

Manual

TALLER DE CINEMATOGRAFÍA

CREACIÓN COLECTIVA

EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO ANIMAH
PRONAH-3003, PRONACE-SALUD CONACYT

RICARDO HARISPURU LÓPEZ

ÍNDICE

Introducción

¿Por qué cine? 3

Diseño del taller

Metodología 4

Sesiones

1. Compañerismo 5

2. Saberes de los abuelos 6

3. Animación colectiva para la madre tierra 7

4. Proyecto de comunidad 1 8

5. Proyecto de comunidad 2 9

6. Nuestra escuela 1 10

7. Nuestra escuela 2 11

8. Muestra cinematográfica 12

9. Sesión para profesores 13

Conclusiones

Hacer una peli 14

¿POR QUÉ CINE?

Testimonio estético del sentido de pertenencia, responsabilidad y permanencia respecto a la comunidad

La cinematografía es una práctica esencialmente colectiva. No se puede realizar de manera individual. Es un arte que fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo, la identidad de grupo.

La cinematografía descansa en la articulación de diversas disciplinas estéticas, como son la literatura, la actuación, la escenografía, la fotografía y la sonoridad, pero también en otras áreas de producción de conocimiento, por ejemplo la investigación, el archivo y el documento.

El proceso cinematográfico es gradual e interdisciplinario. Se desdobra en fases creativas durante un tiempo determinado pero extendido. Poco o nada tiene que ver el proceso cinematográfico con la cultura de la inmediatez.

Mediante la experiencia de la creación cinematográfica, los niños exploran una temporalidad diferente a la que promueve la cultura irreflexiva de la modernidad y experimentan el fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante el trabajo colectivo.

La finalidad del arte cinematográfico es plural, y puede éste dirigirse a campos autónomos, como lo son la publicidad, el entretenimiento, la investigación o la documentación. La importancia de que los alumnos de primaria conozcan sobre el arte de la cinematografía descansa precisamente en su ingreso al proceso creativo de un mundo técnico diverso, pero dirigido hacia un fin concreto.

El taller de cinematografía posibilita que los niños recurran a tecnologías contemporáneas con el fin de exponer y reafirmar testimonios y saberes de su propia comunidad.

METODOLOGÍA

Público al que el taller se dirige

Niños y niñas de primaria (entre 10 a 12 años de edad)

Duración

Ocho sesiones

Material

- Hojas blancas
- Plumones, colores, lápices y pinceles
- Pintura acrílica
- Libretas pequeñas de hojas blancas (folioscopio)
- Globos

Requerimientos

- Equipo para grabar video
- Cámara fotográfica o celular
- Micrófono
- Grabadora de audio

Producto

Cinco cortometrajes: "Compañerismo", "Los saberes de los abuelos", "Animación colectiva para la madre tierra", "Proyecto de comunidad" y "Nuestra escuela"

Consideraciones

El taller puede realizarse contando con un equipo profesional de cine o con un sencillo dispositivo que permita recoger imágenes y sonidos para luego editarlos y crear una pieza.

Pensamiento simbólico afirmativo de la identidad personal y colectiva a través de prácticas creativas que se materializan en cortometrajes

COMPAÑERISMO

Objetivo

Que los alumnos pongan en práctica la confianza y el respeto entre ellos, a través del involucramiento responsable de la visión del compañero y compañera, en la representación creativa de la identidad personal.

Actividades

Dinámica de presentación (15 minutos)

Presentación mediante una dinámica rompe hielo que tiene como objetivo fomentar la participación activa de los niños en el taller mediante la construcción de un ambiente de confianza: "Adivina mi nombre" quien coordina pide a los niños que adivinen su nombre y, si no lo consiguen, deberán revelar el nombre de ellos.

Introducción al taller (5 minutos)

Introducción de las ideas básicas de la cinematografía y explicación del valor del trabajo en equipo en esta disciplina.

Actividad principal (60 minutos)

Se da la indicación de formar parejas y sentarse uno frente al otro para realizar retratos dibujísticos, de tal forma en que el alumno que dibuja a su compañero o compañera es simultáneamente retratado por éste. Al terminar se pone fondo al dibujo, es decir se colorea todo lo que no es propiamente el retrato y se lo identifica con el nombre del compañero al que se retrató en el reverso de la hoja.

Una vez que termina el dibujo, cada niño tomará una foto al retrato que realizó y grabará su nombre en audio.

