinematografía es el medio más apto para enseñar y aprender las técnicas y procedimientos para la manipulación o la manera de realizar una acción con el mínimo de esfuerzo, en el menor tiempo posible.

El cine permite observar repetidamente una misma acción, detenerla y observarla exhaustivamente para determinar cómo trabaja una máquina o funciona un aparato a fin de tomar las medidas que la realidad aconseje.

La táctica o técnica remota de la vida humana es comparable a la existencia de un ave de rapiña que vive defendiéndose para no parecer. "Es la técnica de la especie" ^{1/}

^{1/} O. Spengler. El hombre y la técnica.

El cine entrega ricas experiencias acerca de la realidad. Esa realidad es el hombre y cuanto lo rodea; he aquí la razón más importante por la que su existencia lo hace va ledero a todas las sociedades, ocupando un lugar de privilegio entre todas las formas de comunicación.

Respecto del avance científico-tecnológico, es necesario recordar los alcances que José Ortega y Gasset hace al meditar sobre la técnica de nuestra época. "El hombre, al tener que estar en el mundo, se encuentra con que éste es en derredor suyo una intrincada red, tanto de facilidades como de dificultades" 1/.

1/ José Ortega y Gasset. "Meditación de la Técnica". Atlas de Nuestro Tiempo. España. Edit. Selecciones del Reader's Digest. 1970.

Siguiendo este pensamiento, la técnica en la vida del hombre es una acción voluntaria y totalmente personal en la que juega un papel de importancia fundamental la inventiva. He aquí la grandeza del ser humano, ya que en toda acción están presentes su voluntad, pensamiento e inteligencia. A esa forma interior de la vida la llamamos civilización.

Los movimientos más adecuados para lograr tal o cual objetivo pueden conocerse y mostrarse a través del cine, esto permite emular tales características y alcanzar el éxito que se persigue.

El hombre es un alma avanzada frente a la naturaleza que busca dominar y en ese intento avanza mientras medita y elige. De esta manera crea un valor para él y para los demás; de esta manera nace el arte como fruto del genio e ingenio humano.

En cuanto a la formación de profesionales, Jean Lods, sostiene que: "el corto metraje es un medio de formación de realizadores ..." una vez terminada su formación teórica, los jóvenes encuentran en el corto metraje una variada gama de estilos que les dará una rica experiencia, conocimientos científicos y técnicos para operar, en el futuro, en la producción profesional con un cien por ciento de éxito.

El corto metraje en 16 mm permite no sólo la formación de futuros profesionales: su bajo costo posibilita la elaboración de documentales de carácter artístico, técnico, científico o educativos que sirven de apoyo a toda nueva creación humana.

El cine es de gran colaboración en el desarrollo de las nuevas técnicas industriales ya que es una forma de control que permite el estudio y mejoramiento en el funcionamiento de maquinarias.

El mecanismo complejo de la industria y técnica actuales encuentra en el cine el mejor aliado para la aplicación y creación de métodos y técnicas necesarios para la manipulación de máquinas cada vez más modernizadas.

Los sucesos de gran importancia en la vida de empresas e instituciones nacionales o transnacionales se pueden divulgar y entregar así la mejor imagen de tales organismos. Cuando esas empresas o instituciones desean que sus métodos sean conocidos, el cine ayuda eficazmente, mostrando la aplicación de métodos y sistemas que demuestran la capacidad para elaborar tales o cuales productos.

ENDESA: Empresa Nacional de Electricidad S.A.

ENAMI : Empresa Nacional de Minería, y muchas otras recurren al cine para dar a conocer su significación económica y social en la vida de la Nación.

Cuando la técnica de elaboración es registrada a través del cine, éste será un testigo imparcial que nos proporcionará datos al realizar un análisis posterior al tiempo, con la posibilidad de que las técnicas aplicadas sean observadas cuantas veces se desee.

Como ya hemos podido darnos cuenta el cine en 16 mm juega un papel importantísimo en el proceso enseñanza-aprendizaje y por lo tanto constituye un factor de máximo orden en el campo educacional. Tan importante es ese aporte que los tecnólogos en educación le dan un lugar de primer orden en el proceso educacional.

