

SESIÓN MATINAL

PROGRAMA 2

DOSSIER EDUCATIVO

**ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA**

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA A CA2M

**3. FICHAS DE LAS PELÍCULAS Y ACTIVIDADES
POSTERIORES PARA EL AULA**

PRESENTACIÓN

Este dossier que le presentamos es el material de trabajo relacionado con el proyecto educativo y de alfabetización audiovisual Sesión Matinal que, destinado a alumnos de Educación Primaria, es un recurso educativo complementario a los contenidos en 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 (previas y posteriores a la visita al Centro). 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 en el alumno.

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.

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 Sesión Matinal 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, 7´

Ser niño en Irán, Behrooz Karamizade , 10´

Camera Takes Five, Steve Woloshen, 3´

Señales, Adrian Flückiger, 5´

Un día soleado, Gil Alkabetz, 6´17´´

Simon´s cat: Déjame entrar, Simon Tofield, 1´52´´

Mademoiselle Chloé, Rémi Durin, 8´

Todas ellas afrontan diversos temas desde diferentes opciones formales y discursivas: aquellas más narrativas y próximas al género documental, que comunican contenidos de manera más directa y específica, como ***Ser niño en Irán***, de Behrooz Karamizade, donde a

través de la mirada del autor asistimos al aprendizaje cotidiano de varios niños en las calles de Irán. Otras producciones se encuentran más próximas a la experimentación y nos sitúan como espectadores en un lugar más incierto, pero, al mismo tiempo, resultan estimulantes y potencialmente enriquecedoras, por ejemplo **Luz de mariposa**, cortometraje elaborado a partir de fragmentos de naturaleza como son hojas, flores, briznas, alas de mariposa, etc. No hay una narración, ni unos personajes, ni siquiera una estructura, es imagen y sonido, pura poesía visual. Y otras películas que, haciendo uso de la ficción y la animación, como **Señales**, nos plantean temas cotidianos desde el humor y no faltos de visión crítica, capaces de propiciar extensos debates en el aula. De todos ellos se pueden entresacar puntos de la currícula escolar tanto explícita como implícitamente. Cuando una propuesta es abierta, ingeniosa e inteligente favorece la aportación personal y el diálogo grupal: la comunicación. No hay preguntas respondidas *a priori*, luego cada uno tiene que pensar sus propias respuestas. Al percibir por medio del lenguaje cinematográfico aquellas cosas que nos son familiares, o más fácil, al ver “nuestra” vida en una pantalla, ésta cobra nuevos significados, la vemos con otros ojos, se nos ocurren nuevas formas de pensarla. Una educación audiovisual comprometida y a largo plazo ayuda a profundizar y a descifrar esos códigos visuales que el cine, la publicidad, la televisión y otros muchos ámbitos utilizan. Al educar nuestra mirada, podremos desmontar aquellos mensajes que conscientemente se han codificado a nuestro alrededor.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

A continuación, os presentamos una serie de actividades complementarias a *Sesión Matinal*, 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, qué cosas hay en ellos, qué actividades se pueden realizar, etc. Se trata de encontrar un terreno común que les prepare para la salida del colegio. No necesariamente tienen que establecer 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, puede empezar con algunas cuestiones de carácter general: ¿Qué es un museo? ¿Qué cosas podemos encontrar en un él? ¿Qué se puede 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 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 Sesión Matinal.

Para llevar a cabo esta actividad, primero plantéales un 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, explíqueles la actividad “UN MUSEO PROPIO”. Consiste en organizar a partir de imágenes nuestro propio museo visual en el aula. 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) plantee una conversación, de nuevo, a partir de preguntas que motiven la reflexión, la creatividad y la creación 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 que temas diríais que hablan esas obras de arte? ¿Cómo cambian las respuestas? Confrontando esas dos realidades se pueden dar cuenta de que, a fin de cuentas, 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 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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

A. Bergala

Para la elaboración de las fichas que seguidamente les presentamos, se han elegido una serie de epígrafes que ordenan la información. Por un lado, la descripción técnica del cortometraje: la duración, el formato-soporte...; después, 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, sobre todo con alumnos de educación primaria, es fundamental, ya que éste 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. Por último, se proponen algunas preguntas modelo con las que empezar a reflexionar y dialogar para llevar a cabo el análisis visual. Son cuestiones que esperan ser inspiración para abrir un debate, ya sea en el aula o en el centro, por lo que es casi imposible que se siga la secuencia planteada. En cada una de las fichas se facilita también una lista 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 por ejemplo 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 dedicasen un tiempo a conversar sobre lo que ya han hablado y visto en el museo. Seguro que hay algunos temas que en su grupo han tenido más protagonismo, piezas que han llamado más la atención o quizás su Sesión Matinal coincide con un punto del temario que están 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, con 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.

