

IMÁGENES QUE SE MUEVEN

CURSO 2011-2012

PROYECCIÓN Y TALLER DE CINE SIN CÁMARA

DOSSIER EDUCATIVO

**ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE 3º CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA**

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

2. PREPARAR LA VISITA A CA2M

3. FICHAS DE LAS PELÍCULAS Y ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN

Este dossier que os presentamos es el material de trabajo relacionado con el proyecto educativo y de alfabetización audiovisual *Imágenes que se mueven* que, destinado a alumnos de 3º ciclo de Educación Primaria es un recurso educativo complementario a los contenidos de la currícula escolar, además de una experiencia audiovisual de interés para sus alumnos. En él podrá encontrar información general sobre la actividad y las películas seleccionadas, así como una propuesta de actividades para los alumnos. La realización de estas actividades no sólo enriquece la experiencia del alumno en relación al tema planteado, sino que ayuda a dotar de sentido la salida del aula y refuerza la experiencia de aprendizaje de forma más duradera.

Desde su aparición, el cine ha sido reconocido como una de las más fascinantes herramientas educativas, no solamente por los temas y asuntos que trata, sino por su capacidad para crear imaginarios y propiciar nuevos hábitos de recepción activa y crítica. Con el fin de ofrecer una alternativa a los productos audiovisuales dominantes, aquellos que refuerzan conductas de consumo y pocas veces conducen a la reflexión o a actitudes de recepción activa, hemos seleccionado un conjunto de películas de cine documental, experimental y de animación para grupos de escolares de Educación Primaria. Estas proyecciones son conducidas por un educador del CA2M. Tras el debate posterior a la proyección se realizará una actividad de taller dirigida por Alberto Vázquez consistente en intervenir directamente sobre soporte fílmico; esto es, realizar una película de cine sin cámara. Tras el taller se proyectará el resultado de la actividad.

La selección de cortometrajes de este programa es muy variada y está acompañada de una secuencia de trabajo que, por un lado, ayuda al alumno a entender *Imágenes que se mueven* como un proyecto integrado en su vida escolar e intelectual y, por otro al profesor a utilizarlo como un recurso pedagógico más. Las películas que componen el programa son:

Luz de mariposa, Dónal ó Céilleachair, 2008 – 7´

Los niños del museo, Agnès Varda, 1966 – 6´50´´

Camera Takes Five, Steve Woloshen, 2003 – 3´

Flatlife, Jonas Geinaert, 2004 – 9´14´´

Todos ellos afrontan diversos temas desde diferentes opciones formales y discursivas. Aquellas más narrativas y próximas al género documental, que comunican unos contenidos de manera

más directa y específica, como “Los niños del museo” de Agnès Varda, cortometraje en el que, a través de su mirada, asistimos a los talleres de bellas artes que se desarrollaban en el museo de Artes Decorativas de París en la década de los 60. Otras producciones se encuentran inmersas en la experimentación y nos dejan como espectadores en un lugar algo incierto pero al mismo tiempo resultan estimulantes y potencialmente enriquecedoras, como sucede con “Luz de mariposa”, elaborado a partir de fragmentos de naturaleza muerta como hojas, flores, briznas, alas de mariposa...; no hay una narración, ni unos personajes, ni siquiera una estructura, tan solo imagen y sonido, pura poesía visual. Y, finalmente, otras producciones que hacen uso de la ficción y de la animación para plantearnos temas cotidianos desde el humor, aunque no faltos de una visión crítica capaz de propiciar extensos debates en el aula. En “Flatlife”, por ejemplo, se nos presenta a cuatro vecinos y sus relaciones, mientras la acción propuesta nos facilita un punto de vista determinado a partir del cual poder plantear el tema curricular de “las normas de convivencia y su cumplimiento”. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué alcance tienen? ¿Qué posibles excepciones podrían surgir a la norma?

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

A continuación os presentamos una serie de actividades complementarias a *Imágenes que se mueven*, que pensamos pueden ayudaros a preparar a los alumnos para que aprovechen al máximo el día de su visita al museo. Antes de acudir al CA2M es importante que los alumnos tomen conciencia del por qué de la salida y de qué es lo que se van a encontrar en el museo. Para ello, os proponemos iniciar un debate sobre qué entienden ellos por museo. Se trata de encontrar un terreno común que les prepare para la salida del colegio, no necesariamente un consenso (para eso está la posterior experiencia de la visita), pero sí es importante que ellos conozcan adónde van a acudir con el resto de la clase.