Si la imagen enseña más que cientos de palabras no es extraño que se haya constituido en pilar elemental de la educación en que basan su futuro todos los pueblos de la tierra.

La ciencia lo utiliza para demostrar sus verdades expresadas en hipótesis, tesis, leyes o principios que el ser humano no siempre puede interpretar y que se aclaran no sólo en forma verbalista sino en imágenes que impactan los sentidos.

Cultura y Cine

El contacto que existe entre los medios de formación profesional: universidades, academias, centros de experi -

mentación, etc, con los organismos de cultura cinematográfica es muy estrecho y aunque no son organismos de formación profesional los cineclubes, cinetecas o círculos de críticos, influyen en gran medida.

CINE: ES CIENCIA "PORQUE HA AFILADO SU FILOSOFIA DUCTIL EN SUPERIOR BENEFICIO DE LOS HOM - BRES".

ES ARTE PORQUE EL ESPIRITU "ENTREGA AL MUN DO DE RELACION SUS HERMOSISIMAS CREACIONES".

ES CIENCIA, ARTE Y TECNICA PORQUE "DICE Y AMA, GRITA Y QUIERE, EXIGE Y SUBLIMIZA LA ABSOLUTA CONDICION DE HUMANOS DE GENTES Y DE CIVILIZADOS".

7. EL CINE EN LA FORMACION PROFESIONAL Y CULTURAL

7.1 La formación profesional

La formación de un profesional no es concebida de igual forma en todas partes. Se la concibe como:

- 1) Formación completa. Formación técnica, artística y general que permite la formación de realizadores y argumentistas, montadores y arquitectos, decoradores, etc.

Ejemplos:

- a) Instituto de altos estudios cinematográficos en Francia.
 - b) Centro Experimental de Cinematografía en Italia.
- 2) Formación general. Está orientada hacia el dominio de películas educativas y desarrollo de medios audiovisuales de carácter pedagógico. Es el caso de las universidades norteamericanas, que luego comentaremos, señalando el tipo de enseñanza que imparten y los certificados que otorgan.
 - 3) Formación teórica. La formación es exclusivamente en el plano teórico. Es una forma adoptada en la India, donde aún no se llega a la compleja gama de exigencias que hacen algunos países de Europa y América.

- University of Southern California

Esta universidad mantiene desde años un departamento de cine abierto a estudiantes nacionales y extranjeros los que al finalizar el curso, cuya duración depende de la especialidad que hayan elegido, otorga un diploma que certifica la calidad de "Bachelor of Arts" con mención en cine, o bien el diploma puede llevar la mención especial "Mayor".

- University of California

Esta casa de estudios superiores está abierta a estudiantes de cualquier nacionalidad. Los equipos de 16 y 35 milímetros con que cuenta son excelentes. Las grandes facilidades para trabajar en montaje, sonido y laboratorios, en los magníficos estudios que posee, son garantía de seguridad y éxito como de excelente rendimiento posteriores en la vida del trabajo.

- New York University

En su departamento de "Radio, Cine y Televisión", se ocupa principalmente de la producción de películas documentales y docentes en 16 milímetros.

- University of Oregon

Esta universidad se dedica a la producción de películas de carácter cultural para la enseñanza. Además, el departamento correspondiente está destinado a la realización de los medios audiovisuales que utiliza.

- University of Baylor

La ocupación permanente de este plantel educacional está basada en la producción de filmes y diversos trabajos prácticos de tipo cinematográfico.

- University of Massachusetts

La producción y estudios de esta universidad podemos sintetizarla en:

- 1) medios audiovisuales;
- 2) historia del cine;
- 3) producción de filmes;
- 4) investigaciones cinematográficas;
- 5) presentación de las ideas de manera visual, y
- 6) principios del cine y de los audiovisuales como auxiliares en el trabajo y en la sociedad.

- Ohio (Universidad estatal)

En esta universidad existe un departamento de fotografía aplicada al cine de 16 milímetros.

- University of Standford

El departamento cinematográfico de esta universidad cuenta con las siguientes cátedras:

- 1) técnica cinematográfica;
- 2) historia y desarrollo estético del cine, y
- 3) escena y pantalla.