Dónal ó Céilleachair, de origen irlandés, reside desde 1990 en Nueva York, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Allí estudió en la Escuela de Artes Visuales, fundó el fórum de cine *Ocularis* de Brooklyn para directores noveles en 1996 y abrió su productora *i.m.i. pictures* en 2006, con la que trabaja desde entonces. Su trabajo es muy versátil: desde los géneros y formatos más tradicionales, a la experimentación con los nuevos medios digitales, moviéndose casi siempre en el terreno existente entre el cine documental y la ficción.

Sobre el cortometraje: 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.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual, os proponemos, primeramente, que recordéis la película con los alumnos: ¿Quién se acuerda del corto de la mariposa? ¿Cómo era? ¿Qué se oía? ¿Os acordáis de algo más que comentásemos después? Después podemos introducir preguntas más sofisticadas relacionadas con el contenido: ¿Qué relación creo que podría existir entre lo que he oído y lo que he visto? ¿Cómo creo que cambiaría mi experiencia visual si cambiasen la banda de ruidos? ¿Si en vez de sonidos provenientes de un medio natural, escuchase música? ¿Qué sensaciones me ha provocado? ¿Por qué?

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.

SER NIÑO EN IRÁN

Ser niño en Irán, Behrooz Karamizade, 2008, 10', color, V.O.S.

Behrooz Karamizade nació en Irán. Cuando tenía seis años, su familia tuvo que huir del país debido a las convicciones políticas de sus padres, emigrando a Alemania. En 2004, empezó sus estudios de cine en la Universidad de Arte de Kassel y allí fundó, junto con otros compañeros, el colectivo NUR Film Group.

En *Ser niño en Irán*, Karamizade propone una historia en tres capítulos: “La caja”, “Padres e hijos” y “Bahareh y la puerta”. En el primero, un par de niños que están en la calle, en un área de mercado, quieren transportar una sandía gigante y preguntando, probando e indagando, se las ingenian para hacerlo. La segunda historia nos abre las puertas de una mezquita donde los hombres adultos rezan, leen el Corán, toman té, charlan, mientras los hijos reproducen los gestos y genuflexiones de sus predecesores. Por último, el realizador nos cuenta la historia de Bahareh, una niña de unos seis años que sale sola a la calle. Durante el relato, podemos ver cómo va perdiendo el miedo y cómo poco a poco, con pequeñísimos gestos, consigue salir triunfante a la calle.

Behrooz Karamizade cuenta tres historias breves, brevísimas, sencillas y cotidianas, pero llenas de preguntas y sugerencias, de gestos y aprendizajes fundamentales.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual, os proponemos, primeramente, que recordéis la película con los alumnos: ¿Quién se acuerda del corto de los niños en Irán? ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿Qué ocurría en cada uno de los episodios? Después podemos introducir preguntas más sofisticadas relacionadas con el contenido: ¿Qué tienen en común las tres historias? ¿Qué las diferencia? ¿Cómo trasladaría estas historias a otro entorno? ¿Cómo cambiarían? ¿Por qué?

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

- **Los niños y el espacio público.** Los niños casi siempre acceden al espacio público acompañados, tutelados y vigilados por los adultos. ¿Qué piensan sus alumnos sobre eso? ¿Cómo se moverían ellos por un mercado, una calle o una mezquita (o cualquier otro lugar específico)? ¿Qué lugar creen ellos que tienen en la esfera pública? ¿Qué cosas pueden aprender? ¿Por qué creen ellos que se les considera vulnerables en la calle o en un mercado? Más allá de la puerta de la casa de cada niño, como le ocurre a Bahareh, se abre un mundo que ha sido acotado y vallado. Únicamente pueden asomarse a él, sin perder pie del hogar, no pueden transitar solos, no tienen voz en él. Por eso, cuando una persona sale por primera vez a la calle sin sus padres, es un momento memorable, un antes y un después que marca el primer paso hacia la vida adulta.

