

Cuadernillo de Actividades Artísticas

Grado 10° - Secundaria

15-16

Años

160

Minutos

Alta

Dificultad

¡Rompe las Reglas del Cine Tradicional!

En este cuadernillo explorarás el fascinante mundo del cine experimental, donde no existen límites creativos. Aprenderás técnicas cinematográficas no convencionales, narrativas innovadoras y efectos visuales únicos para crear cortometrajes que desafíen las expectativas del espectador.

🞇 ¿Qué vas a crear?

- Cortometrajes con técnicas cinematográficas experimentales
- Warrativas no lineales y simbolismo visual
- National Experimentación con géneros y estilos únicos

Y Análisis crítico y presentación profesional

Página 1 de 8

Materiales Cinematográficos:

Cámara/Celular HD

Con capacidad de video de alta definición

Trípode o Soporte

Para estabilizar movimientos complejos

Micrófono Externo

Para audio experimental de calidad

Apps de Edición

CapCut, InShot, DaVinci Resolve

Iluminación Básica

Lámparas, reflectores, filtros

Guión y Storyboard

Papel, lápices, herramientas digitales

6 Objetivos de Aprendizaje:

- Crear cortometrajes experimentales con técnicas no convencionales
- Dominar técnicas cinematográficas avanzadas y creativas
- Experimentar con narrativa no lineal y estructura innovadora
- Usar efectos visuales creativos para expresión artística
- Dirigir y editar contenido audiovisual de nivel profesional

El cine experimental nació en 1920 con "Le Ballet Mécanique" de Fernand Léger, que utilizaba objetos cotidianos como protagonistas. Directores como David Lynch, Charlie Kaufman y Ari Aster continúan esta tradición revolucionaria hoy, demostrando que el cine puede ser tanto arte como entretenimiento.

Adaptaciones NEE Específicas:

- **TDAH:** La variedad constante de técnicas y cambios entre fases del proyecto mantienen el interés. Creatividad sin límites permite canalizar la energía de forma productiva.
- **TEA: Estructura clara por fases con rutinas de producción organizadas. El trabajo individual enfocado reduce la sobrecarga sensorial.
- **Visual:** Enfoque en trabajo de audio creativo, soundscapes y efectos sonoros. Las narrativas auditivas son fundamentales en el cine experimental.
- Cognitiva: Estructura clara por fases del proyecto. División en tareas pequeñas y manejables con ejemplos concretos y visuales.

Página 2 de 8

Explorar Técnicas Cinematográficas **Experimentales**

Descubre planos no convencionales y movimientos creativos (35 min)

Técnicas Experimentales a Explorar:

	Planos Subjetivos
	Visión de objeto inanimado Perspectiva de animal Punto de vista imposible Múltiples realidades
Temp	oral
☐ Cámara súper ☐ Saltos temporales lenta	
eversas ctivas	□ Freeze frames
	ámara s

TDAH: Experimenta con 3-4 técnicas diferentes en bloques de 8-10 minutos. La variedad constante mantendrá tu interés y energía.

TEA: Comienza con una técnica, domínala completamente antes de pasar a la siguiente. Crea una lista visual de técnicas completadas.

(a) Visual: Enfócate en técnicas de movimiento de cámara que generen efectos sonoros únicos. Experimenta con audio espacial y direccional.

Cognitiva: Una técnica a la vez, con ejemplos claros. Usa lista visual de técnicas completadas.

Boceta tus Ideas Experimentales:

Dibuja o describe 3 planos no convencionales que quieras intentar

Mi Exploración Práctica:

Graba 5 tomas experimentales	s de 30 segundos cada una:
Tomas completadas: Toma 1: Rotación extrema	Reflexión: ¿Qué técnica te resultó más desafiante?
Toma 2: Plano subjetivo Toma 3: Manipulación temporal	¿Cómo podrías usarla para contar una historia?
Toma 4: Perspectiva imposible Toma 5: Técnica personal	

Cine Experimental Mundial

En Francia, Jean Cocteau creó "La Sangre de un Poeta" (1930) usando efectos ópticos revolucionarios. En Japón, Hiroshi Teshigahara experimentó con arena y tiempo en "La Mujer de las Dunas" (1964). Cada cultura aporta su visión única al cine experimental.