Cierre (10 minutos)

Se cierra la sesión comentando acerca de cómo la manera en que los otros nos ven forma también parte de lo que somos. Se pide a los niños que, antes del próximo encuentro, hablen con sus abuelos para recuperar sus saberes y experiencias sobre historias, recetas y remedios.

Resultados

Material para la elaboración del cortometraje "Compañerismo".

Consideraciones

Para grabar los audios se requiere de un espacio silencioso. Es importante que quien coordina cuente con apoyo de alguien que se encargue de realizar actividades con el resto del grupo mientras tanto para evitar que los niños se impacienten mientras aguardan su turno.

SABERES DE LOS ABUELOS

Objetivo

Entender la relación cinematográfica de la imagen y el sonido mediante la representación simbólica de las costumbres y los saberes de los abuelos.

Actividades

Presentación de primer pieza (30 minutos)

Proyección de un cortometraje en el que se rescatan los retratos y voces de los niños registrados en la sesión anterior. La pieza permite introducir las ideas básicas de la relación cinematográfica de la imagen y el sonido, así como reflexionar acerca de la importancia de expresar mediante el cine contenidos de relevancia para los niños.

Actividad principal (60 minutos)

El grupo se divide en dos equipos que trabajan simultáneamente. Los niños se alternan para que todos realicen ambas actividades:

Equipo 1. Los niños plasman en una pintura los saberes e historias que recuperaron de la plática con sus abuelos. Para ello se les reparte pintura acrílica (colores primarios) pinceles, vasos con agua y cartulina.

Equipo 2. Los niños graban en audio las narrativas recuperadas en la exploración de los saberes de sus abuelos.

Resultados

Pinturas de los asistentes que posteriormente serán fotografiadas.

Audios de las narrativas de los saberes de los abuelos.

Consideraciones

Es necesario contar con personal de apoyo para coordinar armoniosamente las dos actividades que ocurrirán de forma simultánea.

Se requerirá de un monitor y una bocina para la proyección de el producto del trabajo en la sesión previa.

Al usar pintura acrílica, es recomendable que se tomen las precauciones necesarias para evitar el daño de la ropa o el espacio en el que se trabaje.

ANIMACIÓN COLECTIVA PARA LA MADRE TIERRA

Objetivo

Que los alumnos incorporen elementos animados al trabajo en proceso sobre las costumbres y los saberes de sus abuelos.

Actividades

Presentación de segunda pieza (20 minutos)

Se presenta a los niños el avance de la sesión previa y se aprovecha la pieza para introducir las ideas básicas sobre la relación cinematográfica de la imagen y el movimiento, así como para presentar el recurso de la animación como elemento lúdico de trabajo.

Actividad principal (60 minutos)

En una pequeña libreta o (hecha con pequeñas hojas blancas) los niños hacen varios dibujos, uno por hoja, sobre una nube que hace llover y ayuda a crecer a una planta. El conjunto de dibujos, junto con la disposición de las hojas en la libreta, permitirán que al pasar las hojas velozmente se vea como una animación (fioscopio).

Cierre (10 min)

Se canta colectivamente la canción: "Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva" para realizar una grabación del audio.

Resultados

Material para realizar el cortometraje "Animación colectiva para la madre tierra".

Consideraciones

Se sugiere dar indicaciones precisas del modo en que deben realizarse los dibujos para lograr el efecto deseado antes de distribuir el material, ya que esto evita confusiones.

Es recomendable grabar el audio de la canción varias veces para utilizar la mejor versión.

PROYECTO DE COMUNIDAD 1

Objetivo

Que los alumnos reconozcan la importancia del guión literario como etapa sensible-intelectual del proceso cinematográfico y puedan elaborarlo para sustentar el testimonio estético en torno a los valores y las características de su comunidad.

Actividades

Presentación de tercera pieza (30 minutos)

Se presenta a los niños la edición del cortometraje: "Que llueva, que llueva..." Animación colectiva para la madre tierra. Como consecuencia de ello se introducen las ideas básicas sobre las etapas de la pre-producción y producción cinematográfica, la relación entre ambas y la importancia de pensar la representación visual antes de realizarla.

Actividad principal (40 minutos)

Se guía una conversación acerca de cómo piensan los niños que les gustaría apoyar a su comunidad cuando sean mayores. Al terminar la conversación se les dará un tiempo para escribir un texto al respecto.