CAMERA TAKES FIVE

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

Steve Woloshen nació en Montreal, Canadá, en 1960. Se interesó por el cine desde muy joven, lo que le llevó a estudiar de manera autodidacta hasta que pudo empezar los estudios en la Universidad Concordia en Montreal en 1980. Investigó las posibilidades técnicas y expresivas de formatos como el Super 8 o los 16mm. Esta línea de trabajo le condujo a experimentar con la animación sin cámara, pintando o rayando el negativo directamente, como es el caso de *Camera Takes Five*. Una forma de hacer cine muy libre, sin guiones: formas en estado puro en movimiento, que sitúa su trabajo en el lugar de aquellos artistas con creaciones más personales.

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.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual os proponemos, primeramente, que recordéis la película con los alumnos: ¿Quién se acuerda del corto de los dibujos que bailaban? ¿Qué se oía? ¿Qué se veía? ¿Os acordáis de algo más que comentásemos después? Después podemos introducir preguntas más sofisticadas relacionadas con el contenido: ¿Qué relación tenían las figuras en movimiento y la música? ¿Qué sensaciones os produjo? ¿Cómo cambiaría la experiencia si pusiéramos una música más lenta, una nana, por ejemplo? ¿A qué me suenan las figuras en movimiento al ritmo de la música?

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? Sus alumnos no se acercarán de nuevas a este terreno de creación, ya que han visto el cortometraje en el museo. Recuerde la pieza y sus comentarios e introduzca la actividad: ellos pintarán al ritmo de diferentes músicas. Es importante que haga 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.

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

SEÑALES

Señales, Signalis, Adrian Flückiger, 2008, 5', color, sonido.

Adrian Flückiger nace en Suiza en 1982. Desde 2005 estudia en el Departamento de Animación de HSLU Hochschule Luzern, Design & Kunst (Suiza). *Señales* (2008) es su primer cortometraje en solitario.

Erwin es una comadreja que vive en el interior de un semáforo. Su trabajo consiste en encender y apagar las luces de este semáforo para hacerlo funcionar correctamente. Así, el ritmo trepidante del tráfico marca su vida, que sigue una estricta rutina en la que nada escapa al control de su horario. En varias escenas oímos el tic-tac implacable de un reloj, mientras un cuadro de un paisaje al aire libre aparece como la promesa ilusoria de una vida mejor. Hasta que un acontecimiento banal e inesperado va a cambiar el curso del duro día a día de Erwin, abriendo paso a una realidad mucho más placentera, en la que lo encontraremos disfrutando de la naturaleza otra vez.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual. Para recordar, organizar y reflexionar sobre lo que se ha visto, le proponemos algunas preguntas: ¿Quién se acuerda del corto del ratón/comadreja y el semáforo? ¿Cómo era el protagonista? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cómo crees que es su día a día? ¿Qué cosas en el corto me llevan a pensar esto? ¿Conoces a alguien que lleve una vida semejante? ¿Qué ocurre para que su rutina se rompa? ¿Dónde vemos al protagonista después de este episodio? ¿Qué crees que ha decidido? ¿Qué diferencias hay entre la vida que llevaba antes y lo que vemos ahora? ¿Cómo crees se siente el personaje? ¿Cómo crees que influye el hecho de que ahora se encuentre en la naturaleza y no en un semáforo? ¿Sobre qué puede estar tratando el corto?

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

- **El ritmo de la vida urbana y sus consecuencias en el modo de vida de las personas.** Las grandes ciudades imponen un ritmo acelerado que muchas veces degenera en tensión, ansiedad y agotamiento. Los horarios, el tráfico, las distancias, el ruido y otros muchos factores nos alejan de un modo de vida más humano y acorde a la naturaleza. Llegan incluso a anular al individuo, convirtiéndolo en un autómatas. Sin embargo, son el medio en el que muchos de nosotros vivimos y, a pesar de los inconvenientes, también cuenta con sus bondades. ¿Qué pueden aportar los niños a este debate a partir de su experiencia? ¿Qué diferencias pueden establecer entre la vida en un medio rural y uno urbano?

- **La conveniencia de romper con las rutinas.** Nuestra vida cotidiana exige un orden que se traduce en rutinas, pero ante la monotonía y automatización que conllevan, surge la necesidad de escaparse a ellas. Un tema que nos permite indagar en el significado cultural de las fiestas, las vacaciones, el carnaval... y sobre la búsqueda de lo inesperado a través de la imaginación y la fantasía.

