

CINE EN TU ESCUELA

TEMAS TRANSVERSALES EN AUTONOMÍA CURRICULAR

centro de
profesionalización
e innovación educativas

www.cpie.mx

CINE EN TU ESCUELA

TEMAS TRANSVERSALES EN AUTONOMÍA CURRICULAR

TEMA DE LA PROPUESTA

Historia del cine, análisis cinematográfico y producción cinematográfica.

ÁMBITO DE AUTONOMÍA CURRICULAR

Potenciar el desarrollo personal y social (Artes).

HORAS LECTIVAS

40 horas.

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

TIPO DE SERVICIO

Regular, indígena, secundaria general, técnica, multigrado.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS

Secundaria: alumnos de los tres grados.

PROPÓSITOS QUE DEBE LOGRAR EL ALUMNO

Introducir a los estudiantes de Secundaria al cine, de manera que adquieran los elementos imprescindibles para entender y experimentar el cine como creación y producción artística.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

El cine es un lenguaje que produce imágenes en movimiento. Como medio de comunicación inventado por la ciencia, trajo consigo una industria cultural de la que forman parte la prensa, la radio, la televisión y el internet, y a través de la cual, se ha explotado el entretenimiento como principal forma de uso. Con las películas, se han borrado fronteras temporales, geográficas y simbólicas. En todo el mundo, las ramas del cine se han expandido en los campos del realismo, el ilusionismo y la animación, a través de los géneros dramáticos, informativos y las técnicas de animación de objetos, de dibujos, de texturas y modelos en 3D. El llamado séptimo arte, congregó a las artes del tiempo y del espacio, su historia se ha ido forjando desde hace poco más de 120 años, como uno de los pilares universales que comunican ideas y producen deseos, sueños y recuerdos masivamente. Acompañando a la imagen visual producida con el uso de luz y la modulación de elementos decorativos, se integra también un campo sonoro donde habitan los diálogos y los silencios, los ruidos y la música que rodean a los personajes y les dan verosimilitud. A su vez, la densidad de la imagen la lleva a ser signo y significado, forma y fondo que se articulan a través del montaje de planos y secuencias que forman el “alfabeto” cinematográfico con el que se tejen formas narrativas, relativas a la prosa y la poesía formando mitos y mitologías. Así como es posible componer metáforas abiertas a la sensibilidad y la interpretación, también es facultad de la imagen el documentar un tiempo-espacio y preservar huellas del presente para la posteridad.

Vivimos un aprendizaje vertiginoso y sobre la marcha adaptamos nuestras necesidades de comunicación, información, documentación, exploración y circulación con los dispositivos portátiles y su gama incesante de aplicaciones. La televisión abierta y los juegos de video sirven como introductores a los dibujos animados y las series protagonizadas por animales, seres o cosas. Esa familiaridad puede

abrir el interés por obras más complejas y ricas, estética y narrativamente. Por tanto, la creciente relación con el audiovisual amerita una alfabetización que fortalezca la mirada y el criterio frente a la incesante producción de las industrias culturales que no cesan de influir en la sociedad preservando comportamientos o estereotipos. La lectura del lenguaje fílmico lleva a la apreciación de cada poética audiovisual a través de sus planos, secuencias, actos o segmentos, para identificar e interpretar los símbolos que plantean los autores, con metáforas y alegorías que contienen arquetipos y argumentos universales, encarnados por personajes, personas o seres, objetos animados que viven tramas y atraviesan metamorfosis. Las películas mantienen la capacidad de dar soporte a los sueños, miedos, ideales y pesadillas de su tiempo y para servir también como repositorios de invaluable testimonios de la identidad colectiva.

El cine en el aula abre interrogantes y despierta la curiosidad. Por tratarse de un ámbito escolar, la relación con los audiovisuales plantea otras formas y usos nuevos. El tiempo de preparación es importante para lograr resultados efectivos y garantizar la calidad del componente educativo de la práctica. A través del diálogo se promueve la exploración del mundo privado, con las filmografías, títulos y referencias se enriquece la formación de públicos y se ejercen los derechos culturales. La ciudad es un territorio en el que permanentemente se reescriben los valores de los ciudadanos a través de la educación. La escuela es un oasis en el que pueden reunirse ingredientes que enriquecen la vida de las personas, porque en las aulas se dan procesos cotidianos que siembran y despiertan hábitos de crítica, respeto y confianza. El entretenimiento ha gozado tradicionalmente de un espacio dominante en el tiempo libre y desde hace poco más de una década, la sociedad se ha ido familiarizando rápidamente con las computadoras y los teléfonos celulares, cada vez más potentes y destinados a convivir en los entornos WIFI, llevando de uno a otro lado la información y representando las identidades virtuales de sus propietarios. Nuestra época está marcada por la aparición y el uso intensivo de tecnologías que han roto límites físicos para adentrarse en los océanos fílmicos, favorecidos por inmensas filmotecas en línea, que contienen joyas de la cinematografía, a disposición del público en diversas plataformas de acceso gratuito y de paga, así como portales: Youtube y Vimeo, por mencionar a los dos más conocidos. Esos gigantes de la comunicación abrieron las puertas a una inmensidad de realizaciones y archivos resguardados en sus formatos originales y su circulación en línea, ha ayudado a superar fronteras generacionales y remontar brechas sociales, abriendo el acceso a los tesoros restringidos a especialistas y de difícil acceso en archivos fílmicos, o bien, consagrando la cultura popular con sus piezas predilectas

