

IDENTIFICACIÓN

Título del proyecto: EL CINE EN PRIMERA PERSONA

Áreas curriculares: Educación Plástica y Visual. Imagen y Expresión

Nivel de enseñanza: 2º, 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato

Nº de participantes:

- **Los profesores** del departamento de Dibujo del IES EUROPA de Ponferrada: Mar Palacio, Cruz Pérez y Javier Carpintero (coordinador)
- **Alumnos:** 30- 40 aproximadamente

Los alumnos que participarán en este proyecto serán de dos tipos:

- o alumnos que ya han cursado la asignatura Imagen y Expresión, y se sienten especialmente motivados a continuar con la realización de materiales audiovisuales, y que a la vez han demostrado su interés y capacidad para así hacerlo.
 - o alumnos que no han cursado esa asignatura, pero que han mostrado su deseo de implicarse con esta actividad y que destacan por su alto rendimiento en otras materias, especialmente en aquellas que más relación tienen con este tema: teatro, interpretación, música, escritura, nuevas tecnologías,....
- **Participantes externos:** Para este proyecto contaremos con apoyos y ayudas de entidades externas al ámbito educativo. Principalmente con la Asociación “Mi retina me engaña” que organiza el Festival de Cine de Ponferrada, y con los que ya hemos colaborado en las actividades “Ver para educar”. Otra asociación que colaborará será “Cine Medular”. También la productora profesional “Las manos piensan” participará, impartiendo alguna clase teórico-práctica, de algún tema específico.

AUTOEVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El IES Europa de Ponferrada lleva ofertando 20 años, casi desde su creación, la asignatura “**Imagen y Expresión**”. Esta materia siempre ha sido optativa y se ha llevado a cabo con alumnos de cuarto curso de ESO. De hecho, siempre ha sido una de las optativas más solicitadas por los alumnos y que más expectativas despiertan. Desde hace algunos años, sobre todo desde la aparición del vídeo digital, la actividad más importante que se hace en la asignatura es la **realización de un cortometraje**, desde la preproducción, grabación y montaje. Sin duda, una de las actividades más

esperadas y que más expectación crean en el centro a lo largo del curso, es el estreno del corto que los alumnos suelen hacer los últimos días del curso.

Esta producción audiovisual en nuestro instituto también ha sido siempre un **buque insigna** del carácter moderno, creativo y dinámico que queremos para nuestro centro. Además los trabajos realizados en esta asignatura siempre han sido mostrados dentro y fuera de nuestro instituto con gran éxito, obteniendo premios en festivales escolares nacionales (Valencia, Ourense, Zaragoza, Madrid, Cartagena, Ponferrada,...) e internacionales (Viena, Milán). Por todo ello podemos decir que los cortometrajes del IES Europa son una de nuestras señas de identidad.

Pero la realización de materiales audiovisuales no se limita a esta asignatura, sino que es un recurso más que nuestros alumnos utilizan para realizar trabajos, presentarse a concursos, o simplemente por el placer de realizarlos. Muchos de los alumnos que han acabado en la ESO esa optativa desean seguir realizando cortometrajes de una forma libre y voluntaria, sin ser un trabajo concreto evaluable de ninguna materia. Este proyecto desea contribuir a esta continuidad de **PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL** en nuestro centro, para canalizar las inquietudes artísticas y creativas de nuestros alumnos.

El proyecto descansa en el siguiente presupuesto: trabajar en formación audiovisual requiere adentrarse en un complejo entramado de procesos, opciones y relaciones. El uso meramente instrumental de la imagen audiovisual en las aulas no permite decir que se está educando en alfabetización audiovisual ni que se está atendiendo a los nuevos modos de organización, estructura y lectura del mundo cultural contemporáneo. Por eso proponemos a nuestros alumnos a vivir la experiencia de vivir el cine desde dentro, no como espectadores, siendo ellos los creadores y actores de sus películas, viviendo **el cine en primera persona**.

Por otro lado es muy habitual que en los centros se utilicen películas para ilustrar temas transversales y de Educación en Valores. Habitualmente suelen ser largometrajes que pueden ocupar incluso más de dos sesiones de clase, lo que anquilosa la dinámica de la clase. Se tratan de productos muchas veces producidos fuera de España y, en todo caso, bastante ajenos a las experiencias vitales de nuestros alumnos. Por ello, aunque no excluyamos otros temas, nos centraremos en la producción de productos audiovisuales que tengan que ver con la educación en valores, que puedan ser visionados y analizados en tutorías como punto de partida para el debate. Creemos que este tipo de vídeo “casero”, realizado por sus compañeros, en lugares que ellos conocen, hace que su lectura y su mensaje les llegue a los jóvenes de una manera mucha más directa que con películas profesionales: se identifican más con los protagonistas que sufren algún problema (bullying, acoso, racismo,...) y les hace reflexionar más. El espectador también vive el cine en primera persona.

