

El cine en la escuela. Propuesta didáctica.

Cinema at school. Didactic proposal.

Yolanda Muñoz Rey
Universidad de Cádiz
yolanda.munoz@uca.es

Resumen

El cine no solo forma parte como contenido específico de algunos currículos en el sistema educativo español, sino que en sí mismo podemos considerarlo un contenido transversal, teniendo en cuenta los valores y aprendizajes conceptuales y procedimentales que se transfieren de él. Su importancia y aportación en el sistema educativo para contribuir a la construcción de la persona es indudable, y sus innumerables posibilidades de adaptaciones didácticas, una fuente casi inexplorada para la creatividad pedagógica. Su impartición suele reducirse a aspectos técnicos muy limitados, y ligado a metodologías tradicionales poco innovadoras, que no plantean objetivos más profundos, indagadores, ambiciosos, analizadores y aperturistas. En este artículo presentamos una propuesta de actuación didáctica sobre un grupo-aula concreto, llevada a cabo en la Escuela de Arte de Algeciras durante el curso 2016-2017, en la que intentamos llevar el cine a la escuela. A lo largo del texto, presentamos la actividad, su contexto de realización, objetivos, justificación, metodología y proceso detallado por fases y acciones, y el análisis de sus resultados junto a las conclusiones. La propuesta, que engloba una multiplicidad de acciones teórico-prácticas, gira en torno al visionado cinematográfico y el debate semi-dirigido en el aula. Este grupo de 6 alumnos del Módulo Formativo de Fotografía descubrieron la alteridad del cine, abrieron los ojos a nuevas miradas y construyeron en sí mismos identidades y mensajes no percibidos hasta ahora.

Palabras clave: Cine, medios audiovisuales, alteridad, Módulo Formativo de fotografía, Escuela de Arte de Algeciras, innovación didáctica.

Abstract

Cinema is not only part as a specific content of some curricula in the Spanish educational system, but we can consider it a transversal content, due to the values and conceptual and procedural learning that are transferred from it. Its importance and contribution in the educational system to contribute to the construction of the person is undoubted, and its innumerable possibilities of didactic adaptations, an almost unexplored source for pedagogical creativity. Its teaching is usually reduced to very limited technical aspects, and linked to traditional methodologies that are not very innovative, which do not pose deeper, inquiring, ambitious, analytical and open-minded objectives. In this article we present a proposal for a didactic action on a specific group-classroom, carried out at the Art School of Algeciras during the 2016-2017 academic year, in which we try to bring cinema to School. In the text, we present the activity, its implementation context, objectives, justification, methodology and detailed process by phases and actions, and the analysis of its results together with the conclusions. The proposal, which encompasses a multiplicity of theoretical-practical actions, revolves around the cinematographic viewing and the semi-directed debate in the classroom. This group of 6 students from the Photography Training Module, discovered the otherness of cinema, opened their eyes to new looks and built identities and messages not perceived until now.

Keywords: Cinema, audiovisual media, alterity, Photography Training Module, Art School of Algeciras, didactic innovation.

Introducción. Actividad propuesta.

En este artículo presentamos una propuesta didáctica para trabajar el cine en el aula. Tiene como fin la introducción del cine en la escuela y consiste principalmente en el visionado y análisis de películas.

Para ello hemos estudiado previamente la bibliografía relacionada, en la que los elementos teóricos en cuestión tratan la secuenciación, organización y desarrollo de los contenidos relacionados con el cine y las estructuras formales de las películas, y principalmente su relación con la educación.

Para la realización del trabajo se propone seleccionar seis películas de un listado primario (en nuestro caso lo proponemos orientado a Educación Secundaria y de adultos), para trabajarlas con un grupo de alumnos. Trataremos de eludir el frecuente blockbuster por ser el más consumido y accesible para el público joven, ya que se plantea esta actuación como una oportunidad para enseñar a ver buen cine y disfrutar con películas de gran calidad artística a las que el alumnado normalmente no accede. La muestra sobre la que hemos llevado a cabo la propuesta diseñada es un grupo-aula de 2º curso del Módulo Formativo de Fotografía de la Escuela de Arte de Algeciras durante el curso escolar 2016-2017 en la asignatura de Lenguaje y Tecnología Audiovisual II.

En general, la metodología que se propone es la siguiente:

- Se proyectan las películas seleccionadas en el aula.
- Se realizará por los alumnos un debate oral colectivo en el aula al terminar la película, que (en la medida de lo posible) deberá ser grabado en vídeo y que posteriormente se transcribirá. El debate conviene que sea dirigido (en mayor o menor medida) por el investigador del trabajo, planteando interrogantes.