- University of Minnessota

En esta universidad se imparte conocimientos acerca de los aspectos que se señalan:

- 1) fotografía aplicada al cine;
- 2) fotografía aplicada al drama, y
- 3) el filme.

- University of Dover

Los planes y programas de estudios de esta universidad consultan el proceso enseñanza-aprendizaje (EA) de:

- 1) técnica cinematográfica;
- 2) realización de películas de arte, y
- 3) producción de películas docentes.

- La Universidad de Carolina del Sur, realiza las mismas actividades en el departamento creado por esa universidad para tal efecto.

- Las Universidades de: Connecticut, Iowa, Kansas, Toledo, Purdve, Fordham, Miami, Florida, se dedican principalmente a dos actividades:

- 1) arte cinematográfico, y
- 2) crítica de cine.

Aparte de esta lista de centros de estudios a nivel universitario, existen, por lo menos, una decena de "Colleges" y Academias de naturaleza similar donde inician sus estudios y práctica los futuros cinematografistas que entregarán a su país y al mundo sus conocimientos y experiencias.

7.2 Una nueva cultura

La creación de una nueva cultura que unifique al hombre significa el comienzo de una nueva etapa de desarrollo en la que las artes, la ciencia y la técnica deben estar al servicio del hombre.

Y, aunque la canción dice:

"TIENE CASI VEINTE AÑOS Y YA ESTA CANSADO
DE VIVIR"

Nuestra cultura muestra las características del hombre actual en un ser:

JOVEN DE EDAD CON PENSAMIENTOS DE ANCIANO

El cine creador de belleza, fabricante de sueños y vendedor de ilusiones, está destinado a ocupar la cumbre estética de nuestra cultura que necesita jóvenes con pensamientos jóvenes, que tengan en el cine una forma distinta de comunicación.

Mediante esta forma de comunicación se ha de lograr hacer realidad el sueño, la ambición más profunda del ser humano.

DIVULGACION DE LA CULTURA

A esos lugares donde la vida se acurruca, debemos ir a buscarla, sacarla de su postración de haber sido vencida. Entonces: la alegría, el saber serán universales y se hará válido el esquema

UNIVERSALIDAD DE LA CULTURA

Es necesario que la cultura se universalice a fin de que las ideas positivas se impongan y logremos la objetividad deseada, pues el hombre es un ser de hoy, y que vea en la divulgación de la cultura la expresión más genuina de la libertad del espíritu humano.

El cine en 16 milímetros ofrece esa oportunidad, y sería acción de seres sin capacidad reflexiva ni creadora lanzar al azar piedras tan preciosas que pueden y servirán para adornar la realidad diaria de la existencia.

Una posibilidad

Y, así como cuatro mil cines ambulantes mostraron a más de 100 millones de asiáticos el arte cinematográfico, pensamos que una cinta de celuloide de 16 mm ha de ser el lazo que una a los casi 3.7 millones de seres que habitamos el planeta.

Como ésta es materia de algún organismo internacional, acaso un sueño que veremos realizado al cabo de muchos años, sabemos que nuestro país tiene los recursos humanos necesarios, cuenta con los medios mínimos indispensables para desarrollar el trabajo fílmico en 16 milímetros y llevar a cabo la tarea propuesta. Nuestra nación tiene mucho que decir a sus propios hijos, tanto que demostrar y presentar a otros pueblos.

"La naturaleza ha querido que el hombre vaya de desdicha en desdicha, pero eso demuestra que el hombre ha sido empujado por la desdicha a la luz" 1/.

Lo anteriormente expuesto nos permite postular un cine de 16 milímetros que por su costo, posibilidades técnicas, científicas y artísticas que ofrece y el ahorro que representa por su formato y exigencias técnicas lo hacen asequible a nuestras posibilidades.

El cine es poesía de la vida, metáfora de la existencia, sinfonía en blanco y negro o color para la vista o para el oído.

Nos presenta la luz y sombra, las medias tintas o la brillantez del arte pictórico. La arquitectura alcanza el realce y magnitud que sus propios diseñadores no esperaban.

El cine es movimiento y cadencia exactas, nos brinda la oportunidad de apreciar la perfección de un movimiento de un ritmo que nuestro ojos no alcanzarían a ver a simple vista pero sí desde una butaca.

