
Primer Congreso Internacional e Interdisciplinario de Poesía,
Poéticas y Literatura de Viaje de los Desiertos del Mundo

La espectacularidad didáctica en el cine documental

El caso de los documentales sobre la vida en el desierto

Lauro Zavala

UAM - Xochimilco, México

13 de julio de 2008

First International and Interdisciplinary Conference on Poetry,
Poetics, and Travel Literature of the Deserts

Didactic spectacularity in the documentary

The Case of Life in the Deserts Documentary

Lauro Zavala

UAM - Xochimilco, Mexico

July 13, 2008

Objetivo

Mostrar cómo los recursos audiovisuales del cine documental producen un efecto espectacular de manera didáctica

Target

Studying how audiovisual resources produce a simultaneously spectacular and didactic effect

Metodología

Estudiar documentales de naturaleza espectacular (sobre el desierto) y reconocer el uso didáctico de los elementos formales: (1) imagen; (2) sonido; (3) edición; (4) puesta en escena; (5) narración

Methodology

Analyzing spectacular documentaries (about life in the desert) to acknowledge the didactic use of formal resources, namely: (1) image; (2) sound; (3) editing; (4) mise-en-scene; (5) narration

Espectacularidad

Efecto producido en el espectador al presenciar un fenómeno que tiene un carácter simultáneamente ritual (alejado de lo cotidiano) y lúdico (que permite recrear la visión sobre un aspecto específico del mundo)

Spectacularity

Effect produced on the spectator when viewing a phenomenon that is simultaneously *ritual* (far from everyday experience) and *ludic* (it fosters the possibility to recreate the perspective about a specific element of the familiar world)

Espectacularidad Didáctica

Consecuencia de poner la espectacularidad en el marco de un proceso educativo (i. e., en el que se integran las dimensiones ritual y lúdica)

Didactic Spectacularity

Consequence of framing the spectacularity in terms of an educational process (that is, a process in which ritual and play are balanced)

Documentales seleccionados

Planet Earth: Deserts

BBC, 2006, 28 min.

Producer: Huw Cordey

Editor: Dave Pearce

Music composed by George Fenton

Wild Africa: Deserts

BBC, 2001, 28 min.

Writer and Producer: Patrick Morris

Photography: Alastair MacEwen

Music composed by Christopher Gunning

Estrategias de espectacularidad didáctica en
10 desiertos de Asia, África, Australia y América:

- Gobi (Mongolia)
 - Atacama (Chile)
 - Sonora (México)
 - Australia
 - Utah / Valley of the Death (Estados Unidos)
 - Namibia / Karoo / Kalahari / Sahara (África)
-

Espectacularidad didáctica en el empleo de la **IMAGEN**

-- *Imagen paradójica*. Presentación de imágenes que parecen refutar el sentido común

Ejemplo: Camello bactriano salvaje en Gobi, comiendo trozos de nieve

-- *Alto contraste térmico*. Utilización de recursos de alta tecnología para mostrar efectos naturales imperceptibles a simple vista

Ejemplo: Mostrar zonas de calor en el cuerpo del canguro, en Australia

Didactic Spectacularity by using the **IMAGE**

-- *Paradoxical picture*. Presentation of images that seem to oppose common sense

Example: Wild bactrian camel in Gobi, eating pieces of snow (# 2)

-- *Thermic high contrast*. Use of high technology in order to screen natural phenomena unable to be seen otherwise

Example: Different heat zones in the body of the kangaroo, in Australia (# 3)

Espectacularidad didáctica en el empleo del **SONIDO**

-- *Sincronización dramática.* Énfasis en el sentido dramático de la secuencia por medio de un acompañamiento sonoro compuesto especialmente para el efecto

Ejemplo 1: Lagarto plano multicolor atrapando moscas

Ejemplo 2: Araña atrapando hormigas para que se horneen al sol

Ejemplo 3: Araña rodante que escapa de la avispa

Didactic Spectacularity in the use of **SOUND**

-- *Dramatic synchronization*. Emphasis in the dramatic sense of a sequence by creating specific music

Example 1: Flat multicolor lizard jumping to catch flies (# 6)

Example 2: Spider catching ants to become burnt by exposing them to the sun rays (# 10)

Example 3: Rolling spider escaping from wasp (# 10)