Esta actividad de análisis audiovisual es el paso previo a una serie de prácticas de producción videográfica que el alumnado realizará después y formarán parte de su portfolio para la evaluación. El objetivo es que la actividad propuesta implique una transferencia de mejora y enriquecimiento en sus producciones.

Descripción de la actividad, justificación y contexto.

La asignatura en cuestión tiene ya una programación diseñada y aprobada a priori. Sin salirme de ella, pues está establecida y debo seguirla, he aplicado y desarrollado la actividad propuesta y además todos aquellos aprendizajes que he adquirido con el estudio bibliográfico previo. Todo ello incardinado en una serie de propuestas, enfoque, objetivos, métodos, actividades y fines que ya el curso pasado introduce *de motu proprio* y que este curso he continuado y ampliado. *Lenguaje y Tecnología Audiovisual* es una materia que he impartido tan solo desde hace 2 cursos (el pasado y éste 2016-2017), y que nunca había trabajado.

No siendo Licenciada en Medios Audiovisuales sino en Bellas Artes, al margen de mi formación y de mi temprana afición personal al cine, nunca había impartido esta materia hasta el pasado curso en que debí preparar esta asignatura desde cero. Desde el principio observé carencias y defectos en las programaciones establecidas, que en mi situación de interina (es decir, de destino deambulante cada curso) no podía cambiar. Pero sí mejorar dentro de lo posible a nivel interno de aula. Por ejemplo, la mención al cine en la programación se reduce a los “géneros” cinematográficos, lo cual considero de una gran pobreza conceptual a la hora de dar a los alumnos una visión abierta y realista del cine, ¿toda película ha de estar categorizada dentro de un género? También he observado como otros profesores de estas asignaturas se centran exclusivamente en enseñar a los alumnos (con metodología tradicional de clase magistral) a manejar cada uno de los comandos del programa de edición de vídeo Adobe Premiere, a veces de Adobe After Effects, y los distintos comandos de una cámara de vídeo al uso. Es decir, en el uso exclusivo de la parte técnica de los instrumentos audiovisuales.

Ante esta situación, y conociendo también los contextos del aula, de los alumnos y conociendo a los propios sujetos, sus carencias y necesidades, he elaborado mi propia programación de la asignatura y de la materia, mis propios objetivos de aprendizaje que me planteo trabajar con ellos, lo que creo que necesitan, y que les va a servir para formarse como personas libres e íntegras, autónomas y con criterio. Creo que la materia debe suponer una visión más analítica, crítica, afectiva y artística del cine (y por familiaridad, del vídeo) en toda la extensión de su palabra.

Para poder llevar a cabo esto, organicé los contenidos en 9 temas:

1. El lenguaje audiovisual.
2. El sonido.
3. Preproducción (el guión).
4. Producción (la grabación, el rodaje).
5. Edición (montaje).
6. El videoarte.
7. El spot publicitario.
8. El videoclip.
9. Historia del cine.

Con los temas del 1 al 5 mis alumnos y yo trabajamos aspectos teóricos sobre los conceptos mencionados (lenguaje audiovisual, sonido, preproducción, producción y edición de productos audiovisuales), todo ellos para conocer aspectos técnicos y de lenguaje propios del género. Son temas que debatimos en clase, mientras vemos presentaciones de PowerPoint como apoyo y visualizamos fragmentos de planos o secuencias de películas que sirven como ejemplo de los conceptos técnicos tratados.

Los temas 6, 7 y 8 sirven para que los alumnos conozcan tres formatos de video que luego pueden trabajar como prácticas (videoarte, spot y videoclip). Tratamos sus aspectos teóricos, estilísticos y de resolución y visualizamos múltiples ejemplos de los tres tipos.

Una vez que hemos trabajado en el aula estos temas, hacemos diferentes prácticas relacionadas, como analizar un spot, analizar un videoclip, y practicar con la cámara todos los recursos posibles de lenguaje audiovisual. Pero sobre todo, trabajar en equipo (y según las circunstancias, también de forma individual) la creación propia de productos audiovisuales, que pueden ir desde los 20 segundos de un spot a los 15 minutos de un cortometraje, donde los alumnos se enfrentan a todo el conjunto de decisiones que la situación requiere, y a todas las fases del trabajo, desde la ideación, a la construcción de personajes, la organización del rodaje, la elaboración de guiones y story boards (que se suelen ir elaborando en paralelo al rodaje), la edición y montaje del video final y la exposición del proyecto y video en el aula y posterior debate constructivo.

