

LLÁMALO TUYO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Cada realización cinematográfica contiene un punto de vista sobre la realidad, asumir la creación de un trabajo de este tipo te coloca en una posición de observador que siente. Estas experiencias enriquecen los pensamientos y sentimientos proporcionándonos una mirada crítica.

Con la realización de este proyecto ambicionamos abrir a los alumnos y alumnas una nueva modalidad de expresión y que se sirvan de esta herramienta para canalizar sus inquietudes artísticas, y a los profesores les brinde la oportunidad de canalizar contenidos pedagógicos a través del cine e integrarlos de una manera transversal en las actividades diarias escolares.

Este proyecto se materializa en un documental que contendrá una mirada poliédrica sobre la experiencia de crear y, en concreto, de *Influencers* que cada alumno tiene en sus más variadas formas. Los participantes desarrollarán un proyecto de video documental cuya posible temática sea: la de personas con quien puedan tener un vínculo afectivo, experiencias que les marcaron o incluso figuras punteras dentro del campo de las artes, ya sean músicos, artistas plásticos, diseñadores... El video contendrá la experiencia de los participantes en relación a su entorno y reforzando la particular identidad de cada alumno/a en relación a las personas que le han influido. ¿Es posible crear un documental colectivo que responda a las motivaciones de cada alumno/a?

El contenido artístico del proyecto se materializa en el conocimiento del cine como otra modalidad más de lenguaje en todas sus vertientes expresiva, analítica y comprensiva, donde los alumnos sean sus verdaderos y activos protagonistas llegando a diseñar su propio proyecto. Se propone la dramatización, para comprender las perspectivas del conflicto, partiendo de la empatía y la adopción de perspectivas como objetivos educativos. Se propone un aprendizaje cooperativo a partir de grupos como eje principal del trabajo, de esta forma durante el desarrollo de los proyectos se pondrán de manifiesto los saberes de todos sus integrantes. Así mismo, favorece el diseño de tareas y las experiencias

de responsabilidad. De este modo, aprenderán sobre cine y sobre ellos mismos. El carácter innovador del proyecto reside en la implementación en los alumnos de un nuevo lenguaje que les permita comprender la realidad social que les rodea. La que ha configurado otros tiempos, otras culturas, otras sociedades (historia) y que les posibilite describirla, analizarla o juzgarla mediante una nueva modalidad lingüística: el lenguaje cinematográfico.

La experiencia nos dice que el cine tiene mucho que aportar en la interpretación de la realidad, creemos que ver y hacer son valiosas herramientas pedagógicas. El objetivo fundamental es reforzar los contenidos del currículo y apoyar a los profesores aportando un dispositivo/taller que se complemente a su trabajo diario ampliándolo.

“Las culturas ‘jóvenes’ (producidas en parte por los medios de comunicación y en las que el cine juega un papel decisivo de modelación) se han constituido en culturas fuertes, pero sobre la base de un aislamiento en valores comunitarios cerrados, tanto en oposición a los valores culturales de su medio social de origen, como a los vehiculados por la escuela”. La hipótesis del cine, Alain Bergala

Este proyecto evidencia su relevancia pedagógica al configurarse como un nuevo instrumento de transmisión de conocimientos, valores y mensajes pedagógicos a través de guiones, diálogos, acciones, planos, secuencias, miradas, expresiones corporales y hasta silencios. Todo esto permite remarcar mensajes didácticos, conceptos que formen parte del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de su *currículum* e inviten a la reflexión, a la deducción y fomenten un aprendizaje significativo.

“... quizás es necesario empezar a pensar la película –aunque no es lo más fácil pedagógicamente– no como un objeto, sino como la traza final de un proceso creativo, y el cine, como arte. Pensar la película como la traza de un gesto de creación”. Alain Bergala