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Es indudable que vivimos en un mundo donde la imagen audiovisual tiene una gran importancia, y especialmente en los jóvenes, ha superado a otras formas de expresión. Era inevitable que la escuela diese una respuesta a esa necesidad de análisis y creación de mensajes audiovisuales. Sin embargo la enseñanza reglada ha quedado un poco al margen de esos contenidos, limitándose a asignaturas optativas o actividades extraescolares. Es necesario que haya una vía normalizada que dé respuesta a estas inquietudes de algunos de nuestros alumnos y que aporte los medios necesarios para su materialización.

Ya hemos comentado que nuestro centro siempre se ha implicado con este tipo de trabajos, no solo en su realización, sino colaborando con otras instituciones relacionadas con el tema, diseñando proyectos comunes con otros centros escolares para compartir experiencias, o aplicando los medios audiovisuales a cualquier trabajo de cualquier materia.

La finalidad de este proyecto es que los alumnos más interesados en los medios audiovisuales puedan realizar trabajos para participar en concursos convocados por distintas instituciones, o sin ningún fin concreto, centrándose en aquellos que tengan un contenido más social y educativo por tener que ver con la educación en valores.

Los **objetivos** que se pretenden conseguir son los siguientes:

- a. *Profundizar en el uso de los lenguajes, las técnicas y los sistemas de producción de la obra plástica y de los medios de comunicación.*
- b. *Analizar críticamente las imágenes desde la experiencia creativa.*
- c. *Conocer y diferenciar los valores informativos, expresivos y propagandísticos de las imágenes y formas del entorno.*
- d. *Ejercer la autonomía de decisión que supone el desarrollo de funciones de diseño y producción de mensajes audiovisuales.*
- e. *Aplicar las técnicas de creación de imágenes a diferentes medios y productos, adaptándolas a campos de actuación diversos.*
- f. *Valorar el trabajo propio y la obra ajena desde la doble perspectiva de un emisor, creador de mensajes, y de un receptor, intérprete activo de los mismos.*
- g. *Relacionar la actividad práctica de carácter audiovisual con el análisis crítico de los medios.*
- h. *Desempeñar trabajos de equipo con actitud solidaria, activa y participativa.*

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES.

CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

El desarrollo de este programa contribuirá al desarrollo de diferentes competencias básicas.

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye dado que estas tareas hacen uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones y para conectar con diferentes receptores, a la vez que integran los códigos del lenguaje plástico y visual de las imágenes con otros lenguajes (escrito, oral, sonoro y musical) y con ello enriquecen el ejercicio de la comunicación del alumno como receptor-emisor activo.

A la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico contribuye porque utiliza procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.

El tratamiento de la información dentro del campo de la imagen en movimiento es uno de los bloques de estudio fundamentales en esta materia. Además, el uso de los recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales de distinta finalidad, sino que amplía directamente la competencia digital.

En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales que amplíen la competencia social y ciudadana. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas propias, proporciona experiencias que deben conjugar la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación y respeto por las diferencias.

A la competencia cultural y artística se contribuye muy directamente con este proyecto ya que, por una parte, enseña a observar y percibir los valores culturales y estéticos de las producciones artísticas de su entorno de influencia cultural y, por otra, está basado en la experimentación razonada con diversas técnicas plásticas y visuales, con las que ejercitar la comunicación a través de la imagen.

A la competencia para aprender a aprender se favorece en la medida en que al desarrollar un **proyecto artístico**, se articula el pensamiento divergente y el convergente. El alumno se implica en la búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar una propuesta original que conduzca al objetivo pretendido. La reflexión sobre los procesos, la superación de las propias dificultades y recursos,

contemplada como contenido, así como la aceptación de los propios errores considerados como instrumento de mejora, ayudan a que la exposición de un trabajo creativo pueda llevar consigo una explicación oral o escrita sobre el mismo.

La adquisición de autonomía e iniciativa personal se trabaja muy directamente en el proyecto ya que su vertiente práctica desarrolla estrategias de planificación, previsión de recursos y evaluación de resultados. Vivir el proceso creativo, induce al alumno a tomar decisiones de manera autónoma y autocrítica, basadas en una retroalimentación continua.

Contenidos

*La imagen en movimiento: Principios científicos e historia. Realidad y ficción.

*Lenguaje audiovisual. Planos, posición de cámara, iluminación, encuadre, tiempo, espacio. La cámara de vídeo y los programas digitales de edición.

*El cine: corrientes, géneros, cortometrajes, videoarte. La técnica del vídeo: manejo de cámara y montaje.

*La producción de audiovisuales: idea, equipo, guión, grabación y edición.

Metodología

Los principios metodológicos se centran en la indagación de los alumnos a través del propio proceso y en la importancia de cubrir todas las fases en cada actividad. El profesor deberá aportar la fundamentación e información teórica imprescindible, abriendo un campo para la investigación del alumno. La experiencia, como fuente de información; será tanto más válida cuanto más se reflexione sobre ella, por lo que es fundamental que los alumnos recojan los datos de su propia investigación.

Es importante que se valore el proceso por encima del resultado, un proceso consciente y completo. También se intentará que los alumnos participen en la elección de las actividades, o al menos sus temas. La cooperación y el trabajo en grupo se fomentarán a través de trabajos prácticos.