No me preocupan los aspectos meramente técnicos del manejo informático o de la cámara, porque no creo que sea una competencia realmente útil para el alumno. Adobe Premiere por ejemplo, es un programa de edición complejo cuyo manual oficial tiene 600 páginas. Aprender a manejar, de manera intensiva y académica, todos sus comandos, no compensa si tenemos en cuenta que, seguramente dentro de 6 o 7 años, los programas que existan para esto habrán cambiado totalmente. Me parece más útil trabajar en el alumno competencias de actitud personales más importantes para él, que van a conseguir que sea capaz de adaptarse a todos los cambios técnicos y no técnicos que va a vivir durante su larga vida profesional. Al igual que trabajar su desarrollo como creador, como artista y como profesional independiente, maduro, consecuente, autónomo y responsable, con todas las competencias y valores y actitudes que ello supone aprender y adquirir. No me interesa que mis alumnos sepan para qué sirve cada botón de una sofisticada cámara. Me interesa más que sepan sacarle partido a la pobre cámara de su móvil o que sean capaces de idear como hacer un travelling utilizando un patinete. No me interesa que elaboren guiones con grandes historias. Me interesa que me cuenten “sus” pequeñas historias.

Por último, el tema 9 es el dedicado a la historia del cine en toda su extensión. A este tema pertenece la actividad propuesta en este artículo. Este es el momento en el que visualizamos películas, las debatimos y tratamos los temas más históricos o analíticos de las obras en su contexto, tanto desde el punto de vista creativo (obras artísticas del creador) como las de la obra y el autor inmersos en la mecánica de la industria del cine, del momento histórico en el que fue creada, etc.

Que los temas estén numerados así no quiere decir que la docencia de los mismos se haga siguiendo un orden riguroso, sino que se produce de manera paralela y aprovechando los recursos temporales del horario de clases que tenemos. Esto es, con este grupo-aula y para esta asignatura tenemos asignadas 7 horas semanales repartidas de la siguiente manera:

- Martes, de 12:30 a 14:30 de la mañana.
- Miércoles, de 12:30 a 14:30 de la mañana.
- Viernes, de 8:00 a 11:00 de la mañana.

Es decir, los viernes, aprovechando que tenemos tres horas seguidas, es el momento idóneo para visualizar una película y establecer el posterior debate. Los martes y miércoles, que son clases de 2 horas, trabajamos los temas (del 1 al 8) y las prácticas relacionadas descritas antes. Además, el viernes, último día de la semana, los alumnos ya están cansados y reciben con alegría esta “sesión de cine”, que así relacionamos con un enfoque de actividad placentera en el sentido de personal, subjetiva y afectiva. A veces, se traen palomitas.

Si pasamos a analizar el contexto, sobre la ciudad de Algeciras en la que se encuentra el centro educativo en cuestión, diremos que está en la provincia de Cádiz, junto al Peñón de Gibraltar y a 14 km del continente africano. El enclave es, sin duda, singular y al mismo tiempo muy problemático. La población es igualmente muy característica y tiene un elevado número de población juvenil con graves perspectivas de desempleo y un nivel socioeconómico predominantemente muy bajo. Por su situación, la ciudad tiene una intensa y obvia pluralidad cultural. La sociedad algecireña vive de manera evidente y rápida, dentro de una realidad compleja.

Sin embargo, la Escuela de Arte, construida en 1970 y Premio Nacional de Arquitectura, se encuentra en la mejor zona de la ciudad, céntrica y frente al puerto industrial, aunque, de todas formas, la ciudad tiene en general una vida cultural, artística e intelectual muy escasa y pobre.

A ello hay que añadir que, a pesar de su óptima localización, la Escuela tiene un grave y peligroso deterioro físico y arquitectónico. Construida en gran parte en hormigón y en una década (los años 70 del siglo XX) en la que el cemento no cumplía los estándares de calidad actuales, presenta perspectivas de derrumbe, habiéndose clausurado precisamente este año el salón de actos por caída de parte de la techumbre. Las administraciones responsables no han iniciado, a pesar de las insistentes peticiones de nuestra Dirección, ninguna acción ni decisión al respecto.

Con los temporales de 2014 a 2016 se han desprendido otras partes de la techumbre, se han inundado varias zonas y cuando el viento de levante, (característica local) alcanza los 100 km/h las ventanas se rompen. En enero de 2017, después de años de insistentes peticiones, manifestaciones, evacuaciones de los alumnos por los temporales, denuncias en prensa, y de que los bomberos tuvieran que apuntalar un muro e instalar vallas y mallas, la Junta de Andalucía ha asignado presupuesto por fin para llevar a cabo un arreglo integral y en profundidad, pero las obras tardaron al menos un año más solo en empezar.