Todo el pensamiento y la acción humanas tienen cabida en el cine. Por esta razón todos los países desarrollados tienen centros de formación profesional cuyos contenidos se

1/ L'envoy. Henry George. Edit. Gránica. 1976.

conciben de acuerdo a la naturaleza de su realidad cinematográfica. De la misma manera la producción de películas obedece al modelo político-económico que se ha dado.

Los equipos de realización fílmica tienen una organización que responde a las características ya enunciadas. Pero sea cual sea la organización que se haya adoptado el cine siempre es el mismo.

La realización de filmes en 35 milímetros es la cumbre de este medio de comunicación. Sin embargo, postulamos un cine de 16 milímetros porque es la base del posterior desarrollo de una cinematografía en 35 milímetros.

Para aprender a leer es condición sin argumentos en contrario, aprender las primeras letras, luego vendrá la educación media y una vez terminada ingresaremos a la educación superior. Un país en vías de desarrollo no puede jugar a hacer cine profesional al costo que el 35 milímetros representa cuando las posibilidades de éxito son inciertas.

El cine en 16 mm y sus posibilidades

La fotografía y el cine han suprimido la realidad, ellos mismos la reemplazan, son lenguajes no verbales. Comprobar lo aseverado no es difícil, basta pensar que no necesitamos salir de nuestra habitación, levantarnos de la cama para hacer un viaje por distintas regiones de la tierra, ir a la luna o pasear por sus alrededores.

El cine necesita un escenario: es toda la tierra y sus personajes son sus habitantes. Al respecto, podemos señalar que una de las propiedades básicas del hombre actual es sentirse capaz de todo y sabe que no es considerado para nada. ¿Será por eso que acepta despectivamente cualquier adelanto científico o tecnológico que signifique mayor desarrollo de las comunicaciones y sus medios?.

EL DRAMA DE LA INCOMUNICACION ES LA PARADOJA MAS AMARGA DEL SIGLO XX. EL HOMBRE, RODEADO DE TELEFONOS, RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISION, EN SU ROSTRO LLEVA LA HUELLA INDELEBLE DE LA AMARGURA QUE PROVOCA LA SOLEDAD

Interpretando esta realidad Marshal Mac Luhan dice:
 "El trabajo cotidiano de toda la vida (quehaceres, estudios, etc.) exige que pongamos freno a los medios de comunicación y los subordinemos a los fines humanos".

El pensar, sentir y actuar deben ser la base de todo sistema de comunicación por la que no pueden constituirse en principios de abandono, enajenación, ignorancia u olvido del ser humano.

7.2.1 El neorrealismo en el cine

Hacia 1946 se realiza el Festival de cine de Cannes. En ese Festival se proyectó la película "Roma, ciudad abierta" del realizador Roberto Rosellini, y una nueva forma de cine empieza a imponerse lentamente.

Como dice el adagio popular "nadie es profeta en su tierra", no es la crítica italiana la que da a conocer el filme, corresponderá a los críticos franceses descubrir el nuevo género cinematográfico.

El cine italiano comienza a abrirse paso. La expresión cinematográfica nueva alcanza una dimensión que los realizadores itálicos no imaginaron que alcanzaría.

Rossellini declara que al rodar sus películas no existe un guión, sino que cada película nace como respuesta al imperativo humano de dar a conocer la situación del hombre frente al mundo.

La historia que narra una película, lo que ella entraña y que de ella surge, constituye la explicación y es la expresión que sirve a una concepción nueva del hombre en cuanto dice relación con sus actos y en tanto es el acercamiento más íntimo a su forma de pensar.

Se puede decir sin temor a equivocarse que el neorrealismo es una aventura, quizá la más grande del cine de nuestros días.

El estruendo de las bombas sacude a los países de Europa e Italia se estremece como el más mal herido. Y en efecto, el nazismo la ha hundido en la espantosa oscuridad de su aberrante, vergonzosa y vergonzante realidad ya que llevó al ser humano a la condición de un animal, y otros se prestan para tal aberración.

Roma, su capital, vive una agonía más y un grito surge de tanta miseria vivida, de tanto sufrimiento soportado. Italia está destinada a entregarnos una visión diferente del hombre al que mira desde una perspectiva más social, por ello, mucho más humana.