Espectacularidad didáctica en el empleo de la **EDICIÓN**

-- *Aceleración digital*. Filmación en cámara rápida de procesos que de otra manera sería imposible apreciar en pocos segundos

Ejemplo 1: Jardín de África, en Karoo

Ejemplo 2: Floración en el Valle de la Muerte

Ejemplo 3: Hinchazón por agua de los saguaros de Sonora

Didactic Spectacularity in **EDITING**

-- *Digital acceleration*. Filming in fast motion natural processes that would otherwise would be impossible to witness in a few seconds

Example 1: Garden of Africa, in Karoo (# 11)

Example 2: Flowering in Death Valley (# 8)

Example 3: Swolling saguaros in Sonora (# 5)

Espectacularidad didáctica en el empleo de la
PUESTA EN ESCENA

-- *Enmarcamiento nominal*. Mostrar algún fenómeno particular o un concepto general, otorgándole un nombre distintivo

Ejemplo 1: El Paso del Tiempo en el Sahara: Camellos sobrevivientes, arte rupestre y peces

Ejemplo 2: La llamada Danza de Namibia que efectúa el lagarto bajo el calor calcinante

Didactic Spectacularity in **MISE-EN-SCENE**

-- *Nominal Framing*. Presenting a particular phenomenon or a general concept by giving it a distinctive name

Example 1: The Passing of Time: Milenary camels, cave painting, and living fishes (# 13)

Example 2: The Namibia Dance: Millions of years of evolution to survive the desert heat (# 10)

Espectacularidad didáctica en el empleo de la
NARRACIÓN

-- *Secuencialidad narrativa*. Establecimiento de relaciones cronológicas de causa y efecto

Ejemplo 1: Antílopes escapando de guepardos en Kalahari

Ejemplo 2: Bancos de niebla en Atacama, Chile

Ejemplo 3: Relaciones entre el macho alfa y las hembras de la manada de íbices en el desierto de Utah

Didactic Spectacularity in **NARRATION**

-- *Narrative sequentiality*. Establishing chronological relations of cause and effect

Example 1: Antelopes escaping leopards in Kalahari (# 12)

Example 2: Mist banks as a short-span source of water in Atacama, Chile (# 4)

Example 3: Relations between the Alpha Male and the females in the herd of ibices in Utah (# 7)

Todas las estrategias en una misma secuencia

All strategies of didactic spectacularity
in a single sequence

Namibia (7 min. 30 sec)

Conclusiones

- La espectacularidad didáctica explica el interés que puede despertar el *cine documental*, produciendo un efecto similar al que produce el llamado *cine de ficción*
 - Las estrategias de espectacularidad didáctica se apoyan en el empleo distintivo de los recursos fundamentales de la ficción cinematográfica, i.e., imagen, sonido, puesta en escena, edición y narración
-

Conclusiones (II)

- Las estrategias de espectacularidad didáctica incluyen, entre otras: imágenes paradójicas, alto contraste térmico, sincronización dramática, aceleración digital, enmarcamiento nominal y secuencialidad narrativa
 - Todos los elementos son igualmente importantes para producir el efecto de espectacularidad didáctica, pero tal vez el más crucial es la *sincronización dramática* en el empleo de la música compuesta especialmente para cada secuencia
-

Conclusions

- The strategies of didactic spectacularity may explain why a *documentary* may produce a similar effect to that produced by a *feature film*
 - The strategies of didactic spectacularity are supported by the fundamental elements of audiovisual language, i.e., image, sound, mise-en-scene, editing, and narration
-

Conclusions (II)

- The strategies of didactic spectacularity are, among others: paradoxical images, termic high contrast, dramatic synchronization, digital acceleration, nominal framing, and narrative sequentiality
 - All of these elements are equally important to produce an effect of didactic spectacularity, but the most crucial of all is the *dramatic synchronization* between images and specially composed music
-

Bibliografía

Aumont, Jacques y Michel Marie: *Análisis del film*. Barcelona, Paidós, 1998 (1994)

Bordwell, David: *El arte cinematográfico*. Madrid, Paidós, 2000 (1998)

Martin, Marcel: *Los elementos del lenguaje cinematográfico*. Barcelona, Gedisa, 2008 (1952)

Nichols, Bill: *Introduction to Documentary*. Princeton University Press, 2004

Zavala, Lauro: *Elementos del discurso cinematográfico*. México, UAM Xochimilco, 2005