A ello hay que añadir, que las Escuelas de Arte se encuentran muy marginadas en cuanto a presupuesto anual para los gastos propios de funcionamiento y materiales. El Departamento de Fotografía y Audiovisuales no tiene apenas material. El estudio subsiste con 3 o 4 focos que apenas funcionan, 1 o 2 trípodes y no hay cámaras ni micrófonos. Los alumnos graban con sus propias cámaras de fotografía o incluso con los móviles. Traen sus propios trípodes (los que tienen) y el resto de los instrumentos y recursos dependen de su imaginación. En las clases no suele haber pantalla de proyección, ni proyector, ni televisión, ni reproductor de DVD. Si queremos en clase visualizar una película, fragmentos, secuencias o ver un PowerPoint, debemos iniciar una búsqueda por varias aulas de algún proyector, y la manera de enchufarlo a algún portátil personal del profesor, con cables también nuestros, etc. y no siempre encontramos altavoces que funcionen. Por supuesto no hay videoteca. Para visualizar películas o secuencias debo traerlas descargadas de casa (internet). Aunque en la Escuela hay wifi, rara vez funciona. La escuela en general tiene una gravísima situación en este sentido, y éste es un hecho clave para determinar las características de este contexto que nos ocupa, ya que la impotencia, el desánimo e incluso el miedo y la preocupación por la seguridad de profesores y alumnos forman parte del día a día del sentir en la Escuela.

La asignatura que imparto y en la cual voy a llevar a cabo esta programación es Lenguaje y Tecnología Audiovisual en el 2º curso del *Módulo Superior* (Técnico Superior) dentro de las *Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño*. Dentro de estas enseñanzas, forma parte de la *Familia Artística Comunicación Gráfica y Audiovisual* y tiene Carácter Práctico-Teórico.

Está configurado en 18 créditos ECTS que suponen en total 2000 horas lectivas. Está dividido en dos cursos lectivos: 1º curso con 11 ECTS y 2º curso con 7 ECTS. La duración anual son 35 semanas, de septiembre a junio con 7 horas lectivas semanales en el turno de mañana.

Con ello quiero decir, que la asignatura ya tiene una programación previa establecida en los currículos oficiales de la Consejería de Educación (Junta de Andalucía) por Real Decreto. A continuación, este currículo y la normativa aplicable a la programación con directrices y líneas de actuación, deben ser concretadas por los centros sin mucho margen de maniobra permitido. Esta programación concretada de cada asignatura en el centro, es realizada por los docentes y aprobada por el Departamento correspondiente. Teniendo en cuenta que casi la mitad del personal que llegamos a los centros somos interinos a los que nos cambian el centro de destino cada año, cuando llegamos a cada centro nos encontramos con una programación para la asignatura que nos asignan dar ya concretada y aprobada, lo cual permite menos margen de maniobra aún. Estas programaciones a menudo son de escasa calidad y no permiten adaptación, innovación o creatividad docente. En mi caso, me resisto a ello, y suelo buscar resquicios y maneras de “sortearla” para poder mejorar el aprendizaje de mis alumnos aplicando sobre todo los nuevos aprendizajes y experiencias que adquiero.

La propuesta. Objetivos, desarrollo y resultados.

A continuación, y en base a estos conceptos expuestos en el apartado anterior y en la bibliografía consultada como estado de la cuestión, voy a exponer brevemente cuál ha sido mi planteamiento de Programación. Esta programación se ha desarrollado desde febrero hasta junio con el grupo-aula ya indicado y en ella he debido coordinar:

- La programación oficial obligatoria.
- Mis propios postulados y acciones de mejora.
- Las ideas y aprendizajes adquiridos en la bibliografía relacionada (Estado de la Cuestión).

Primero voy a enumerar una serie de objetivos generales, fines o ideas macro en las que argumento mi enfoque pedagógico para la materia y que son:

- Ampliar la mirada. Descubrir otros cines, otras ideas, otros pensamientos, otros sentimientos, otros usos.
- Dar entrada/salida a los sentimientos/pensamientos propios. La Creación.
- Las alteridades en todas sus dimensiones presentes en el cine.
- No se trata de que sepan mucho cine sino de la manera en que se acerquen a él.
- No olvidar mi subjetividad. Dejarla presente.
- Utilizar su pasión por el cine, su subjetividad.
- Cederles el rol, no imponer. Favorecer el encuentro y la expresión.
- Trabajar el punto de vista del creador en sí mismos y en otros.

Para todo esto, el plan de trabajo diseñado y seguido ha sido el siguiente, en fases:

1.- Primera sesión-Introducción.