Cierre (20 minutos)

Cada niño leerá su propio texto ante la grabadora, con el fin de dar voz a los personajes que crearán en la siguiente sesión.

Resultados

Registro en audio de los textos de los niños.

Consideraciones

Para grabar los audios se requiere de un espacio silencioso. Es importante que quien coordina cuente con apoyo de alguien que se encargue de realizar actividades con el resto del grupo mientras tanto para evitar que los niños se impacienten mientras aguardan su turno.

PROYECTO DE COMUNIDAD 2

Objetivo

Que los alumnos establezcan en su propio proceso creativo una relación estrecha de las etapas de pre-producción y producción, en torno al tema propuesto sobre el "Proyecto de comunidad".

Actividades

Presentación de video (30 minutos)

Se presenta en video una muestra didáctica sobre las tres etapas de realización cinematográfica: pre-producción, producción y post-producción. Después de ello se repasan las fases creativas de la etapa de producción del proyecto: dibujo del personaje, espacio de acción y sonido ambiente.

Actividad principal (60 minutos)

El grupo se divide en tres equipos que trabajan simultáneamente. Los niños se alternan para que todos realicen las tres actividades:

Equipo 1. Los niños dibujan el personaje que imaginan para darle cuerpo a los audios que grabaron la semana pasada. Al personaje lo dibujarán sin boca, pero en un costado de la hoja trazarán varias bocas diferentes (para que cuando se haga el proceso de producción parezca que el personaje está hablando).

Equipo 2. Los niños recorrerán las inmediaciones de la escuela para tomar fotografías del lugar en el que estará su personaje.

Equipo 3. Los niños graban sonidos ambientales para realizar un registro sonoro del lugar.

Resultados

Material visual y sonoro para la edición final: Dibujo de personaje, fotografías y sonidos ambientales.

Consideraciones

Es importantes que esta sesión se lleve a cabo con tres personas que coordinen, para que cada equipo cuente con alguien que se encargue de guiar la actividad.

NUESTRA ESCUELA 1

Objetivo

Que los alumnos representen cinematográficamente el afecto emocional y el argumento racional con respecto a su escuela.

Actividades

Presentación avance de la sesión previa (30 minutos)

El trabajo realizado conjuntamente se emplea para introducir las nociones básicas sobre el trabajo en equipo que requiere la cinematografía, así como las distintas actividades que este arte abarca.

Guión colectivo (30 minutos)

El grupo se dividirá en tres equipos. Cada uno elaborará un guion cinematográfico colectivo por medio de la técnica "Cadáver exquisito", propia del arte surrealista. Esta consiste en que el primer integrante del equipo escribe una idea que inicia con la frase: "mi escuela es..." Cuando acabe de escribir un renglón, pone una sola palabra en siguiente y dobla la parte de la hoja en la que escribió, dejando visible solo la última palabra para pasarlo al siguiente compañero. El ejercicio continúa cuando todos los integrantes hayan escrito su renglón correspondiente. Al terminar los tres equipos leen en voz alta el guion resultante del ejercicio.

Personaje y voz (30 minutos)

El grupo se divide en dos equipos que trabajan simultáneamente. Los niños se alternan para que todos realicen ambas actividades:

Equipo 1. Dibujo de un autorretrato-personaje (sin dibujarle la boca) Las bocas con diferentes gestos se trazan en un costado de la hoja.

Equipo 2. Grabación individual en audio de una palabra representativa de la escuela.

Resultados

Material visual y sonoro: autorretrato-personaje para y audio de las palabras de con las que cada niño identifica a la escuela.

Consideraciones

Es importantes que esta sesión se lleve a cabo con dos o más personas que coordinen para que cada equipo cuente con alguien que se encargue de guiar la actividad.

NUESTRA ESCUELA 2

Objetivo

Que los alumnos representen cinematográficamente el afecto emocional y el argumento racional con respecto a su escuela.

Actividades

Presentación avance del cortometraje "Nuestra escuela" (30 minutos)

Después de revisar el trabajo hecho hasta ahora, se presenta un video muestra sobre las técnicas fotográficas-cinematográficas: Timelapse e Hyperlapse. Se reflexiona sobre la importancia de la estabilización de la imagen.