Para comenzar ese debate, se puede empezar con algunas cuestiones de carácter general: ¿Qué es un museo? ¿Qué cosas podemos encontrar en un él? ¿Qué actividades se pueden hacer? Y, poco a poco, ir profundizando en sus respuestas: ¿Se puede ir al museo a ver cine? ¿Por qué? Es muy interesante que hagáis a los alumnos partícipes del acto educativo: ¿Por qué pensáis que vamos al museo? ¿Qué expectativas tenéis?, etc.

Tras este debate, os proponemos que hagáis una puesta en común sobre lo que los alumnos saben de cine, desde los géneros cinematográficos hasta el medio técnico: qué tipo de cine frecuentan y dónde; con quién van y por qué... Un marco general que les haga aunar en un mismo ámbito ocio y formación, ya que el cine se presta muy bien a esa asociación fundamental que no siempre es fácil percibir. En esta primera conversación se podrán ir ordenando una serie de saberes, incluso algunos ejemplos ilustrativos, que ayuden a organizar lo que vean posteriormente. No es necesario explicar mucho, sino simplemente ordenar lo que ya saben, hacerles conscientes de lo que conocen acerca del medio audiovisual. Algunas preguntas para iniciar el debate podrían ser: ¿Qué pensáis que es un cortometraje? ¿Qué los diferencia de las películas que vemos normalmente? ¿Qué películas veis en el cine o en la televisión? ¿Dónde preferís ver cine? ¿Por qué? ¿Qué diferencia un cine del salón de vuestra casa? ¿En qué otros sitios habéis visto películas o, más en general, audiovisuales? ¿Qué relación creéis que podría existir entre los lugares en que se ven y los diferentes audiovisuales? ¿Sobre qué tratan las películas que veis? ¿Qué géneros cinematográficos conocéis? ¿Cuáles os gustan más? ¿Por qué? En esta conversación, reflexionarán sobre su relación con el cine y el por qué de sus elecciones y gustos, pero además empezarán a familiarizarse con terminología específica como "cortometraje", "largometraje" o "género cinematográfico".

UN MUSEO PROPIO

Para continuar con esta fase introductoria, dirigida sobre todo a la localización y puesta en común del conocimiento previo, vamos a plantear una actividad que les ayude a reflexionar y compartir un segundo punto importante: el museo, ya que es el lugar al que acudirán. Es una institución cargada de connotaciones que ha ido cambiando con el paso del tiempo, de hecho, no es casual que hoy día tengan cabida programas y contenidos culturales como los de *Imágenes que se mueven*.

Para llevar a cabo esta actividad, primero podéis plantearles una serie de preguntas: ¿Qué es un museo? ¿Qué es para vosotros una obra de arte? ¿Qué tipo de obras de arte conocéis? ¿Qué importancia creéis que tienen las obras que están en los museos? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que están ahí? ¿Sobre qué temas diríais que hablan esas obras de arte? Conseguirán una lista de medios técnicos, quizás el título de alguna obra de arte emblemática o experiencias propias, pero, sobre todo, estarán conectando sus ideas sobre el tema.

A continuación, explicadles la actividad "UN MUSEO PROPIO". Consiste en organizar nuestro propio museo visual en el aula a partir de imágenes. Cada alumno buscará en su casa, en el colegio, en libros o en Internet una "obra de arte" que aportar, una imagen de ese objeto o idea que considera una obra de arte, de cualquier campo, disciplina, ámbito de la vida cultural o personal. El objetivo es que el "museo" sea personal, variado y auténtico. Muchos alumnos traerán imágenes de sus futbolistas o actores preferidos; otros, representaciones de obras plásticas, de videojuegos, de libros, grupos de música, coches, alguna letra de una canción, películas... De repente, la idea inicial de museo de la que se había partido se amplía enormemente con sus aportaciones, tal y como ocurre desde hace muchas décadas en el mundo del arte; no en vano, muchos artistas beben de las mismas fuentes que ellos para elaborar sus propuestas artísticas. El "Museo propio" se convertirá en una suma de (sus) hitos culturales contemporáneos. Para que estas dos ideas (la general y tradicional de museo / obra de arte y la que están construyendo) lleguen a participar del mismo concepto (arte, obra de arte), plantead una conversación a partir de preguntas que motiven la reflexión, la creatividad y la producción de nuevos conocimientos: ¿Por qué habéis elegido esas imágenes? ¿Qué relación tienen con lo que comentamos al principio de la actividad? ¿Qué diferencias y semejanzas? Repita las preguntas que se hicieron sobre el museo en general, aplicándolas a éste nuevo y propio: ¿Qué importancia creéis que tienen las obras que están en los museos? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que están ahí? ¿Sobre qué temas diríais que hablan esas obras de arte? ¿Cómo cambian las respuestas? Confrontando esas dos realidades se pueden dar cuenta de que, al fin y al cabo, no cambian tanto, y que en el museo tienen cabida los coches, el cine y ellos mismos.