Debate y presentación individual en clase de “la primera película que hemos visto en nuestra vida” y que nos ha marcado. Esta ha sido una actividad introductoria y muy productiva. El fin es empoderar al alumno y a sus experiencias personales con el cine, desligándolo desde el primer día de un posible aprendizaje académico. A los alumnos les ha gustado mucho esta primera actividad, todos han hablado larga y entusiastamente sobre sus primeros encuentros con el cine.

En medio del debate, para dinamizarlo, les he leído este texto con reflexiones extraídas del libro de Bergala (2007):

“Las películas que han marcado nuestra infancia. Todos los cinéfilos recuerdan las películas que grabaron a fuego su amor por el cine. Estas películas no necesariamente guardan una relación directa con el cine que amarán después. Ya nada podrá reemplazar después esta emoción primera que marca todo encuentro verdadero con el cine. Nuestro imaginario del cine no se constituye de manera homogénea y continua a lo largo de toda nuestra vida. Hay un lote de partida que trazara en lo esencial el mapa de nuestras zonas de atracción y de desinterés. Hipótesis de que incluso hay películas vistas demasiado tarde de las que se ha perdido el impacto determinante que habrían podido tener sobre nosotros si las hubiéramos encontrado a lo largo de esa época de formación decisiva. Importancia primordial de encontrar las buenas películas en el buen momento, esas que dejarán huella para toda la vida. En el momento del encuentro uno se conforma con recoger el enigma con asombro y acusar su golpe, su poder de conmoción. Se puede obligar a aprender, pero no se puede obligar a sentirse conmovido. Las películas que han sido importantes en nuestra vida las hemos descubierto individualmente, en la intimidad, en el interior de uno mismo, incluso cuando la situación ha sido instituida. Este encuentro tiene más que ver con una iniciación que con el aprendizaje, y la escuela nunca podrá programarlo ni garantizarlo”.

2.- Visionado de una película y debate sobre la alteridad en el cine.

Sin explicación previa ni información sobre la película, visionamos en clase “El diablo sobre ruedas” de Spielberg. A los alumnos les encanta la película y hasta el final que comenzamos el debate no les informo de que es de Spielberg y que la hizo con apenas 20 años. A partir de ahí el debate se dirige hacia el cine tal diametralmente opuesto que este director ha desarrollado después y de la alteridad en el cine, del otro cine. Ha sido muy impactante para los alumnos, que son fans de “Parque Jurásico”, “La Guerra de las Galaxias”, etc. Sin menospreciar por mi parte sus películas favoritas, he conseguido que descubran otras maneras de expresarse en cine, otros mensajes, usos, contenidos y formas incluso en un mismo autor. Esta actividad ha sido “el encuentro”.

3.- Otros debates.

Después se han realizado otros debates en clase, como el de “películas buenas, películas malas, películas mediocres” y el de la falsa “artisticidad” del cine. Estos temas han sido muy recurrentes en el aula a lo largo de todo el trimestre. Hay que entender que el perfil de este grupo-aula es ya de formación profesional artística (fotógrafos) y que formar su identidad y compromiso artístico es parte de su aprendizaje. Sus edades son ya maduras y los debates superan en ideas y aportaciones, en implicación y argumentación a las de primaria o secundaria. La edad media es de 24 años. Son un grupo de 6 alumnos: 2 chicos y 4 chicas. Debaten, opinan, discuten y hablan desde su experiencia e identidad artística y su posicionamiento como tales. Otro tema que hemos debatido es el de “su generación y el cine”, sobre si hay ruptura generacional en el acercamiento al cine, sobre gustos, sobre interrelación, lectura, e interpretación según su generación o la mía, que tenía 45 años, por ejemplo. Otro debate ha sido si el cine es arte, lenguaje u ocio.

Ninguno de los debates ha sido grabado en video o audio, ya que este grupo de alumnos es bastante tímido y reacio a ello y no se sentía cómodo haciéndolo. He preferido realizar anotaciones pertinentes respecto a sus comentarios, reflexiones sobre los resultados, etc., en pos de conseguir un mejor clima de confianza y libertad para sus manifestaciones.

4.- Trabajo de los contenidos teóricos.

Para que mis alumnos puedan disponer de los recursos didácticos con los contenidos teóricos (PDF, PowerPoints, enlaces, información, videos, etc.) he creado un Blog del cual ellos se los pueden descargar: <https://paramisalumnosdeaudiovisuales.wordpress.com/>

En clase visionamos los PowerPoint que sirven como apoyo visual a los contenidos teóricos sobre los que trabajamos. Aunque la base es la clase magistral aquí, los alumnos participan mucho y yo les cedo ese espacio. También visionamos videos cortos con planos o secuencias que son ejemplos de los contenidos explicados.

