

PIZARRAS, PANTALLAS, VENTANAS, IMÁGENES

**Alfabetización audiovisual
y crecimiento personal**

Ángel GONZALVO (Un Día de Cine),
María José GORGOJO (La Linterna Mágica),
Carlos MORENO (Cine y Salud),
Alberto OLIVAR (Aula de Cine)

UNA PELÍCULA UN POCO GRIS

¿Para qué le sirvió a mi sobrino Guille ver *El Maquinista de La General* una mañana de sábado

cuando tenía ocho años? «Una película un poco gris, pero bien, bien, que nos la explicaron y estaba muy bien». ¿Para qué? Para reír, llorar, temblar, soñar..., bucear en lo desconocido, sorprenderse con lo inesperado, captar pequeños momentos de magia... ¡emocionarse! A Guille y Marta les apuntaron en su momento: los albores del siglo XXI, a la Linterna Mágica, un club de cine para gentecilla de Educación Primaria, entre seis y once años; nueve películas al año en una sala cinematográfica y ¡sólo para chavales! Eso es la Linterna Mágica, una actividad que quiere despertar en sus socios el sentido crítico y a la vez fomentar el placer de ser espectadores. Por ello, la Linterna Mágica ha establecido su concepto sobre una aproximación emocional repartida en cuatro etapas diferentes: películas que hacen reír, que hacen llorar, que hacen soñar y que dan un poco de miedo.

En el momento de inscribirse en el club, cada niño o niña recibe un carné por un simbólico precio, éste otorga a sus miembros las siguientes prestaciones:

- La Revista que diez días antes de cada sesión reciben por correo. Ilustrada por el dibujante suizo Noyau, ofrece de manera amena datos sobre la película del mes, así como informaciones sobre el cine, su técnica, historia...
- La animación. Antes de cada proyección dos personajes realizan un pequeño sketch junto con un artista invitado, que varía según la película, y que ayuda a entender mejor el argumento o recrea algún aspecto del film. Esta animación permite a los niños darse cuenta de que el cine es un arte que incluye otras disciplinas como la música, el teatro, la pintura, las marionetas, etc.

¿Y... años después? (como se sobreimpresiona en las películas de saga familiar) ZOOM1215, un proyecto que nace para dar continuidad a La Linterna Mágica en Zaragoza ciudad más allá de la etapa infantil, pensando en los adolescentes de 12 a 15 años. Los socios de ZOOM1215 perfeccionan su cultura cinematográfica descubriendo otras películas de calidad, pero sobre todo realizan pequeñas creaciones lo que, sin pretender brillantes resultados, facilita diálogos, discusiones y encuentros entre los socios del club que les ayudan a crecer social y comunitariamente. En ZOOM1215 cada temporada se ofrecen seis películas y tres actividades prácticas.

Toda la información relativa a este club se realiza con los medios de comunicación que les son propios a sus miembros: sms, correos electrónicos, internet... Para

Espectáculo de animación previo a la proyección de la película *Kirikú y la bruja*

ello, existe una web donde se describe con detalle la actividad propuesta en cada módulo, y en ella pueden descargarse información, imágenes, videos o músicas que les serán útiles para la realización de la actividad. Igualmente los socios pueden colgar los resultados de sus actividades para compartir con sus compañeros o ser supervisadas por los responsables del club.

Colaboran con **La Linterna Mágica**: el Gobierno de Aragón, Caja Inmaculada, los Ayuntamientos de Huesca y Teruel y Zaragoza, las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel, los Cines Palafox y la Filmoteca de Zaragoza, la Fundación Anselmo Pie en Huesca y el *Diario de Teruel*. Esta iniciativa cuenta también con el patrocinio de la UNESCO.

Las entidades organizadoras de la actividad son:

- Producciones Viridiana (Huesca)
- Asociación Cultural la Claqueta (Teruel)
- Promotora de Acción Cultural (Zaragoza)

Más información en www.linterna-magica.org

Éstas son actividades que, contando con el apoyo del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón se realizan fuera del horario escolar; pero en nuestra Comunidad el cine también está presente en horario lectivo de forma reglada y maneras distintas, tanto en las aulas de Primaria como en las de Secundaria, Bachillerato y Ciclos.