FICHAS DE LAS PELÍCULAS Y ACTIVIDADES POSTERIORES PARA EL AULA

DIRIGIDO A ALUMNOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

*Dejar que la extreñeza de la obra de arte se abra paso por si sola.*¹

A. Bergala

Para la elaboración de las fichas que seguidamente os presentamos, se han elegido una serie de epígrafes que ordenan la información: la descripción técnica del cortometraje (duración, formato-soporte...), una breve información que ayuda a localizar al director y una sinopsis que describe el contenido del cortometraje y ayuda a entenderlo mejor. La descripción es fundamental, sobre todo con alumnos de educación primaria, ya que es el primer paso para comenzar un análisis visual y ha de ser la base sobre la que se sustente la posterior interpretación. Mediante la descripción que desarrollamos con los alumnos en el CA2M, se verbalizan y organizan los elementos visuales que componen la pieza audiovisual: personajes, escenarios, acciones, formas de representación, etc. En cada una de las fichas se facilita también una serie de temas que, de manera más o menos directa, se entresacan de cada uno de los cortometrajes. Estos pueden ser la base para actividades posteriores a la visita al CA2M, como debates, trabajos de investigación, ejercicios de expresión escrita o artística, prácticas interdisciplinares con música o literatura..., en función de las necesidades de su clase. Sugerimos alguna actividad en ciertas fichas. En este sentido, estaríamos encantados de que compartierais con nosotros cualquier práctica que desarrolléis en el aula.

Al volver al colegio, sería muy enriquecedor que dedicaseis un tiempo a conversar sobre lo que ya han hablado y visto en el museo. Seguro que hay temas que en vuestro grupo han tenido más protagonismo, piezas que han llamado más la atención o quizás vuestra participación en *Imágenes que se mueven* coincide con un punto del temario que estáis desarrollando en el aula. No hace falta volver a hablar sobre todos los cortometrajes, sino recuperar aquellos comentarios que sean útiles para el transcurso de la clase. Es necesario relacionar todo esto con los alumnos, con los contenidos escolares y con sus intereses, su ocio y su mundo.

¹ Bergala, Alain: "La hipótesis del cine". Ed. Laertes. 2007

LUZ DE MARIPOSA

Butterfly Light, Luz de mariposa, Dónal ó Céilleachair, 2008, 7', Color, Sonido.

En junio de 2008, Dónal ó Céilleachair llevó a cabo un programa de educación visual en el condado de Muskerry, Irlanda, que concluyó con la realización de esta película. El director desarrolló un taller de varios días en el que 160 alumnos de una escuela local fueron familiarizándose con el medio audiovisual de 35mm, para crear un trabajo colectivo en el que cada estudiante elaboró 24 fotogramas (en 35mm., un segundo de visionado se compone de 24 fotogramas), que al editarlos formaron un cortometraje de 160 segundos. La banda de ruidos, que el director puso *a posteriori*, es un *crescendo* que empieza con el leve murmullo de la naturaleza: pájaros, corriente, insectos, crepitar de hojas... y va aumentando el ritmo hasta que estalla la tormenta en nuestros oídos.

Este trabajo está inspirado en la obra de una de las figuras más importantes del cine experimental: Stan Brakhage (1933-2003). Desde muy joven se interesó por el medio cinematográfico e investigó a lo largo de su vida todas sus posibilidades expresivas. Lejos de trabajar dentro de los cánones comerciales, prefirió experimentar con el soporte, el ritmo visual, la imagen abstracta en movimiento, la luz o la música, acercándose más a la poesía visual que a la narración audiovisual. Su obra ha sido fundamental para muchos directores, como es el caso de Dónal ó Céilleachair.

Algunos temas que se podrían analizar en el aula al hilo de esta película son:

- **La experimentación.** Es un tema recurrente frente a este tipo de producciones, por lo que sería interesante hablar de lo que significa y de sus aportaciones. Además, es un material valiosísimo para indagar y reflexionar sobre uno de los puntos de la currícula escolar dentro del área de Educación Artística: las posibilidades expresivas de la imagen y el sonido, y sus consecuencias estéticas. En este caso, la materia prima del trabajo son elementos naturales, reconocibles, cotidianos, que pueden llevarnos a pensar sobre el potencial artístico de este tipo de objetos.

¿Qué es experimentar? ¿Por qué creéis que se experimenta? ¿En qué ámbitos se os ocurre que es necesaria la experimentación? ¿Por qué?

¿Cómo creéis que los artistas deciden sus elecciones artísticas?

¿Por qué creéis que es importante la experimentación, la investigación?