OBJETIVOS

- Conocer el concepto de *Influencer*.
- Debatir acerca de la presencia de la moda en la actualidad, de la forma en la que vivimos... para acabar analizando como la "identidad" esta ligada a la imagen y al consumo.
- Profundizar en diferentes piezas de cine de autor y compartir impresiones en común.
- Favorecer, en la medida de lo posible, el punto de vista afectivo, cercano a ellos/ellas ya que serán quienes realicen el trabajo.
- Entender cómo en el "cine de autor" se aboga por las subjetividades y la reflexión crítica sobre lo que nos rodea.
- Experimentar y compartir a través de visualizar y debatir diferentes ejemplos de cineastas.
- Conocer, entender y desarrollar el cine documental.
- Visionar videos, no como espectadores comunes, sino como realizadores analíticos que ponen atención en recursos narrativos, estructura, tratamiento (fotografía, archivo, entrevistas...).
- Analizar ejercicios realizados por los alumnos con la intención de pensar sobre sus creaciones y las de sus compañeros, y crear nuevos propósitos.
- Crear un guión. Trataremos de analizar las carencias que aún guarda nuestro trabajo; y profundizaremos en algunas claves del guión cinematográfico y estructuras narrativas con la finalidad de redondear el trabajo y ampliar nuestros conocimientos de cine. Esto nos servirá para tener clara la idea total de la película.

- Generar controversia sobre lo que vemos y sobre lo que queremos, desmontar esas primeras ideas para que no se queden en una lectura superficial.
- Desarrollarán el plan de rodaje, en el que deberán decidir ¿quién/quienes actúan?, atrezzo, responsable de atrezzo, relato historia/gesto, ¿quién cuenta el relato?, y los valores de plano.
- Valorar el resultado del material en bruto (ya editado).
- Tras unas primeras sesiones de trabajo de grabación realizadas de forma independiente por los grupos se presenta en clase los primeros materiales. 10 minutos aproximadamente. Por grupo. Se realizará un análisis en el aula. ¿Es lo que buscábamos? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Qué partes nos gustan y han ido apareciendo por el camino? ¿Qué podemos mejorar para la siguiente grabación?

DESTINATARIOS Y PARTICIPANTES

El presente proyecto ha sido destinado a un grupo completo de primero de Bachillerato artístico en la asignatura Cultura Audiovisual y dentro del horario escolar. Aunque es adaptable a otros grupos de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Colaboración externa como directora de cine/documental: Pilar Álvarez García.

DESARROLLO DEL PROYECTO

En la página web de FUHEM Educación, www.fuhem.es/educacion, se ofrece el vídeo del Making Of del proyecto, el vídeo documental *Llámallo tuyo* y una unidad didáctica.

Como inicio del taller y después de una breve presentación, proyectamos en el aula algunos fragmentos cinematográficos, con el objetivo de analizar e identificar los recursos expresivos que se han utilizado. El cine que ven nuestros jóvenes, el de las grandes producciones, tiende a hacernos pensar que el cine es algo que se hace con mucho dinero y especialistas de por medio. Proponemos ver otros tipos de cine a los que no estamos tan acostumbrados, ya que no es accesible en las salas comerciales o en la televisión. Lo que ha servido para ampliar su cultura audiovisual, a la vez, que serán pequeñas lecciones de cine, que aportarán nuevos conocimientos de lenguaje cinematográfico.

El punto de partida es el documental *Influencers* y los trabajos que el grupo ya había realizado a partir de este video en la asignatura de Cultura Audiovisual.

El objetivo del proyecto es el de avanzar sobre esta idea configurando un nuevo video que profundice en este tema aportando nuevas visiones a la idea. Se pretende resaltar el punto de vista afectivo, cercano a ellos y ellas, ya que serán quienes realicen el trabajo.

Cada sesión tiene una estructura interna que se repite (con pequeñas variaciones) el resto de días. Una primera parte de visionados seguidos de un intercambio de impresiones, y una segunda parte de trabajo por grupos (cinco grupos que se mantendrán durante todo el desarrollo) que proponen ideas que van configurando su video. Al final de la sesión se exponen y se debaten con la intención de concretar en todo el grupo aquellos aspectos que pasan definitivamente a formar parte del trabajo.

Se propone ver el documental *Influencers*, aquel que habían visto meses atrás como motivación para hacer unos videos por grupos. Esta vez se propone un visionado diferente, no como espectadores comunes, sino como realizadores analíticos que ponen atención en recursos narrativos, estructura, tratamiento (fotografía, archivo, entrevistas...), además de tratar de destilar cuál es el mensaje que ese video propone.

La actividad plantea una discusión sobre lo que vemos y sobre lo que queremos, las ideas “flotan” y van aterrizando de una sesión a otra. Las intenciones plantea-

das en esta sesión son un primer esbozo que se ha ido afinando en las siguientes. Lo expuesto este día es un imaginario, algo disperso pero que contiene el embrión de lo que llegará a ser el video final.