MI ABUELA MIRANDO LOS SANTOS

¿Para qué le servían los santos del misal a mi abuela Modesta? Para entender el mundo, su mundo, que no ése en el que ella empezaba a estar de más cuando el primer toro de la tarde

televisiva volvía a morir una y otra vez, una y otra vez, hasta la confusión por culpa de las repeticiones. Ese mundo del que le pedía a Dios que se la llevara porque ella ya «no pintaba nada».

Mi abuela, que sabía leer y de cuentas, y que nunca fue al cine porque no le veía la utilidad a aquello, que no por falta de salones a los que acudir donde vivía. Más allá de alguna retransmisión taurina, y no más del primer toro, no vio «moñacos que corrían y se caían trompazos», pero leyó el periódico todos los días, salvo en la guerra, y en mi adolescencia que era su vejez final todavía miraba los santos del diario, nombre que daba a las imágenes fotográficas por metonimia con las imágenes representadas en las estampas religiosas que tan bien conocía.

Su hija, mi tía Modestín, nos llevaba al cine porque era un entretenimiento seguro y tranquilo sobradamente conocido por ella, y nosotros íbamos porque nos gustaba ir de su mano, primero, y solos ya después.

EL CINE EN LAS AULAS

En junio de 2010 se cumplieron ocho años del Proyecto **AULA DE CINE** con una gran acogida por parte de los colegios. ¿Qué es Aula de Cine? Un programa educativo del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón con la colaboración del IES Pirámide y de la Fundación Anselmo Pie destinado al alumnado de Primaria de la provincia de Huesca. Aula de Cine propone una serie de actividades en los centros, siendo el profesor coordinador el que va al colegio a hacer las actividades; se trata pues de acercarlos el lenguaje del cine, el medio de expresión más popular de nuestra época y un medio que influye de forma decisiva en los valores y modos de vida que asumen nuestros alumnos y alumnas.

Esta propuesta pretende fomentar y apoyar el uso didáctico del cine como parte de la educación para el ocio y los intereses de nuestros jóvenes, así como para ayudar a los alumnos de Primaria a reflexionar y analizar la información proveniente de los Medios Audiovisuales, ya que el conocimiento de éstos ocupa un lugar muy poco relevante en el sistema educativo, aunque son la principal fuente de información de los niños y niñas en edad escolar.

En el Programa se pretende colaborar con el profesorado interesado en trabajar el cine como recurso en las aulas, proponer actividades de cine destinadas al ámbito escolar, apoyar actividades en los colegios del

ámbito rural (especialmente aquellos con pocos alumnos y alumnas) y promover actividades de formación del profesorado.

Las actividades que se realizan son muy variadas y abarcan a dos franjas de edad, entre 6 y 9 años por un lado y entre 9 y 12 por otro. Algunas de estas actividades son:

- 1 Proyección de un audiovisual sobre la historia del cine.
- 2 Proyección de una película con actividades sencillas de observación y aprendizaje. Cada película tiene una Ficha didáctica con un planteamiento previo a la visualización de la misma y actividades posteriores.
- 3 Taller de precine: un acercamiento práctico a las imágenes en movimiento en el que realizarán sus primeros dibujos animados construyendo juguetes ópticos como el Taumátropo, el Zootropo, el Flipbook, y haciendo tiras animadas de dibujos.
- 4 Proyección de películas en versión original (francés o inglés) con subtítulos, unas veces en castellano y otras en el idioma original, dependiendo del nivel de alumnado. Posteriormente se realizan actividades.
- 5 Taller de stop-motion. Para hacer un corto de animación con recortables, juguetes, plastilina...

6 Sesión de cine mudo. Películas de los principales cómicos de principios del siglo XX, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd... Se trabaja tanto con largos como cortos, por lo que la duración de la actividad varía desde 30 minutos hasta tres horas. Igual que con las películas hay Fichas didácticas para trabajar antes y después.