Actividad principal (60 minutos)

Se divide al grupo en siete equipos. A cada uno de ellos se les asignará una tarea y se le presta el equipo correspondiente para que puedan realizarla. Las tareas son las siguientes:

1. Timelapse de nubes
2. Hyperlapse de instalaciones de la escuela
3. Fotografía de plantas
4. Fotografía de elementos distintivos de la escuela
5. Fotografía de maestros
6. Video general de la escuela
7. Sonido ambiental

Se supervisará que las actividades se lleven a cabo sin ningún contratiempo.

Resultados

Material visual y sonoro producto de cada una de las tareas.

Consideraciones

Es importante contar con el equipo adecuado para desarrollar dicha actividad.

MUESTRA CINEMATOGRAFICA

Objetivo

Que los alumnos reconozcan y valoren el trabajo creativo realizado durante el taller, distinguiendo las fases y etapas de producción y realización, que permitieron plasmar cinematográficamente los saberes narrativos de su comunidad.

Actividades

Dinámica: "Globos al aire" (15 minutos)

Toma fotográfica de globos desinflándose en el aire, intentando que los mismos queden registrados en el centro de la imagen. Se entregarán obsequios a quienes lo logren y no lo logren, a modo de agradecimiento por la participación en el taller.

Actividad principal (60 minutos)

Muestra de los cortometrajes realizados durante el taller, seguida de una sesión de comentarios.

Cierre (15 minutos)

Evaluación del taller por parte de los niños que participaron en él y entrega de reconocimientos.

Resultados

Cinco cortometrajes.

Consideraciones

Para la presentación se requerirá acondicionar un aula con asientos suficientes para el público invitado, una pantalla, proyector, bocina y laptop.

SESIÓN PARA PROFESORES

Objetivo

Compartir información sobre los elementos técnicos necesarios para la realización de cortometrajes y propuestas audiovisuales para que los maestros puedan dirigir proyectos cinematográficos escolares con sus propios alumnos.

Actividades

Fase teórica (45 minutos)

Exposición del sentido de la cinematografía en tanto modalidad de expresión y descripción de los principales elementos técnicos que comprende:

1. Etapas de la realización cinematográfica
2. Elementos técnicos de la fotografía
3. Elementos técnicos del video
4. Elementos técnicos del sonido
5. Edición

Fase práctica (90 minutos)

Por parejas, los maestros realizarán una entrevista de una sola pregunta-respuesta que grabarán en video. El tema a abordar será: "Educación y utopía".

En relación al tema se realizarán también por equipo:

- Una toma fotográfica
- Una "secuencia B" en video
- Un registro de sonido en off

Finalmente se llevará a cabo la edición del material elaborado y registrado.

Cierre (15 minutos)

Presentación de cortometrajes y discusión sobre el trabajo realizado.

Resultados

Pequeñas piezas cinematográficas elaboradas en los equipos de trabajo.

Consideraciones

Se requerirá para la sesión contar con proyector, bocinas y laptop. Cada maestro deberá tener también un teléfono celular con app de edición de video que se le haya indicado.

Conclusiones

HACER UNA PELI

El neoliberalismo de las últimas décadas ha impulsado una agenda cultural consagrada a la propagación mediática y educativa de una ideología estandarizada, encargado de cuestionar e invalidar los postulados esenciales del pensamiento crítico y descalificar de los movimientos sociales, la solidaridad y la cooperación comunitaria.

Un embate colonialista, orquestado y dirigido a través de los medios masivos de comunicación, ha convertido a la televisión en la plataforma más influyente de propagación de narrativas y discursos neoliberales. Hábitos de consumo excesivo, sedentarismo, conductas de ansiedad y depresión en la infancia, son resultado de la exposición intensiva de los niños al contenido con el que se los bombardea desde las pantallas. Todo ello ha constituido un verdadero problema de salud pública que resulta urgente atender.

Mediante el taller de cinematografía se apuesta por promover en los niños la producción de contenidos propios. Se los invita a generar narrativas de relevancia, orientadas a potenciar identidades comunitaria alejadas de la violencia o la frivolidad mercantilista que caracterizan a los modelos neoliberales. Es una provocación para alentarlos a pensar e imaginar la realidad vital con cabeza y corazones propios.

Crear es crearse y, dado que el quehacer de la cinematografía es necesariamente colectivo, hacer cine contribuye al reforzamiento de las identidades comunitarias. No solo la pieza resultante del trabajo, sino el proceso mismo de realizarla y el acto de exhibirla ante una audiencia, son potentes recursos para el fortalecimiento de los tejidos sociales y la reafirmación de la valía de identidades diversas.