Se habla de la presencia de la moda, de la forma en la que vivimos en la que la ‘identidad’ parece estar ligada a la imagen y al consumo. Los alumnos y alumnas no conformes con esta idea, están de acuerdo en enfatizar otros aspectos que nos hacen ser nosotros mismos, como la gente cercana de la que aprendemos, y que nos hacen ser nosotros mismos. Quieren realizar un trabajo que invite a la reflexión en este sentido, que se posicione frente a los valores de consumo y rescate otros aspectos.

Se plantean dos preguntas que se anotan en la pizarra y que marcan ese papel activo en la mirada.

- ¿Qué concepto o idea de *influencer* nos presenta?
- ¿Cómo lo hace?

Se plantea un debate en torno a las siguientes ideas:

- El rechazo a las modas y las marcas que son impuestas y pasan por lo comercial *versus* aquellas “influencias” que pasan por la historia de cada uno, por lo afectivo.
- La importancia de presentar aquello con lo que no nos identificamos para poder darle la vuelta a modo de oposición, posible recorrido y estructura.
- El público: ¿a quién se dirige? ¿A quiénes queremos dirigirnos nosotros con nuestro trabajo?

Vocabulario: real, identificación, espectador, historia, afectivo, narrativa, estructura, tratamiento, recursos.

Realizamos nuevos visionados de sus anteriores trabajos con el fin de pensar sobre lo hecho y crear propósitos nuevos ahondando en las propuestas planteadas en aquel primer ejercicio.

Se analizaron los seis videos que hicieron en pequeños grupos. Se retomaron las preguntas del visionado anterior e incluimos algunas nuevas con la intención de rescatar de ellos ideas que gustasen a todo el grupo. También se habló sobre las intenciones del guión y aquellas cuestiones que no quedaron bien resueltas.

¿Qué concepto o idea de *influencer* nos presenta?

¿Cómo lo hace?

¿Qué podemos rescatar de la propuesta?

¿Qué aspectos no han funcionado? ¿Cómo podemos mejorarlos de cara al nuevo trabajo?

Una vez en grupos, pusimos en común sus impresiones al respecto y trataron de responder las siguientes preguntas que enfatizaban la proyección del futuro trabajo.

¿Qué queremos contar? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué mensaje nos gustaría que llegase al espectador? ¿A qué público nos dirigimos? ¿Cómo estamos trabajando y cómo lo haremos?

Cada grupo se centra en una de ellas y se anotan en la pizarra.

Se muestran otros trabajos audiovisuales (referencias y *links* en la sección de recursos *online*) realizados por directores y directoras de relevancia con el objetivo de ver otros cines. Se trata de analizar los recursos expresivos utilizados y en qué punto de vista se sitúa el realizador o realizadora.

Digital, León Siminiani (2003)

Metal y melancolía, Heddy Honigmann (1994)

Nobody's Business, Alan Berliner (1996)

Moss Media, Left hand rotation (2009)

66 scener fra Amerika, Jørgen Leth (1982)

The Perfect Human, Jørgen Leth (1967)

¿Qué nos quiere contar el realizador/a? ¿Dónde se sitúa en el relato? ¿Qué recursos utiliza?

¿Qué cosas funcionan y son posibles recursos aplicables a nuestro trabajo?

Después de varias sesiones de debate se va acotando el tema y la forma que va a tomar el documental final. Dedicando especial importancia a acotar los recursos estilísticos, tipo de planos, la puesta en escena, los ritmos... Una vez fueron consensuadas y cerradas las propuestas de cada grupo, realizamos una ficha de plan de rodaje en el que se reparten las responsabilidades. Esta ficha ayudará a tomar las últimas decisiones. En este punto la película debe poder ser imaginada/visualizada por todos.

La última sesión consistió en el análisis del trabajo realizado. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué decisiones estéticas se han ido tomando durante el proceso? ¿Qué reflexiones nos lanza este cortometraje?

Esta sesión, concebida como cierre y evaluación, permitió analizar los aprendizajes puestos en juego durante el proceso. Así mismo, también consiguió 'aterrizar' la finalidad última de las herramientas y las decisiones tomadas viendo su trabajo como un producto terminado y lleno de sentido.