7 Sesión de cortometrajes en castellano. Conjunto de cortos de entre 4 y 15 minutos que pretenden formar en valores como tolerancia, hábitos alimenticios, visión de la pobreza en el tercer mundo, relación entre padres e hijos... Igual que en las sesiones de película, antes y después de cada corto se hacen actividades.

La difusión de este Programa, así como la mayoría de las actividades que se realizan en los colegios con el alumnado está recogida en www.auladecine.es.

El futuro inmediato de Aula de Cine se centra en extenderse por toda la Comunidad Autónoma dando formación al profesorado para que sean ellos, con el apoyo de la página web y el asesoramiento del coordinador, los que trabajen el cine en las aulas.

Desde el año 2001 se desarrolla en los centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad el programa **CINE Y SALUD**, por iniciativa de la Comisión Mixta integrada por Salud (Dirección General de Salud Pública) y Educación (Dirección General de Política Educativa) del Gobierno de Aragón. El programa aborda, a través del lenguaje cinematográfico, aspectos relacionados con la promoción de la salud en la adolescencia y, por tanto, refuerza el objetivo de educación integral enunciado en nuestras leyes educativas.

Inicialmente el programa estaba dirigido a Educación Secundaria Obligatoria, pero los materiales se han ido extendiendo hasta otros ciclos educativos y bachillerato, incluso en los últimos años se han preparado actividades basadas en dos películas (*Ice Age 2* y *Ratatouille*) dirigidas al último ciclo de Primaria, para abordar los temas relacionados con el medio ambiente y la alimentación. En la actualidad el programa es trabajado por unos 45.000 alumnos, por más de 1.600 profesores en unos 160 centros educativos de todo Aragón.

La finalidad principal de Cine y Salud es potenciar la educación para la salud en la Educación Secundaria, utilizando películas que estén relacionadas con los problemas de salud más relevantes en la adolescencia. El programa está en conexión con las áreas curriculares, temas transversales, educación en valores y para la convivencia. Las actividades propuestas y los materiales resultan de fácil adaptación y puesta en práctica para el profesorado. Cuando comienza el curso, los profesores solicitan los materiales correspondientes. Posteriormente, reciben las películas, las guías de cada una de

ellas y los cuadernos de actividades para los alumnos. Es una propuesta abierta y flexible que permite trabajar, a lo largo del curso, en las sesiones de tutoría o en otras áreas curriculares.

Con los alumnos, el programa pretende:

- Que tengan una actitud participativa en la actividad, evitando el consumo de imágenes y sintiéndose afectados por los aspectos sobre salud planteados. Educación de la mirada.
- Que incrementen el nivel de responsabilidad personal ante su salud, para que adopten actitudes y comportamientos adecuados para mejorarla.
- Que adquieran informaciones que contribuyan a modificar conductas no saludables y reforzar las saludables.
- Fomentar valores, actitudes y hábitos para mejorar el nivel de salud de la población escolar y de la propia comunidad.

Se utilizan tres ejes para plantear las estrategias de intervención educativa: dimensión personal, relacional y con el entorno. Se utilizan las películas como instrumento mediador que favorece la reflexión y la intercomunicación, además de una alfabetización cinematográfica. En el cuadro siguiente vemos estos ejes con las subdivisiones temáticas y títulos de las películas que se trabajan:

DIMENSIÓN PERSONAL	Alimentación	<i>American cuisine</i> <i>Super Size me</i> <i>Ratatouille</i>
	Creatividad	<i>Billy Elliot</i>
	Autoestima	<i>Amélie</i> <i>Las mujeres de verdad tienen curvas</i> <i>Charlie y la fábrica de chocolate</i>
DIMENSIÓN RELACIONAL Y SOCIAL	Relaciones y emociones	<i>Familia</i> <i>Planta 4ª</i> <i>Pequeña Miss Sunshine</i>
	Afectividad y sexualidad	<i>Belle époque</i> <i>Quiero ser como Beckham</i> <i>Juno</i>
	Consumos y dependencias	<i>Más pena que gloria</i>
	Convivencia	<i>Oriente es Oriente</i> <i>El próximo Oriente</i>
DIMENSIÓN MEDIO-AMBIENTAL	Resolución de conflictos	<i>La lengua de las mariposas</i> <i>Un puente hacia Terabithia</i> <i>Crash</i>
	Desarrollo sostenible	<i>Un lugar en el mundo</i>
	Entornos saludables	<i>Una casa de locos</i> <i>Ice Age 2</i>
	Globalización y salud	<i>Slumdog millonaire</i>

A lo largo de estos años, se han ido incorporando nuevas actividades dirigidas a profesores y alumnos motivadas por la buena acogida del programa. Así surgieron los «Cursos de formación Cine y Salud» que se desarrollan en diferentes CPRs de la Comunidad cada comienzo de curso; «Pantallas Sanas», que suponen un encuentro anual para reflexionar sobre los usos de las diferentes «pantallas» utilizadas por los adolescentes (móvil, videojuegos, Internet, TV...), cuenta con unos materiales didácticos específicos que se distribuyen en los centros escolares; «Nuevas experiencias de Cine y Salud», una publicación anual que recoge las experiencias de profesores relacionadas con el uso didáctico del cine y medios audiovisuales con sus grupos de alumnos; «Día mundial de la Salud» y «Festival de cortometrajes Cine y Salud», que se realiza en dos jornadas: en

la primera se crea un foro de exposición y debate con la presencia de actores y directores de cine y en la segunda, se celebra el Festival de cortos que han sido elaborados por los diferentes grupos de alumnos de nuestras aulas; relacionado con lo anterior se celebra también cada año un «Curso de creación de cortometrajes» dirigido a profesores. Finalmente los últimos dos años se ha incluido la fotografía como ámbito participativo mediante el «Concurso de fotografía Cine y Salud».

Se cumplen diez años del programa y, a pesar de la crisis, Cine y Salud continúa preparando materiales, cursos, publicaciones y actividades. Sin duda el mérito corresponde a cuantos participan desde sus aulas, dando buena cuenta junto a su alumnado de lo que se les ofrece, recogiendo sus experiencias, creando cortos, haciendo posible una práctica educativa actualizada, profesional y saludable.

Cine y Salud, por una mirada auténtica. Los materiales e informaciones de este programa se difunden a través de las páginas web www.cineysalud.com y www.pantallassanas.com y de los diferentes SARES (Servicios Aragoneses de Recursos en Educación para la Salud) gestionados a través de Salud Pública.

UN DÍA DE CINE

Somos seres sociales y estamos hechos para compartir, nos necesitamos y es básico que hagamos cosas en común saliendo de clase, por eso desde 1999 las aulas aragonesas pueden ir y van al cine en Un Día de Cine, para ver películas y hablar sobre ellas.

Un Día de Cine es un programa pedagógico del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que cuenta con la colaboración de la CAI y de la Fundación Anselmo Pie, y que se desarrolla en el IES Pirámide de Huesca como casa madre, con subsedes en Teruel, Calanda y en la Filmoteca de Zaragoza, abarcando así a toda la Comunidad. Dos líneas de acción marcan su orientación didáctica:

- la alfabetización audiovisual y
- el crecimiento personal, referentes para la elección de las películas, la elaboración de los materiales de trabajo y el desarrollo de las sesiones; todo con la finalidad de facultar al profesorado y al alumnado en el ejercicio de una mirada analítica del mundo real representado en las pantallas.