El maestro Roberto Rosellini sale a buscar su patria deshecha y la encuentra en la acción y pensamientos de sus gentes. Nos presenta a "Roma, ciudad abierta" para que conozcamos la magnitud de su tragedia. Nos muestra la existencia turbia, fría, miserable y opaca de sus gentes. Nos entrega el rostro de niños, mujeres y hombres que nos serán inolvidables y desfilan por sus filmes que destilan realidad y resumen amor por el paisaje y los hombres que lo pueblan.

En medio de toda esta situación dramática aparece "Paísa". El filme mejor logrado por Rosellini, después de lo cual ha dicho "lo que más me interesa en el mundo es el hombre y esa aventura, que es única para cada uno, la vida".

El cine italiano de esta época se proyecta hacia el porvenir. No por eso deja de ser el que más se acerca al hombre de nuestros días en sus sueños y fantasías, en sus realidades rodeadas de tristezas de soledades y de infortunios.

Cuando el tema cinematográfico es la libertad apelamos a la juventud, ella nos dirá qué entiende por libertad.

"LA NECESIDAD Y OBLIGACION DEL HOMBRE DE PROYECTAR
SE HACIA EL FUTURO ES LA EXPRESION MAS FIEL DE LA
LIBERTAD".

Ha de llegar el día en que esa juventud, utilizando la experiencia almacenada en la alacena de los años ya pasados, vaya con una filmadora recogiendo testimonios del pasado, necesarios a la edificación del presente y proyectándolos al futuro.

Sin embargo, en este marco ideal que hemos trazado, tenemos que referirnos a la condición del hombre frente a la cultura.

Uno de los males culturales de mayor importancia es la falta de "compromiso" que involucra "insinceridad" 1/ y de desatención a la ternura. Un organismo casi infantil (no basta tener 21 años para ser adulto) no puede prosperar sólo por la fachada, culturalmente apreciada. "Para una mente que se está muriendo por falta de estímulo social no tiene ningún valor lo que se hace popular".

La vida, para muchos carece de alegría. La alegría es gusto, seguridad ante el futuro, excelente motivación para la lucha por vivir. De este ambiente salen seres de carácter firme, despiertos e inteligentes capaces de subsanar los daños que esta cultura ha provocado a sus hijos con sus errores. El cine en 16 mm puede remediar esos males

1/ Margaret Smeat. 1964. Cultura y compromiso. Editorial Gránica.

y lograr la integridad del ser humano que es la obligación de toda sociedad organizada.

Decíamos que el cine es un arte universal; pero es necesario comprender que los países divididos por límites geográficos, diferencias de clima, cultura, accidentes geográficos, etc., etc., dan a sus habitantes características propias respecto de su estructura psicológica, sentimientos y creencias que se van acrecentando a través del tiempo y transmitiéndose de generación en generación.

Hay historia y tiempo en las costumbres y actitudes de tal o cual sociedad y aunque cada uno siente la necesidad de cercanía con su semejante se da la paradoja de su enorme lejanía.

Es bello, muy hermoso desde el punto de vista social dar apoyo al que se encuentra apartado de nosotros, tratar de comprender sus problemas y necesidades, pero debemos reconocer que por mucho que tales problemas y necesidades se parezcan a las nuestras jamás los haremos propios.

En este concepto de seres únicos se apoya la Patria y sus gobiernos que buscan la forma más adecuada de interpretar y resolver los problemas que sus pueblos presentan. En este sentido es necesaria la presencia de la juventud estudiosa ávida de conocimientos que debe estar continuamente en la verdad del hacer mundial. De esta manera debe hacerse, a juicio nuestro, con toda manifestación humana.

JUVENTUD INSACIABLE DE MAÑANAS
 USA EL CEREBRO Y EL CORAZON
 QUE TU VERDAD ES TUYA Y NADA MAS

El enfrentamiento a la realidad nos permite establecer dos formas de cultura dentro de la nuestra. Veamos un ejemplo: cuando una persona pronuncia la palabra "nuclear" por asociación mental el vocablo adquiere el significado de destrucción. De esto se desprende que:

LA CULTURA ESTA MATANDO AL HOMBRE

Resulta tarea imposible de realizar, contabilizar cuántos técnicos y científicos realizan experimentos e investigaciones en la paz y que sólo servirán para la guerra.