Actividad: Que cada niño escriba un pequeño relato partiendo de un día cualquiera en su vida cotidiana y que introduzca un episodio imaginario que trastoque totalmente esta rutina, convirtiendo ese día en algo sorprendente, mágico, inesperado.

UN DÍA SOLEADO

Un día soleado, A Sunny Day, Gil Alkabetz, 2007, 6'17", color, sonido

Gil Alkabetz nació en Israel en 1957, donde cursó estudios de diseño gráfico. Ha sido cineasta independiente, animador y director en diferentes estudios. Desde 2004, es profesor en la Academia de arte y comunicación HFF "Konrad Wolf" Potsdam Babelsberg y, desde 2005, en la Filmakademie BW (ambas en Alemania).

Es un nuevo día y sale el sol, como todas las mañanas. En este cortometraje, colorista y lleno de movimiento, el sol es un personaje con carácter propio que aprovecha los elementos que surcan el cielo para prepararse a brillar en lo más alto en un día de verano. Pero su entusiasmo contrasta con la acogida que le dan los habitantes de la Tierra, que no es precisamente la que él espera. Todos tratan de protegerse del sol, con gafas y sombreros, buscando la sombra de un árbol, bajo sombrillas en la playa e incluso bajo el mar... El desconcierto del sol es total, pero no desiste y se afana en buscar el contacto con los demás. Ante sus repetidos fracasos, decide retirarse, y es entonces cuando consigue lo que estaba buscando: ahora todos quieren tomarle fotografías en un bello atardecer. Satisfecho, el sol se oculta para dar paso a la noche y descansar hasta el siguiente amanecer.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual, os proponemos, primeramente, que recordéis la película con los alumnos: ¿Quién se acuerda del corto del sol? ¿Qué cosas va encontrando el sol en el cielo y qué hace con ellas? ¿Cómo se comporta la gente al principio ante su presencia? ¿Cómo se siente el sol por su reacción? ¿Qué crees que le hubiera gustado en su lugar? ¿Qué sucede al final? ¿Por qué se produce un cambio en la actitud de las personas? ¿Cómo se siente el sol ahora? Después podemos introducir preguntas más sofisticadas relacionadas con el contenido: ¿Alguna vez alguien ha sentido algo parecido a lo que siente el sol al principio? ¿Cómo te sentirías tú ante un cambio parecido en el trato con los demás? ¿Por qué es importante sentirnos queridos por los que nos rodean?

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

- **El ciclo del día y la noche:** esta premisa tan sencilla puede funcionar como metáfora para dialogar sobre otros ciclos, como son el paso de las estaciones, de los años, del curso escolar... y otros ciclos vitales más complejos. También puede abrir a la reflexión sobre el paso del tiempo, de lo que va cambiando con su discurrir y de lo que permanece más o menos inalterable.

- **La necesidad de compañía y de reconocimiento:** el trato que recibimos de los demás, sus valoraciones sobre lo que hacemos y las reacciones que provoca nuestro comportamiento funcionan como un espejo que nos devuelve una imagen determinante para la percepción que tenemos de nosotros mismos. Ser conscientes de ello nos ayuda a entender que nuestra subjetividad se construye, en gran medida, a partir de las relaciones que establecemos con otras personas; o, dicho con otras palabras, que el ser humano nunca está aislado de su entorno, sino que depende de él hasta en sus parcelas más íntimas, configurándose como ser social por naturaleza. Una buena oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias que nuestros actos pueden tener en los otros, sobre el respeto y la tolerancia hacia los demás.

SIMON'S CAT: DÉJAME ENTRAR

Simon's cat: Déjame Entrar, Simon Tofield, 2008, 1'52", ByN, sonido.

Simon Tofield es un animador inglés que estudió diseño y animación en la Universidad de Montford y es el creador de *Simon's Cat*, un auténtico fenómeno nacido en Internet que ya ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos, el Best Comedy de los British Animation Awards y el You Tube Blockbuster Award en 2008. La serie de cortometrajes que componen *Simon's Cat* son animaciones en Flash muy sencillas y llenas de personalidad, cuyos dibujos realiza enteramente Tofield (hasta 25 dibujos por segundo de animación).