Para lo que documentamos todas las etapas, grabando en cada sesión lo ocurrido y montando aquellos aspectos destacados en un *making off* final. Desde los visionados en la clase y los posibles debates que surjan, hasta el propio rodaje con el fin de ver con cierta distancia como sean dado los posibles procesos relacionales. Verse en la pantalla posibilita la identificación de los conflictos y ayuda a recordar las etapas y las decisiones tomadas.

VALORACIÓN

La experiencia nos dice que el cine tiene mucho que aportar en la interpretación de la realidad, creemos que ver y hacer son valiosas herramientas pedagógicas. El objetivo fundamental de este proyecto es reforzar los contenidos

del currículo y apoyar a los profesores aportando un dispositivo-taller que se complemente a su trabajo diario, ampliándolo.

A lo largo del presente proyecto hemos podido comprobar cómo los medios audiovisuales, a diferencia de otros medios de enseñanza, poseen una serie de ventajas que posibilitan el desarrollo del proceso docente educativo de una forma más eficaz. De igual modo ayudan a la motivación y apropiación, por parte de los estudiantes, del conocimiento básico necesario a través de dos de los órganos de los sentidos que más repercuten en la apropiación y procesamiento de la información presentada. Así, una vez finalizado el proyecto, podemos decir que estos medios juegan un papel fundamental en la enseñanza de la "Apreciación de la obra de arte contemporánea", por cuanto, no sólo permiten que los conocimientos sean presentados de forma teórica, sino que también sean aplicados en propiamente en la práctica.

Este proyecto nos ha permitido sentir, explorar, conocer y transformar la realidad a la vez que facilitar el desarrollo integral y armónico de las cualidades del alumno/a. Y comprobado como la presencia del arte y el video en la educación favorece el despertar de los procesos creadores y la ampliación de los potenciales personales del estudiante, posibilitando profundizar en el papel del arte como una herramienta esencial e irrenunciable.

Y para acabar, tenemos que decir que esta experiencia ha favorecido la buena disposición del alumno a experimentar, aprender y desarrollar gran número de destrezas, habilidades y estrategias creativas que pueden ser transferidas a otros contextos y campos.

El desarrollo de este proyecto, nos ha permitido seguir confiando en la creación cinematográfica como un pequeño gesto que ayuda a comprender los aspectos más complejos de nuestro mundo.

La evaluación del proceso fue muy positiva. Motivados por la idea de las "manías" que finalmente tomó protagonismo en el trabajo, se propuso extender el proyecto a las redes sociales. Creando una cuenta de *twiter* donde distintos

usuarios podrían aportar sus *manías* creando una comunidad que reflexiona sobre el hecho, y extendiendo el proyecto de un simple video a un espacio donde compartir y sentirse en comunidad.

En este sentido es muy importante que el proceso esté abierto, en este caso la idea de expandirse en redes no era un objetivo *a priori*. Creemos que sólo fue posible por el clima y la identificación de los alumnos y alumnas en el proceso.

Posibilidades futuras

El proyecto que presentamos gira en torno a la motivación y la creatividad de nuestros adolescentes. Para lo que entendemos que la educación artística hoy debe hacer el esfuerzo por acercarse a su realidad e intereses.

El planteamiento inicial de trabajar acerca del documental *Influencers* posibilitó un distanciamiento de las ideas que planteaba, facilitando un posicionamiento más auténtico por parte de los alumnos y alumnas. El análisis de sus trabajos anteriores proporcionó un punto de partida, y la actividad de la realización del documental una forma de profundizar sobre lo ya hablado, aportando nuevos recursos expresivos y nuevas situaciones relacionales en el aula.

Pensamos que métodos de trabajo, como el que aquí presentamos, favorecen la motivación de todos los alumnos: ellos y ellas. Gracias a que el proyecto tiene un desarrollo natural, que no parte de la imposición temática de cada etapa, sino que a partir de las necesidades se van decidiendo los siguientes pasos. Es desde la práctica que aprendemos cine, haciendo, tomando decisiones se va haciendo presente el camino a seguir.

Este tipo de talleres consiguen fomentar el trabajo colaborativo, motivando que la creación y diseño de una intervención sea un proyecto de cierta envergadura y requiera de la participación activa y el aporte de todos los miembros del equipo, donde cada uno de ellos debe comprometerse y asumir un rol para que el trabajo pueda llegar a buen término.