DESDE 1999 LA PANTALLA COMO PIZARRA

Con el paso de los años, películas clásicas como *El Gran Dictador*, *El verdugo*, *Los Olvidados*, dieron paso a otras más recientes como la uruguaya *El último tren* y la palestina *Paradise now*, entre otras, representantes de cinematografías desconocidas por los estudiantes de secundaria. El cine europeo también encontró su lugar con *Fucking Amal*, *Hotel Ruanda...*, y las versiones originales con *Feliz Navidad* y *This is England*. Y desde el curso 2007-08 nos centramos especialmente en el cine español tanto de ficción como documental, ya que refleja y es reflejo de nuestra identidad: *El Bola*, *Eres mi héroe*, *En el mundo a cada rato*, *14 kilómetros*, *Las alas de la vida*, *Cobardes*, etc., sin olvidar filmes fundamentales de nuestra historia como *Furtivos*.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

En septiembre se ofrece el calendario de sesiones a todos los centros, sesiones que se desarrollan los miércoles de octubre a mayo, con una media de 35 por curso. Los institutos interesados se apuntan y, previamente a la fecha asignada, se le envía al profesorado un CD con materiales complementarios para preparar en sus aulas la sesión y poder trabajar después de la misma si lo desean.

El programa acoge cada jornada en horario de 9:30 horas a 14:00 horas a grupos de alrededor de 200 estudiantes y profesorado acompañante procedentes de varios centros de Aragón, recreándose el ambiente del acto comunitario de una sala de cine. Las sesiones se desarrollan así:

- 1 A cada asistente se le da una guía didáctica de explotación del filme.

- 2 Actividades previas a la proyección: cuestiones medulares, puntos de interés y observaciones antes de ver la película, todo en consonancia con los temas transversales y específicos del lenguaje cinematográfico que se abordarán después.

- 3 Recreo para almorzar.

- 4 Proyección sin interrupciones de la película.

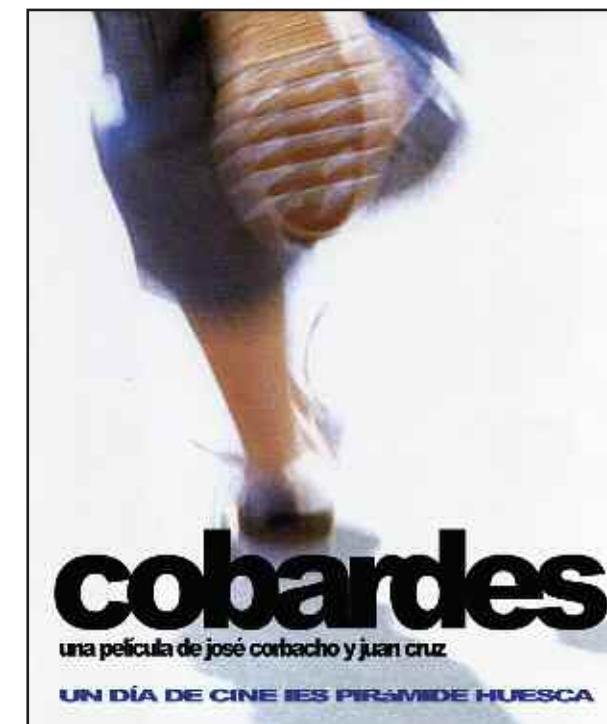
- 5 Actividades posteriores a la proyección que se complementan con distintos capítulos del montaje de vídeo *Analizamos la película*, preguntas del público y coloquio dirigido.

- 6 Fin de la sesión. Cada centro se lleva un DVD de la película y continúa en sus clases trabajando con la guía didáctica. Igualmente otros años puede emplear esos materiales en su aula.

LAS GUÍAS DIDÁCTICAS

Se basan en el binomio información-actividades y tienen la siguiente estructura:

- 1 Portada, con la que se hacen ejercicios de lectura de imagen.
- 2 Informe temático/educación en valores.
- 3 Bio-filmografía de los realizadores.
- 4 Ficha técnico-artística.

5 Actividades de introducción.

6 Antes de ver la película, un apartado en el que se informa sobre el film, su temática, contexto y particularidades; su parte principal es Observa... cómo se cuenta y qué se nos cuenta, en la que se sugieren a los estudiantes puntos de interés para orientar el visionado de la película desde un punto de vista formativo.