No se trata de criticar ni destruir nuestra cultura sino de darle un sentido más humano, ya que por definición "cultura es una forma de existencia de lo humano y, por otra parte, es la respuesta a esa forma de existencia" (Emile Durkein, sociólogo francés).

Junto con Jules Terry, nos preguntamos ¿dónde está la cultura de la vida?. En aquéllos que meditan en medio de su asombro y confusión y se preguntan ¿en qué acabará todo esto?.

Las fuerzas de la vida, el conocimiento, el saber, la cultura, están dispersas y se van acurrucando en un rincón vencidas por la avalancha del desarrollo logrado por nues-

tra civilización. Desarrollo que cobra su precio que ya hemos pagado con dos guerras mundiales y vivimos a la expectativa de una tercera, cuyo espectro adquiere cada día contornos más dramáticos.

Hombres y nombres tan conocidos y discutidos como Antonioni, de Sicca, Fellini, dan a este arte una dimensión no conocida y del torbellino de la Segunda Guerra Mundial surgen realizaciones magistrales que son la expresión de un tiempo cuando la problemática existencial tiene la urgencia de mostrar lo que es la criatura humana, y el medio ambiente es sólo el telón de fondo en que esas existencias transcurren.

De esta mezcla de valores y actitudes surge el nuevo cine italiano que nos permitirá interpretar esas vidas en su trágico acontecer. Así llega a nosotros la vida de esos personajes. Hemos conocido esas realizaciones y compartido, de hecho, esas existencias.

El neorrealismo, nacido en Italia, ha querido ser reeditado en otros países; pero de ninguna manera han logrado llegar al alma del espectador. Las obras realizadas no han podido superar el carácter humano-artístico que muestran las producciones que realizaron los maestros italianos.

Por eso hacemos hincapié en que la comunicación humana va más allá del medio elegido para ejercerla. El neorrealismo cinematográfico no se quedó en la técnica fílmica ni sacrificó el espíritu por la forma. En muchos casos se sa

crificó la ciencia, técnica y arte fílmicos y, como consecuencia feliz, descubrimos, después de todo, al ser humano con sus grandezas y miserias.

Tanto el maestro Rosellini como otros cultores de esta nueva manifestación cinematográfica se han formado en el mismo medio, "Centro Experimental de Cine de Roma". De aquí surgen talentos cinematográficos como Alessandro Blasetti, Luigi Sampa, Vittorio de Sica, Alberto Latuada, Pietro Germi, Giuseppe de Santis, Luchino Visconti, este último creador de esa obra magistral que se llama "Rocco y sus hermanos" y el más discutido de esos hombres por sus pensamientos y obras, Federico Fellini.

"Roma, ciudad abierta", "Ladrón de bicicletas", "Cuatro pasos en las nubes", "Arroz amargo", "Stromboli", "Milagro en Milán", "Las noches de Cabiria", "Mañana es demasiado tarde", "La dolce vita" son algunos de los títulos que nacen como fruto del nuevo pensamiento cinematográfico del cine italiano.

Es verdad que el cine es un arte para entretener; pero esos hombres le dieron una nueva dimensión en que el ser humano va al encuentro de su congénere. Algunas películas de ciertos cineastas no pudieron rodarse normalmente por falta de recursos económicos.

Si bien es cierto que muchas escuelas cinematográficas van a crear movimientos de magnitud extraordinaria, hasta imponerse, es esta creación la que más profundamente ha lo

grado llegar al fondo del alma del hombre de sus días.

Grandes producciones, con despliegue técnico fabuloso y recursos económicos cuantiosos nos cautivarán; sin embargo, ninguna de ellas ha logrado el impacto humano que el Neorrealismo italiano alcanza en las obras realizadas por los cinematografistas ya citados.

7.2.2 El mundo del concepto y de la imagen

¿El concepto, la idea de algo está en nosotros antes que la imagen?

Esto lo comentaremos sólo por la importancia que tiene para la comprensión de lo que se ha expuesto y lo que se expondrá luego.