5.- Actividades prácticas de aplicación.

Los alumnos realizan en grupos de 3 las siguientes actividades prácticas para aplicar estos conocimientos y reforzarlos. Son principalmente de carácter técnico:

- Eligen un spot publicitario y realizan un análisis de sus elementos técnicos, plásticos, formales, narrativos, estructurales, de significado, de uso del lenguaje, etc.
- Eligen un videoclip y realizan la misma actividad que con el spot publicitario.
- Los alumnos traen ejemplos de videoarte que a ellos les gustan, los vemos en clase y los comentamos.
- Examen de los contenidos teóricos: en lugar de que los alumnos memoricen en casa y luego “suelten” lo memorizado en el aula en unas preguntas que yo decida, para olvidarlo todo en los siguientes días, son ellos los que, en el aula y con los apuntes y demás recursos teóricos en la mano deciden las preguntas y las responden. Es decir, ellos diseñan el examen. Esto lo hacen en grupos de 3 personas lo que les obliga a debatir sobre cuáles serían las preguntas más representativas e interesantes de los contenidos y luego a pensar cómo presentarlas y expresarlas. Ellos mismos reconocen que al final trabajan más con este tipo de “examen” pero que aprenden más. Lo prefieren.
- Los alumnos realizan un Video-Catálogo de recursos audiovisuales en el que graban sin necesidad de narración o estructura en el video todos los posibles tipos de planos que conocen, angulaciones y posiciones de la cámara, movimientos de cámara, juegan con recursos del sonido, de los diálogos, de iluminación, e incluso de maquillaje, de las transiciones y montajes de los planos, etc. Se trata de que “jueguen” con la cámara en su primer encuentro con ella y descubran todas sus posibilidades técnicas. Además, incido en que, ya que la Escuela no tiene recursos materiales instrumentales de audiovisuales (ni ellos tampoco), improvisen y utilicen su imaginación para resolver todas las decisiones.
- Creación de ideas para cortos o videoarte. A partir de noticias de un periódico o de los ejemplos de un libro de microrrelatos que les he traído, los alumnos realizan un bombardeo de ideas para posibles creaciones de videoarte o cortos. La explosión sucesiva de ideas les entusiasma y supone un ejercicio de creatividad clarificadora.

6.- Historia del cine y visionado de películas.

Ahora, y de nuevo apoyada en los PowerPoints que visionamos en clase, vamos conociendo y trabajando toda la Historia del Cine, sin circunscribirla exclusivamente a la breve introducción a los géneros que plantea la programación oficial. Trabajamos aspectos sociales, económicos, políticos, de ideología, de contexto. Intento que comprendan el lugar del creador, del artista. Los PowerPoint tienen fotos de películas y de sus creadores, a los cuales no conocen en su mayoría, ya que los conocimientos que tienen los alumnos sobre el cine se reducen al cine actual más comercial. De cada momento del cine vemos secuencias y videos cortos. Me interesa mucho, ya que van a ser fotógrafos, que conozcan la iconografía de la Historia del Cine Internacional, lo cual creo que es imprescindible para su profesión y desarrollo como artistas fotográficos. Es un recurso y bagaje cultural que necesitan.

Incardinadas en cada momento o época significativa del cine e intentando que haya variedad de épocas, géneros, mensajes, enfoques, contenidos, significados, lenguajes y posicionamientos, realizo la selección de películas para visionar. Las que hemos visionado (películas completas) en clase han sido:

- Vida de perro. Charlot. EE.UU.
- El perro andaluz. Buñuel, 1928. España.
- El sueño eterno. Hawks. 1946. EE.UU.
- Ciudadano Kane. Orson Welles, 1940. EE.UU.
- Centauros del desierto. John Ford, 1956. EE.UU.
- Con faldas y a lo loco. Wilder. 1959. EE.UU.
- El pequeño salvaje. François Truffaut, 1969. Francia.

En total han sido 7 (además de la primera de “El diablo sobre ruedas”). A excepción de esta primera, las demás sí han sido visionadas por los alumnos después de tener información sobre ellas a través de estas clases teóricas sobre Historia del Cine.

Tras cada una de las películas se han establecido los debates sobre ellas. Han sido algunos apasionados y entusiastas y otros de decepción y extrañeza.