7 Memoria narrativa: descripción de lo que vemos y oímos, un esquema para poder recordar lo visto y ubicar los comentarios y actividades en su contexto narrativo.

8 Analizamos la película, que se sustancia en imágenes en el montaje de vídeo ya citado, desde el doble ángulo de alfabetización audiovisual y crecimiento personal.

9 Actividades tras la película: se combinan las generales, de análisis del film y su temática y aspectos de lenguaje cinematográfico sin olvidar las de respuesta y opinión que ayuden a formar criterios y expresarlos con madurez. Las cuestiones suscitadas se responden muchas veces a través del montaje en vídeo preparado para cada sesión.

10 Vocabulario: términos filmicos que ayudan a entender determinadas actividades propuestas y proporcionan léxico específico, ajustando los ejemplos a lo visto; igualmente otros conceptos propios de los temas tratados en la película.

LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El curso pasado se cumplieron 11 ediciones del programa y se calcula que han pasado por Un Día de Cine unos 66 000 escolares con su profesorado correspondiente: una media por curso de 250 profesionales de la educación que hacen posible el programa.

LA PROYECCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa, uno de los pioneros en su campo en España, ha ido creciendo buscando la colaboración de entidades que le enriquezcan: el Festival de Cine de Huesca, la Asamblea de Cineastas Aragoneses, el Goethe Institut, Intermón Oxfam, el Centro Buñuel de Calanda, SOS Racismo Aragón, la Filmoteca de Zaragoza, la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, UNICEF, la Fundación Borau... Y desde 2007 cuenta con la cola-

boración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Igualmente, distintas personas del mundo del cine y profesionales de la educación aportan su punto de vista en las guías didácticas; a destacar que las últimas se han hecho con alumnado participante en ediciones anteriores, y que desde el curso 2009-10 incluyen el apartado Cine para ver en familia, donde damos razones para que la película vista en horario escolar pueda serlo también en casa, subrayando la utilidad del cine como elemento de diálogo intergeneracional.

Desde hace dos años se ha iniciado una colaboración con las localidades que albergan festivales de cine y tienen instituto, es decir donde hay opción de aunar vida escolar, educación formal, con vida cotidiana y educación informal, tal es el caso de Fuentes de Ebro con la SCIFE, La Almunia con sus Jornadas de cine y los IES Sobrarbe de Aínsa, Baltasar Gracián de Graus y la Sección de Castejón de Sos con Espiello, Certamen de cine etnológico de Boltaña, así como con la Muestra de cine realizado por mujeres en Huesca, donde se realizan sesiones específicas, de manera que educación y cultura son una misma opción, mostrando así al alumnado asistente que se aprende también fuera de las aulas.

ÉRASE UNA VEZ

Como coordinador de Un Día de Cine, he comprobado que gracias al trabajo bien hecho por quienes hoy firman conmigo este informe en representación del profesorado que sin despreciar la cultura libresca no obvia la audiovisual, las últimas ediciones son más positivas que las primeras, el público asistente es un público más informado y más capaz de pasar de la emoción al razonamiento, un público que sabe escuchar y ver antes de opinar. Dicho de otro modo: el trabajo en equipo funciona.

Y volviendo al principio, «gracias abuela, porque hasta que yo fui al cine tú poblaste mi mente de imágenes increíbles de mundos que yo no había visto ni soñado; solo con tu capacidad de contar historias ampliaste mis horizontes, y esto es algo que siempre tendré, porque la tradición oral sigue siendo la base natural de la comunicación, y una imagen valdrá más que mil palabras si somos capaces de decir mil palabras sobre esa imagen».

Un Día de Cine actualmente está preparando la edición como libro de la suma uniformada de las 50 guías didácticas editadas hasta la actualidad, guías que están en las bibliotecas de las filmotecas españolas y son descargables en la web elaborada por uno de los primeros alumnos que asistieron al programa en sus comienzos:

www.undiadecineiespiramidehuesca.com