RECURSOS Y MÉTODOS

Es importante que el docente muestre un gusto e interés por el cine. No es necesario que sea un cinéfilo o especialista, pero sí una persona que sepa cuál es su bagaje en materia de cine para actualizar sus conocimientos previamente al inicio del curso.

Asimismo, es importante que el docente utilice con propiedad el léxico cinematográfico, pues éste resulta imprescindible para poder hablar con precisión acerca del cine. Debe recordarse, que una de las metas del curso es que los alumnos adquieran ese lenguaje para que sepan describir y analizar películas, para explicar sus propios proyectos cinematográficos. Para esto, recomendamos al docente consultar o adquirir el siguiente libro:

<https://historia-vcentenario.wikispaces.com/file/view/Diccionario%20de%20Cine.pdf>

Ira Konigsberg, *Diccionario técnico Akal de cine*. Francisco López Martín y Enrique Herrando Pérez (tr.). España: Ediciones Akal, 2004, 592 pp.

También se puede hacer uso de otros recursos web, para tener un acceso más inmediato a información referente al cine o el léxico sugerido el docente puede introducir en su buscador de páginas de internet las palabras: cine, glosario del cine o glosario cinematográfico, que le darán acceso a páginas diversas y útiles.

Es deseable que el docente tenga apertura para adentrarse a tipos de cine a los que no está habituado o aquellos de los que no gusta, pues su panorama debe ser amplio en tanto que debe saber dar respuesta a las inquietudes de los alumnos.

Así mismo, el docente deberá tener presentes los 14 principios pedagógicos y los 7 principios del aprendizaje enumerados en el Nuevo Modelo Educativo, pues este es el momento de ponerlos en práctica*.

En particular, el docente deberá hacer valer la centralidad de cada alumno en tanto que portador de saberes e intereses previos, así como motivaciones intrínsecas, los cuales deberán ser valorados, potenciados o transformados en aras de los objetivos del curso.

El docente fomentará en todo momento la participación activa y el dinamismo en clase. De igual modo, deberá propiciar técnicas de interacción constante entre

* Consultar: Secretaría de Educación Pública. *Aprendizajes clave para la educación integral*. México, 2017.

los alumnos, pues el producto final del curso es un cortometraje de 3 a 5 minutos, que se realizará en equipos. Es imprescindible que los participantes aprendan a dar a conocer sus ideas y escuchar las de los demás, así como negociar y acordar soluciones.

Para ayudar al docente a sacar adelante este proyecto hemos preparado los siguientes recursos didácticos para el docente y/o los alumnos, los cuales están a su plena disposición: *Cine en tu escuela*, de Ana Herrero (Fineo, 2018). Editemos con Movie Maker: *guía paso a paso para docentes y alumnos* de Ana Karen Pérez (Fineo, 2018).

Con respecto a la evaluación, sugerimos tener en cuenta cuatro criterios:

- 1. Asistencia.** Explique a sus participantes la importancia de asistir a todas las sesiones, destacando que el producto final será elaborado por equipos, por lo que es importante que exista homogeneidad en el nivel de conocimientos adquiridos para que el trabajo fluya. Invite a los alumnos a avisar con antelación acerca de los días en que faltarán al curso, pero asígneles una tarea de compensación para que no haya desequilibrios en clase. Recomendamos no tolerar más de dos inasistencias.
- 2. Uso del lenguaje.** Promueva la participación e y ponga mucha atención a la adquisición del léxico cinematográfico por parte de los jóvenes. Sin que ellos sepan que está evaluando su forma de expresarse, hágalos hablar con propiedad e insista en ello. Instruya que el lenguaje es un reflejo de la mente y la inteligencia, un lenguaje claro y ordenado evidencia una mente igualmente estructurada. Explique que la comunicación durante el trabajo por equipos será fundamental y que por tanto es importante que todos manejen el mismo código lingüístico. Una recomendación didáctica para evaluar el uso del léxico cinematográfico es solicitarles que expliquen lo que ven (al analizar películas) o lo que hacen (al elaborar su producto final).
- 3. Creatividad.** Evaluar la creatividad es, sin duda, algo complejo. Sin embargo, es posible hacerlo observando cuidadosamente el desempeño de cada participante y las formas de imprimir su individualidad en cada tarea. Le recomendamos tener en cuenta los cinco niveles de la creatividad propuestos por Alfred Edward Taylor para llevar a cabo la observación del desempeño creador:
 - Nivel expresivo: se vincula con el descubrimiento de nuevas formas para expresar sentimientos espontáneamente