Desarrollar Concepto Narrativo Experimental

Crea una historia no lineal con simbolismo visual (30 min)

🧩 Estructuras Narrativas **Experimentales:**

El final conecta con el inicio

Fragmentos independientes conectados

La segunda mitad refleja la primera

Flujo de pensamientos

Versiones alternativas

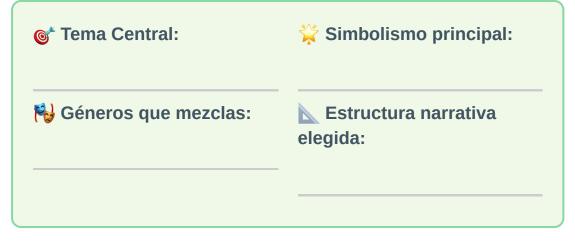

Saltos temporales constantes

- TDAH: Elige una estructura simple primero. La complejidad puede agregarse después sin perder el hilo conductor principal.
- TEA: Crea un mapa visual de la estructura narrativa. Usa códigos de colores para diferentes líneas temporales o realidades.
- (a) Visual: Enfócate en la estructura sonora. Crea un mapa de audio que guíe la narrativa a través de soundscapes y efectos.
- **Cognitiva:** Crea un mapa visual simple de la estructura narrativa. Usa símbolos y colores para organizar ideas.

Define tu Concepto:

Storyboard de tu Cortometraje **Experimental:**

Escena 1 Inicio

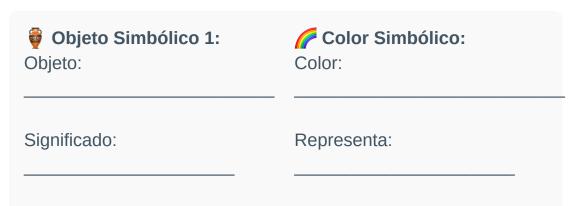
Escena 2 Desarrollo Escena 3 Giro

Escena 4 Clímax

Resolución

Escena 5 Escena 6 Final

Elementos Simbólicos:

Narrativa Experimental Global

Charlie Kaufman revolucionó Hollywood con "Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos", explorando memorias no lineales. Apichatpong Weerasethakul de Tailandia mezcla sueños y realidad. Chloé Zhao integra documental y ficción de manera perfecta.

3

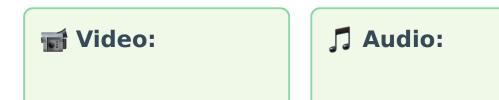
Producción del Cortometraje

Graba usando técnicas experimentales avanzadas (40 min)

Técnicas de Grabación Experimental:

♀ ILUMINACIÓN DRAMÁTICA	COMPOSICIÓN ÚNICA
Una sola fuente de luz Siluetas y sombras Colores artificiales (filtros) Contrastes extremos	Romper regla de tercios Centrar elementos importantes Marcos dentro de marcos Espacios negativos creativos
TDAH: Graba en sesiones de 1 Cambia entre diferentes tipos de to interés. TEA: Sigue tu storyboard paso completada. Usa timer para manter Visual: Enfócate en capturar au ambientales únicos que complemente Cognitiva: Graba una escena a cada toma completada en tu lista.	mas para mantener la variedad y el a paso. Marca cada toma ner ritmo constante. udio rico y variado. Graba sonidos nten las imágenes.

6 Checklist de Producción:

grabadas	grabados
Tomas experimentales capturadas	Sonidos ambientales capturados
Múltiples ángulos por escena	Efectos sonoros experimentales
Planos detalle simbólicos	Audio de backup por seguridad
Transiciones visuales	Silencios intencionales
-	es de iluminación más interesantes que baste
🚄 Log de Grabación:	
Día de grabación:	⊚ Toma favorita del día:
→ Horas grabadas:	Técnica más exitosa:
Horas grabadas: Archivos capturados:	Técnica más exitosa:
Archivos capturados:	as tomas, incluso las "malas". En a a menudo se convierten en
Archivos capturados: Importante: Guarda todas la el cine experimental, los errores	as tomas, incluso las "malas". En a menudo se convierten en ante la post-producción.

Jodorowsky usó actores no profesionales y situaciones reales para crear "La Montaña Sagrada". El cine experimental celebra lo imperfecto como arte.

Página 5 de 8

Post-Producción Avanzada

Edita con técnicas no convencionales (35 min)

Herramientas de Edición Experimental:

APPS MÓVILES		SOFTWARE
CapCut (efectos glitch) InShot (velocidades variables) VSCO (filtros experimentales) LumaFusion (edición avanzada)	C a E	PaVinci Resolve gratuito) PpenShot (código bierto) Blender (efectos 3D) udacity (audio experimental)

- **TDAH:** Edita en bloques de 15-20 minutos. Cambia entre video, audio y efectos para mantener la variedad. Usa timers para descansos regulares.
- **TEA:** Usa una sola técnica de edición por sesión. Guarda el proyecto frecuentemente. Organiza archivos con nombres claros y consistentes.
- **Visual:** Usa atajos de teclado extensivamente. Enfócate en edición de audio y efectos sonoros. Configura la interfaz para máximo contraste.
- Cognitiva: Una sola técnica de edición por sesión. Guarda frecuentemente. Usa tutoriales paso a paso.