Mucho se ha discutido y dicho acerca de qué es primero; pero atendiendo rigurosamente al juicio crítico podemos asegurar que "nada hay en la mente que antes no haya estado en el sentido".

Este pensamiento nos lleva a concebir la idea, fruto de impresiones recogidas en nuestra experiencia vivencial. Conocemos el mundo por medio de sensaciones que impresionan nuestros sentidos y que luego archivamos en nuestra mente transformándose esas impresiones en conocimientos acerca de la realidad que nos rodea.

De hecho no nos convence un juicio si no es avalado por la imagen. De manera que es la imagen la que forma juicios, ideas y conceptos.

El texto bíblico dice "por sus hechos los conoceréis", y Santo Tomás, agrega: "ver para creer". Descartes señala "Pienso, luego existo" y porque existe puede pensar.

Entonces, no hay pensamiento sin existencia. Más fácil no existen ideas, conceptos ni juicios sin imagen previa.

PRIMERO IMAGEN Y ELLA FORMARA EL CONCEPTO O IDEA

7.2.3 Imagen sin palabras

Muchas veces hemos visto películas de gran contenido humano y estético. Vive en nosotros el recuerdo de escenas de un silencio casi sepulcral y, sin embargo, dicen tanto. Es el caso de algunas películas de Ingmar Bergman y otros realizadores que han entregado al espectador obras maestras en su género.

Es tan poderosa la imagen que ella ha acompañado al hombre desde el comienzo de su procesión histórica. La imagen nos conduce al pasado, con imágenes construimos el presente y en imágenes nos proyectamos hacia el futuro.

Las paredes de las cavernas son las pizarras milenarias donde la imagen de épocas remotas quedó trazada por la mano de un maestro primitivo.

Las ciudades de Karnak, Luxor, Sais o Tebas en el antiguo Egipto. Nipur, Azur y Nínive en Mesopotamia o Babilonia llenan las paredes de sus lugares sagrados, pirámides y Zigurats con bajo relieves esculpidos sobre piedra.

Grecia se acerca más al hombre; pero lo idealiza a través de la poesía y la estatuaria. ¿Es qué acaso Fidias, el eximio maestro de la escultura griega no basó su arte en las manifestaciones anteriores?.

Sabemos que no hay arte sin disciplina, y podemos agregar que el arte no existiría si no hubiera antecedentes por rústicos y lejanos que esas informaciones lo sean.

7.2.4 Hoy como ayer

Si bien es cierto que desde el nacimiento del neorrealismo cinematográfico, escuela creada por la cinematografía italiana de post-guerra (1942 hacia adelante) han pasado muchos años durante los cuales diversas tendencias han iluminado el firmamento fílmico mundial también es cierto que éste perdura hasta nuestros días.

En la edición de "Le MONDE", diario francés de gran circulación, ejemplar del martes 29 de enero de 1985 (p. 17)

se lee: "el sindicato de crítica cinematográfica francesa ha discernido los siguientes primeros premios para el año recién pasado.

Premios

Premio : Mèlies. A la mejor película francesa.

"Nuits de la pleine lune"

Director: Eric Rohmer

Premio : León Moussinac. A la mejor película extranjera.

"Paris-Texas"

Premio : Novais Texeira. Al mejor cortometraje.

"Secret de la dame en noir"

Director: Michel Kaptur

Premio : Literario. "Luchino Visconti, un cineasta"

Autores: Alain Sauzio y Paul Louis Thirard

Por lo recientemente expuesto, estaríamos volviendo al neorrealismo y parece ser verdad; lo podemos corroborar al citar las mejores producciones de los años recientes.

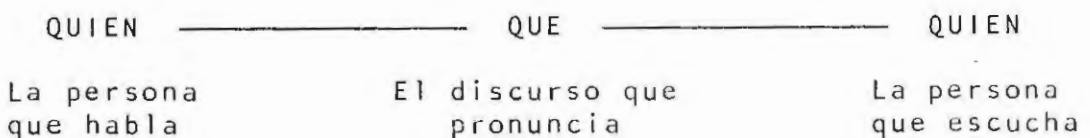
8. CONCLUSIONES

Después que el hombre aprende a dibujar con la luz nacida la fotografía, ésta se pone en movimiento, y Edison logra retener y reproducir la voz humana.