- Nivel productivo: se expresa con un incremento de la técnica de ejecución, siendo lo característico de este nivel una mayor preocupación por el número y la cantidad, que por la forma y el contenido
- Nivel inventivo: en él se observa una mayor dosis de invención en el trabajo de reelaboración o transformación de la información o los materiales dados. Asimismo, se refleja una mayor capacidad para descubrir nuevas realidades, lo que a su vez se deriva de una mayor flexibilidad perceptiva para poder detectar relaciones diversas o nuevas. Este nivel es ya la antesala de los campos de la ciencia y al arte
- Nivel innovador: en este nivel interviene la originalidad y el sello personal e inconfundible de cada persona.
- Nivel emergente: es el que define al talento o al genio; en este nivel no predomina el uso o la transformación de los principios conocidos, sino que la creación de principios nuevos

4. Producto final: recomendamos poner su mayor observación en la meta final del curso: producir un cortometraje, pero también en su proceso de concreción. Haga saber a sus alumnos desde la primera sesión acerca de los objetivos del curso y el producto final esperados. Tenga en cuenta que este trabajo creador debe ser la mayor motivación de los alumnos. Atienda sus diversas etapas:

- Planeación: debe ser una planeación realista, observe que la planeación sea algo realizable dentro de los límites de tiempo y recursos disponibles.. Esta planeación implica la formación de equipos de trabajo y la asignación de tareas. Procure que esta asignación de roles sea efectiva
- Desarrollo: organice su tiempo en clase para atender el trabajo de cada equipo. Observe que los alumnos sigan con buen criterio su propia planeación. Desde luego, pueden surgir imprevistos, lo cual es hasta deseable, ya que son los momentos en que usted podrá identificar la capacidad para improvisar soluciones dentro del marco de lo planeado originalmente
- Conclusión y revisión: es la etapa en que se tiene ya el producto final y se perfecciona. Contraste lo planeado con los resultados obtenidos, y hágaselo ver a los estudiantes. Es el momento para inducir la autocrítica en ellos. Evalúe la capacidad de los alumnos para opinar sobre su propio

trabajo en aras de introducir mejoras

- **Presentación:** es el momento en que los estudiantes presentan ante el público sus trabajos. Sugerimos que antes de presentar su trabajo expliquen cómo fue el proceso de trabajo. Es el mejor momento de evaluar el uso del léxico cinematográfico. Al final de cada proyección, habrá una sesión breve de preguntas por parte del público que los miembros de cada equipo deba responder. Escuche las preguntas y/o comentarios que hacen los demás alumnos y tomen nota sobre su pertinencia y claridad

Finalmente, le sugerimos al docente formar una carpeta de evidencias del trabajo realizado por los alumnos en clase o fuera de ella. Éstas pueden ser fotográficas o en video. Recomendamos almacenar todos los videos producidos por los alumnos en una memoria o CD

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Conoce y comprende los aspectos básicos del cine vinculados a su proceso de producción.
- Comprende y aplica los conceptos básicos del lenguaje filmico: encuadre, planos, campo, iluminación, montaje.
- Conoce la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual en el mundo moderno y contemporáneo.
- Reconoce los momentos clave del cine desde la perspectiva de su desarrollo técnico y en referencia a películas históricamente representativas.
- Analiza y categoriza imágenes, secuencias y ejemplos filmicos que ayuden a comprender los contenidos comunicativos del cine.
- Conoce y analiza diversas estrategias narrativas y mensajes comunicativos filmicos.
- Planifica y produce un corto cinematográfico con tecnología a su alcance.
- Organiza y participa en equipos de trabajo con sus compañeros, según sus habilidades, competencias y saberes para lograr la elaboración de un corto cinematográfico.
- Identifica y selecciona estrategias técnicas de producción (efectos especiales

- incluidos) y narrativas en función del objetivo de su proyecto audiovisual.
- Identifica y valora problemáticas sociales reales que puedan convertirse en idea para un guion.
 - Recolecta información útil de fuentes diversas para la escritura de un guion cinematográfico corto.
 - Desarrolla prácticamente su creatividad y capacidad de invención, al producir una historia propia de valor artístico.
 - Transmite un mensaje en imágenes con un propósito comunicativo determinado y utilizando elementos visuales eficaces que fortalezcan un mensaje verbal.
 - Juzga y aprecia el valor del cine como una herramienta para la propia formación personal y como un medio para la transformación social.

Elias Morado

Coordinador

Centro de profesionalización e innovación educativas

E-mail: elias.morado@cpie.mx

Teléfono: (55) 5335 0799

WWW.CPIE.MX