Técnicas de Post-Producción Experimental:

FEFECTOS Visuales	s: Mai	nipulación
	Tempo	ral:
Glitch digital Doble exposición Inversión de colores Pixelación artística Efectos de espejo	Loop Reve	d ramping s infinitos rsa selectiva ze frames s temporales
♬ Diseño de Aud	lio Experim	ental:
Capas de Audio	en tu Corto	metraje:
Capa 1 - Diálogos:		
Capa 2 - Ambiente:		
Capa 3 - Música/Efectos:		
Capa 4 - Experimental:		
Paleta de Colo	res de tu C	Cortometraje:
Color Principal	Color	Color de
y su significado	Secundario y su función	Contraste para énfasis
Respaldo: Exporta tu versión de alta calidad pa compartir online. Guarda	ara exhibición y un	a comprimida para

Chloé Zhao editó "Nomadland" mezclando material documental real con ficción. Denis Villeneuve usa la edición de sonido para crear tensión emocional en "Arrival". El cine experimental ve la post-producción como co-creación artística.

Página 6 de 8

Exhibición y Análisis Crítico

Presenta tu obra y reflexiona sobre su impacto (20 min)

🙌 Preparando tu Presentación:

- 1. Contexto (2 minutos): Explica tu concepto y objetivos
- 2. Exhibición: Muestra tu cortometraje completo
- 3. Análisis (3 minutos): Discute técnicas y decisiones creativas
- **4. Q&A (5 minutos)**: Responde preguntas de la audiencia
- TDAH: Mantén la presentación dinámica y visual. Usa el cortometraje como apoyo principal en lugar de explicaciones largas.
- TEA: Prepara un guión escrito para la presentación. Practica varias veces. Prepara respuestas a preguntas comunes.
- **(a)** Visual: Describe elementos visuales clave durante la presentación. Permite que otros comenten aspectos visuales de tu obra.
- **Cognitiva:** Prepara un guión simple. Practica tu presentación varias veces. Usa tu cortometraje como apoyo principal.

Ficha Técnica de tu Cortometraje:

Título:	🏋 Técnicas utilizadas:
Duración: minutos	Descripción del audio:
Sénero experimental:	
⊚* Tema principal:	

Análisis de Decisiones Creativas:	
Decisión Visual más Arriesgada: Qué hiciste:	□ Decisión de Audio más Experimental: Qué hiciste:
Por qué lo hiciste:	Impacto buscado:
Feedback de la Au	udiencia:
Espectador 1: Reacción:	Espectador 2: Reacción:
Pregunta que hizo:	Interpretación personal:
Logros de tu Proy	ecto:
↓ Lo que más me enorgullec	e de mi cortometraje:
🚠 Festivales de Cin	e Evnerimental
m i estivales de cili	e Experimental

El Festival de Cine de Cannes tiene una sección "Un Certain

Regard" dedicada al cine experimental. Festivales como

Sundance, TIFF y Rotterdam celebran obras que desafían convenciones. Tu cortometraje experimental es parte de esta tradición artística global.

Página 7 de 8

🏆 ¡Felicidades! Eres un **Cineasta Experimental**

Autoevaluación del Cortometraje:

Mi dominio de técnicas cinematográficas experimentales:

La originalidad de mi narrativa no lineal:

La calidad técnica de mi producción:

Mi creatividad en la postproducción:

Mi confianza para seguir experimentando en cine:

Reflexión Final sobre tu Experiencia:

¿Qué descubriste sobre ti mismo como cineasta experimental?

¿Cómo cambió tu percepción sobre lo que puede ser el cine?

	_
¿Qué técnica experimental quieres explorar más profundamente?	
✓ Tu Futuro como Cineasta	

Tu Futuro como Cineasta Experimental: Crear una serie de cortometrajes explorando el mismo tema Subir tu trabajo a plataformas como Vimeo o YouTube Participar en festivales estudiantiles de cine experimental Colaborar con otros artistas en proyectos multimedia Estudiar cineastas experimentales como referentes

o Tu Manifiesto Cinematográfico Personal:
Escribe 3 principios que guiarán tu cine experimental:
1.
2.
3.

Has roto las reglas del cine tradicional y creado arte audiovisual único. ¡Sigue creando mundos imposibles!

Página 8 de 8