Algunas no les han gustado, sobre todo “El sueño eterno”, la cual no han entendido y les ha aburrido. He aprovechado para abrir el debate que plantea Bergala (2007) sobre la extrañeza y dureza del arte, del arte cómodo y del arte duro, difícil y extraño que no entendemos. Ha sido un debate profundo y difícil. Sigue sin gustarles la película, pero la semilla está ahí. Sobre “Ciudadano Kane” reconocen que les ha gustado, pero no les ha impresionado. Otro caso de extrañeza del arte.

“Centauros del desierto” también ha sido complicada, ya que el alumnado tiene una visión sobre el western como algo superado, ridículo, infantil casi, etc., que en parte han rebatido al ver y sobre todo luego debatir sobre los significados y valores más crudos de esta película (la soledad, el desarraigo), intentando llevarlos a su realidad. He utilizado la película, por ejemplo, para plantear el tema de debate de los conceptos identitarios sobre la masculinidad, los evidentes y los sutiles, deshaciendo perfiles estereotipados, ya que en asignaturas de fotografía habían trabajado temas de género.

“El pequeño salvaje” si les ha impresionado, por la fotografía y por el mundo que retrata. Se sienten más cercanos al mensaje del aislamiento y la incomunicación. Ha generado un debate sentido, subjetivo y afectivo.

“Con faldas y a lo loco” les ha encantado y han destacado el hecho de que siendo una película “antigua” les siga llegando el mensaje de comicidad, su universalidad. Esto me ha dado pie a tratar el tema de la evolución de lo cómico en el cine y de profundizar en todos sus aspectos colaterales y secundarios, incardinándolo con otra película que también les ha apasionado que es la de Charlot, “Vida de Perro”. Para ver la película de Chaplin, antes les pase un texto sobre las reflexiones que sobre el personaje y el sentido cómico de Chaplin he extraído de la obra de Escudero y Bermúdez (2004). Se han sorprendido del análisis profundo que puede hacerse de un personaje creado *ex profeso* y que ellos solo conocían desde una visión muy superficial. Igual de productivo y aportador ha resultado pues el debate de esta película.

La película de Buñuel “El perro andaluz” ha sido una de sus favoritas. Como fotógrafos que son les ha supuesto una fuente inspiradora y cercana a sus inclinaciones artísticas en lo formal. Pero es difícil que comprendan (y a ello me he dedicado a la hora de mi participación en su debate) los significados del surrealismo y de los postulados y posicionamientos de las vanguardias. También para esta película les he dado antes un texto con información sobre Buñuel extraído del libro de Escudero y Bermúdez (2004) y hemos leído en clase el Manifiesto Surrealista de Bretón.

En cada uno de los debates yo planteaba cuestiones a discutir, expresar u opinar, que supusieran ejercicios de pronunciamiento individual y colectivo acerca de cada película (para orientar y favorecer la participación), tales como:

- Planteamiento argumental.
- Cuál es su estilo cinematográfico.

- ¿Cómo influyen en su sentido? ¿Ese sentido nos viene dado o se desprende de los hechos y debemos completarlo nosotros?
- ¿Qué se nos da a conocer de sus personajes? ¿Cómo son?
- ¿Depende la acción de la trama o de la manera de ser de los personajes?
- ¿Cuál es la actitud de la película hacia sus personajes?
- ¿Tiene coherencia, efecto, complejidad u originalidad?
- ¿Cuáles son sus motivos?
- Patrones de desarrollo narrativo. Estructura.
- ¿Tiene unidad de sentido?
- Estilo cinematográfico. Género.
- Que elijan un momento o escena de la película y lo describan detalladamente.

En el debate trabajamos la confrontación en común de las distintas percepciones, la discusión entre las distintas posturas. Antes que la defensa de las posturas adoptadas, me interesaba el esclarecimiento de aquello sobre lo que se habla.

7.- Realización de un video.

Les he dado a elegir el realizar esta actividad de forma individual o en grupos de 3, pero ellos han propuesto hacerlo todos juntos (los 6) y yo lo he aceptado. Deben realizar un video en cualquiera de los formatos vistos (spot, videoclip, videoarte, corto) realizando todas las fases (preproducción, producción y edición) con la consiguiente toma de decisiones múltiple que todo ello supone, técnicas y conceptuales.

No es necesaria que la preproducción sea exacta y previa al rodaje, les animo a que la realicen en paralelo. En la preproducción que luego deberán presentarme como proyecto deben hacer:

- Idea.
- Sinopsis.
- Escaleta (listado de escenas).
- Fichas de personajes (creación física y psicológica).
- Guión literario.
- Guión técnico (entendido como planificación del rodaje).
- Story board (entendido como bocetos de lluvia de ideas sobre los planos que se les ocurren).