La vida en la pantalla y los personajes que hablan son la gran conquista del hombre de nuestro siglo; todos podemos ver y escuchar el pasado. De ahí que al cine se le considere el "lenguaje universal". Todo lo que el hombre dice y hace puede ser captado y conocido por sus semejantes que viven en diversas latitudes.

En la educación es un buen docente, excelente comunicador social. Con él se logra mayor seguridad de respuestas positivas. En el cine didáctico se consideran las constantes psico-socio-filosóficas. Mientras mejor se conozcan los aspectos de la persona humana y los mecanismos de la comunicación social, mejor serán los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje.

Para Schranm, Lasswell y Berlo 1/, se da y practica el siguiente esquema:

1/ Schranm, Lasswell y Berlo. Tecnólogos educacionales.

De otra manera se dice:

Fuente	_____	Contenido	_____	Destino
Emisor		Mensaje		Receptor

Cuanto hace y piensa el hombre y la sociedad de la que forma parte y la cámara de cine de 16 mm lo registre es un testimonio vivo de la historia de nuestro tiempo. Ello nos permitirá, a través de la ciencia, técnica y arte, conocer el pasado como tal. Luego interpretar el presente y proyectarnos hacia el futuro porque nos podemos valer de tal testimonio para valorar el significado social de las diversas etapas vividas por el hombre.

De esta manera, el cine en 16 mm, ha de convertirse en un guía sin igual para conocer la existencia del ser humano en épocas pretéritas, guiar y valorar su pensamiento y acción, en estos días, a la vez que nos posibilitará atisbar o señalar su conducta y preparación adecuadas para las condiciones que el desarrollo científico y tecnológico ofrecerán en el futuro.

Si alguien me pregunta ¿por qué ha de ser el cine en 16 milímetros el mejor medio por utilizar para lograr tal objetivo?. Podremos responder que:

- 1) la imagen, el sonido y el color enseñan mejor;
- 2) la película se puede conservar durante mayor tiempo, pues se cuenta con su negativo, y

3) el cine de 16 mm es más barato y por lo tanto está al alcance de mayor número de personas como realizadores de obras cinematográficas o como espectadores.

De tal suerte que si éste es el envase del pasado, se convertirá en el testigo de lejanas épocas históricas; en un maestro competente del presente y en una buena fuente de comparación con el futuro.

Finalmente, es necesario establecer que:

- no se pretende en este trabajo dar a conocer técnicas de realización cinematográfica, sino que la intención que nos ha motivado es despertar inquietudes para un desarrollo adecuado de esta actividad;
- los objetivos que en ella se plantean, una vez logrados, pueden facilitar la labor de quienes utilicen el cine como un medio de comunicación, y
- la exposición de los temas tratados son una visión amplia y personal, por ello muy general del quehacer fílmico que obedeciendo las grandes líneas que en él se señalan puede redundar en un logro de avances socio-culturales que promuevan la formación integral del hombre.

9. BIBLIOGRAFIA

1. ADLER, A. 1948. El conocimiento del hombre. Nacimiento.
2. ARDITI, J. 1934. Periodismo, como ciencia y arte.
3. BALAS, B. 1957. El film.
4. BETANCOURT, C. 1970. El avance de los medios de comunicación.
5. COLLIN, G. 1972. Elementos de psicología. Ed. Kapeluz.
6. EINSEINSTEIN, S. 1955. Sentido del cine.
7. GODOY, M. 1966. Historia del cine chileno.
8. LOON, VAN H. 1968. Cómo el hombre se hizo gigante. Ercilla.
9. ————. 1970. Historia de la humanidad. Ercilla.
10. Mac LUHAN, M. 1969. Contra-explosión.
11. MAY, R. 1966. El lenguaje del film.
12. MEAT, N. 1964. Cultura y compromiso.
13. NAUDIN, A.M. s.f. Cine y teatro, España.
14. RAFOLS, J.F. 1979. Historia universal del arte.
15. SADOUL, G. 1965. Las maravillas del cine.
16. STEINBERG, C. 1970. Los medios de comunicación.