Actualmente, Tofield vive con sus cuatro gatos y trabaja en Londres como director de animación de la compañía Tandem Films, que aglutina a directores premiados en diversos certámenes (incluidos los Oscar).

En *¡Déjame entrar!*, el gato de Simon, presumiblemente hambriento, se ha quedado fuera de casa y hace lo imposible por volver a entrar. Sus estrategias son cada vez más desesperadas, aunque ineficaces. Finalmente, es su dueño el que le permite pasar abriéndole la puerta, aunque los intentos del gato no pasarán desapercibidos a un sorprendido Simon...

Este corto está inspirado, como el resto de la serie, por la observación atenta del comportamiento de los gatos, a la que se añaden situaciones hilarantes e imposibles propias del mundo de la animación. Sus líneas simples, la ausencia de color y palabras, o los básicos fondos no impiden que este corto nos atrape desde el primer segundo.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual, os proponemos, primeramente, que recordéis la película con los alumnos: ¿Quién se acuerda de lo que pasaba en el corto del gato? ¿Cómo intenta entrar en la casa? ¿Cómo lo consigue? ¿Por qué se rompe el cristal de la puerta? ¿Cómo reacciona el dueño del gato?

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

- **Las relaciones entre las personas y los animales:** a partir de la historia de este cortometraje y de la propia experiencia de los niños con los animales, pueden abordarse asuntos como el respeto hacia la vida animal, la responsabilidad que contraen las personas que deciden cuidar de un animal, las diferencias entre animales domésticos y animales salvajes, el proceso de domesticación de animales de los que obtenemos beneficios, etc. También nos ofrece la oportunidad de considerar un tipo de comunicación, entre personas y animales, diferente a la que se establece entre seres humanos, haciendo hincapié en sus códigos particulares y la sensibilidad de los animales.

MADemoiselle Chloé

Mademoiselle Chloé, Rémi Durin, 8, 2006, color, sonido

Rémi Durin se forma en el Taller de cine de animación de l'ENSAV La Cambre (Bruselas). En el 2006 crea, junto a Jérémie Mazurek, Paul Jadoul y Constantin Beine, el estudio *L'Enclume*, que realiza ese mismo año los títulos de crédito para el festival *Anima*. *Mademoiselle Chloé* fue su primera película de animación, siendo todavía estudiante. Al año siguiente ve la luz *De si près*, su primer cortometraje de animación profesional.

Una vieja fábrica abandonada, llena de tubos y maquinaria pesada, va a transformarse en un asombroso instrumento de música gracias al empeño y la imaginación de una niña. Chloé comienza probando las posibilidades sonoras de una tubería que atraviesa un paraje desolado hasta llegar a la fábrica, ayudada por un personaje que podría ser su padre. Cada uno de ellos está en un extremo y transmite sonidos de un lado a otro, ajustando lo necesario para afinar el nuevo instrumento, cuyo sonido se expande a través del vasto paisaje. Un murmullo que recuerda al de una gran orquesta justo antes de su actuación. Cuando todo parece estar dispuesto, la niña coge su flauta travesera, conectada a la tubería y, antes de que podamos escuchar la primera nota, el cortometraje llega a su fin. Pero, seguramente, nuestra imaginación estará ya recreando el maravilloso sonido que ha de producir esta fábrica olvidada.

Para favorecer la reflexión y el análisis visual. Para comprender mejor lo que ha ocurrido y pensar y hablar sobre ello, le proponemos algunas preguntas: ¿Quién se acuerda del corto de la fábrica-instrumento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué es lo que intentaban? ¿Os acordáis de algo más que comentásemos después? ¿Cómo describirías el lugar en el que están? ¿Alguno ha ido a un concierto de una orquesta sinfónica? ¿Qué hacen los músicos antes de comenzar? ¿Os recuerda en algo a lo que hemos visto y escuchado? ¿Qué te parece

el final de este corto? ¿Qué te imaginas que puede suceder? ¿Qué crees que nos quiere contar el director con esta historia? ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez transformar algo inservible en otra cosa?

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

- **Reciclaje creativo. La transformación de objetos y espacios en desuso.** Una forma transversal de abordar temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, como el propio reciclaje, el impacto medioambiental de las construcciones realizadas por el ser humano, la sostenibilidad... Asimismo, invita a pensar en el poder transformador de la creatividad, sobre la importancia del empeño y la imaginación para llevar a cabo nuestros proyectos.