El rodaje se realiza en la Escuela y con sus (escasos) recursos. Uno de ellos se ha traído una cámara de vídeo doméstica. Han utilizado sillas de la clase con ruedas para hacer algún travelling, han buscado escenarios y *atrezzo* en la Escuela. Ellos han traído su ropa y maquillaje. El primer día me sorprendieron trayendo el guión literario impreso y encuadernado para poder usarlo y trabajar sobre él durante el rodaje. El trabajo en equipo ha sido muy repartido y han colaborado bien en grupo, resaltando perfiles de liderazgo en alumnos que habían quedado más pasivos con anterioridad durante el curso.

La edición del video, con Adobe Premiere, en el portátil de uno de ellos, ha sido realizada en clase y todos han aportado y opinado sobre muchos de sus detalles. Han buscado música, han diseñado los créditos, han tomado decisiones ulteriores como la de doblar e incluso subtítular algunos diálogos que no se habían registrado bien (no tenemos buenos micrófonos).

Imagen 1. Realización de un travelling con un patinete. Fuente: Yolanda Muñoz Rey.

Imagen 2. Grabación en estudio. Fuente: Yolanda Muñoz Rey.

El video ha sido visionado en clase el último día del curso. Aunque yo había supervisado algo el primer montaje y les di algunas indicaciones y consejos, luego han querido mantenerlo en secreto para que yo lo viera como “sorpresa” el día del visionado final. Para este visionado en clase, buscamos proyector, altavoces y portátil y lo visionamos como hicimos con las películas. Después hicimos una crítica constructiva de todos los aspectos, tanto técnico-formales como conceptuales, de creación, de métodos de trabajo, etc. No hemos necesitado mostrarlo como un producto “de Fin de Curso” a las familias ni a la propia Escuela. Era una cosa de ellos y la hemos disfrutado en la intimidad del grupo-aula. Eso sí, después del visionado se han sentido muy orgullosos del video y sí lo han enseñado a sus amigos y familias de forma individual. Si hay alguna conclusión positiva de la experiencia es que los alumnos se han divertido muchísimo, y ese era uno de los objetivos principales de mi programación: despertar el gusto, la pasión y el amor por el cine. Como éste es su último curso en la Escuela, hacer el video todos juntos como equipo les ha supuesto una experiencia de despedida muy positiva.

Conclusiones y propuestas de futuro.

Después de diseñar y aplicar esta programación y de analizar el proceso y los resultados podría concluir en términos generales que los aprendizajes adquiridos han sido clarificadores, enriquecedores y han mejorado y fortalecido mi actividad docente.

En general el proceso docente ha sido denso y duro, pero ha mejorado respecto a años anteriores. La valoración por mi parte ha sido positiva y por parte de los alumnos también, aunque en ellos se percibe el desánimo y los mismos problemas de actitud que presentan en otras asignaturas, entrando dentro del clima general del alumnado de este nivel educativo, preocupado y pesimista en cuanto a sus posibilidades laborales futuras y decepcionados y afectados incluso anímicamente por las condiciones físicas del Centro y la falta de recursos. Aun así, creo que he conseguido mis objetivos planteados en la programación, sobre todo el de posibilitar un encuentro productivo, abrir la mirada a la alteridad y reforzar sus identidades creativas.

Con respecto a posibles mejoras para futuras aplicaciones de estos enfoques metodológicos de la materia, son obvias y necesarias. Me planteo reforzar y afianzarme en el planteamiento teórico propuesto. En mi caso quiero mejorar las dinámicas de aula en relación al visionado de las películas y los debates. Sigo igualmente procesando las opciones dirigidas a la selección de las películas, adaptándolas en cada situación, curso o grupo-aula. En este sentido debo estar alerta a las necesidades, circunstancias y contextos concretos. Por mi parte, mi propuesta de futuro siempre será seguir formándome, aprendiendo e innovando, buscando la alteridad educativa igual que la aprendemos en la mirada del cine.

Bibliografía.

Bergala, A. (2007). *La Hipótesis del Cine: Pequeño tratado de transmisión del cine en la escuela y fuera de ella*. Alan Bergala y Editorial Laertes/ Educación. Barcelona.

Escudero, I. y Bermúdez, X. (2004). Cine y Educación: el cine como arte, forma de conocimiento y recurso didáctico (código 84431MEO1A1). *Textos de Educación Permanente de la UNED*. Madrid.

Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós. Barcelona.

Martínez Abadía, J. (2003). *Introducción a la Tecnología Audiovisual. Televisión, video, radio*. Paidós, Barcelona.

Memba, J. (2008). *Historia del Cine Universal*. T&B Editores.