Poesía visual. En este caso, nos encontramos con una traslación del género literario al mundo del cine. La poesía trabaja con imágenes, con metáforas que permiten un aprendizaje sensitivo, no académico, como es el caso de "Luz de mariposa". No habla literalmente del mundo natural, sino que, por medio de los recursos visuales elegidos (un tipo de imagen sonorizada mostrada

de una determinada manera), podemos percibir sensaciones que nos descubren otra faceta de la naturaleza. ¿Cómo puede ayudar esta visión a una más científica en la construcción del aprendizaje? Complementándose, mostrando el cuerpo y sus fisuras.

LES ENFANTS DU MUSÉE (Los niños del museo). 1966

Agnes Varda, 6'50" V.O.S. Blanco y negro.

Algunos temas que se podrían analizar en el aula al hilo de esta película son:

¿Qué convierte a un artista en artista? A raíz de la conclusión del cortometraje, *puede que algunos olviden el gusto por las artes, pero su mirada es ya la mirada de un artista*, que saquen sus propias conclusiones. ¿A qué mirada se refiere el narrador? ¿Qué diferencia la mirada de un artista de cualquier otra? ¿Cuál es el proceso creativo de los estudiantes del cortometraje? ¿Qué instrucciones reciben? ¿Cómo las llevan a cabo? Intentad hacer reflexionar a los alumnos sobre sus propios procesos creativos: cómo se plantean una tarea escolar, cómo escriben un texto nuevo o hacen un dibujo, por dónde empiezan, qué hacen primero y qué después, etc. Reflexionar sobre estos temas nos hace volver la mirada al punto inicial, a la idea, sin la cual no es posible la creación independientemente del soporte; a valorarla y apreciar las del resto.

Actividad:

Si todavía no habéis planteado la actividad "Un Museo Propio", éste es un momento perfecto para hacerlo. Para ello, podéis seguir los pasos que os hemos sugerido en la primera parte del dossier.

CAMERA TAKES FIVE

Camera Takes Five, Steve Woloshen, 2003, 3', Color, Sonoro

En ***Camera Takes Five***, fotograma tras fotograma, el director da vida a líneas, colores y figuras en movimiento, campos de color, siluetas formándose y desapareciendo al ritmo de la composición *Take Five*, de los músicos de jazz Dave Brubeck y Paul Desmond.

Este cortometraje se presta a introducir el tema de **la experimentación**, que ya comentamos a propósito de "Luz de mariposa".

Actividad: ¿De qué color es esta canción?

Pensamos que la mejor forma de reflexionar sobre esta película es a través de la acción, más que mediante el diálogo. Os proponemos una actividad que relaciona creativamente música y dibujo. A pesar de la sencillez del planteamiento, ha sido una técnica muy utilizada por artistas de

diversas épocas, como los que practicaban la abstracción en las vanguardias. Pintores como Kandinsky se “asociaron” a colegas músicos como Schönberg para experimentar en las lindes de ambos terrenos artísticos. ¿Cómo pintar bidimensionamente el movimiento, el ritmo? ¿Qué relación existe entre los colores y las notas musicales? ¿Qué diferencia sus longitudes de onda y sus frecuencias? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se puede pintar la música o componer la pintura? Los alumnos no se acercarán de nuevas a este terreno de creación, ya que han visto el cortometraje en el museo. Recordad juntos la pieza y sus comentarios para después introducir la actividad: ellos pintarán al ritmo de diferentes músicas. Es importante hacer hincapié en que la actividad no consiste en pintar mientras escuchan música, sino en pintar lo que escuchan, en poner color a los ritmos, formas a notas y lugar a los tonos. Se trata de traspasar los límites de las disciplinas, convirtiendo en forma y color lo que han escuchado, como Steve Woloshen.

Probad con diferentes composiciones musicales, preferiblemente instrumentales, para que no se dejen llevar por imágenes literales: música clásica, jazz, rock melódico o popular, canciones tradicionales... diferentes experiencias, diferentes resultados. Comparadlos y hablad sobre ellos: ¿cómo son? ¿qué los diferencia?

FLATLIFE (Vida de piso)

9' 14", Animación. Color. Sonoro 2004

Algunos temas que se podrían analizar en el aula al hilo de esta película son:

- **La convivencia.** Este cortometraje plantea muy eficazmente las múltiples facetas de la convivencia, los “grises” que caracterizan nuestras relaciones, de manera que, a partir de su visionado, se pueden plantear diversos temas en esta dirección: los derechos y deberes, la responsabilidad, los matices afectivos, los conflictos y ventajas de las relaciones de convivencia... También los diferentes ámbitos de desarrollo de la misma: el hogar, el aula, el colegio, etc. Es un recurso completísimo para plantear uno de los temas transversales más presentes a lo largo de toda la currícula escolar.