La metodología será eminentemente activa y participativa, basada en la presentación en común de las distintas propuestas de trabajo por parte del profesor y la discusión de las mismas por todo el grupo, adaptando cada grupo de alumnos la propuesta presentada a sus intereses particulares, siendo las propuestas lo suficientemente abiertas como para que se puedan introducir los cambios que se consideren oportunos en cada momento del proceso. Las actividades propuestas a lo largo del curso se trabajarán tanto en el aula como fuera de ella.

ACTIVIDADES

Como ya hemos indicado, este proyecto consiste en la producción de cortometrajes por parte de los alumnos. Las actividades y vídeos que se realicen irán surgiendo a lo largo del curso, aunque ya podríamos hablar de los siguientes que están previstos:

- Documental y cortometraje para el concurso “Los nueve secretos” de la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León
- Cortometraje y spot publicitario sobre la prevención del sida y otras ETT para el concurso Exprésate de la asociación Caracol de Ponferrada
- Cortometraje para el concurso de Vídeo Relato de Coca Cola
- Cortometraje para el concurso de vídeo de Amnistía Internacional
- Cortometraje sobre la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías y a las redes sociales

PLANIFICACIÓN

La planificación en muchos casos se adaptará al calendario de las bases de los concursos para los que se realizarán estas producciones visuales. A priori, en el primer trimestre se realizarán los subgrupos, se escogerán los temas, se estudiará la teoría básica, y se escribirán los guiones. En el segundo trimestre se procederá al rodaje de los vídeos, y por último en el tercero se montarán, se estrenarán y se le dará difusión a través de envíos a festivales, etc...Esta planificación será muy flexible, pudiéndose solapar varias fases en un mismo momento y con historias distintas.

La duración de cada uno de los proyectos dependerá de la envergadura del guion y la complejidad de su rodaje. Hay que tener en cuenta que casi todo el trabajo se realizará en horas extraescolares, utilizando tardes y fines de semana. Si puede ser, se podrían utilizar las horas de Atención Educativa (la alternativa a la Religión) para planificar todos los trabajos, siempre y cuando los profesores de este proyecto tengan en su horario horas dedicadas a esta labor y que en el grupo de alumnos haya suficientes alumnos interesados para implicarse en esta tarea.

Las fases para cada uno de los trabajos será la siguiente:

- a. Explicación de los contenidos teóricos sobre el lenguaje audiovisual y la técnica de realización
- b. Puesta en común y tormenta de ideas sobre los temas que se van a tratar
- c. Investigación teórica sobre el tema escogido
- d. Escritura de guiones literarios
- e. Reparto de tareas y planificación
- f. Rodaje

- g. Edición y postproducción
- h. Diseño gráfico de los materiales
- i. Elaboración de fichas didácticas que ayuden al visionado comprensivo de los cortometrajes
- j. Difusión del material elaborado: otros centros, concursos, muestras, etc....

MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales que se van a crear son los propios **cortometrajes** que se realizarán, y que versarán sobre distintos temas que tengan que ver con valores educativos, sociales, o que aborden problemas que incumban a los jóvenes y adolescentes.

Desde el punto de vista educativo, nosotros pensamos que el lado didáctico de estos cortometrajes no se limita a ver la película, sino que el vídeo sea una parte de ese proceso pedagógico. El cortometraje será un punto de partida para una reflexión y un debate sobre distintos temas transversales. Para ello diseñaremos también unas **fichas didácticas** de visionado de los cortos, con preguntas y detalles que ayuden a esa reflexión. Nuestro centro tiene ya experiencia en realizar este tipo de material didáctico, ya que los dos cursos pasados hemos estado inmersos en un Proyecto ARCE, para realizar este tipo de fichas con cortos realizados con anterioridad en nuestros centros. Nuestra intención sería poder **editar un DVD** con los cortos realizados y **publicar esas fichas**, aunque sea en forma digital. Esta recopilación de cortos y fichas serán distribuidos a otros centros y a centros de profesores para que puedan ser utilizados en horas de tutoría. Nuestro centro ya lo ha hecho en otras ocasiones, aunque de una forma más “casera” y hemos sido felicitados por otros compañeros por la efectividad pedagógica de estos vídeos y fichas.

EVALUACIÓN

Por las características de los trabajos que se realizarán, eminentemente prácticos, el seguimiento se hará de forma directa a través de la observación del alumno. Se tendrá muy en cuenta la asistencia a las distintas sesiones y la implicación en el trabajo fuera del centro. La evaluación también se basará en la observación, pero tendrá en cuenta los distintos niveles curriculares y de edad de los alumnos.

Coordinador

Este proyecto incumbe sólo a un centro, por lo que la coordinación no va a ser un tema complicado. La llevarán a cabo el profesor coordinador del proyecto. Este coordinará los distintos ámbitos de los trabajos y repartirá labores entre los demás profesores implicados y los alumnos.

Familias

Los padres de los alumnos participantes estarán informados en todo momento de los objetivos del programa y darán su aprobación y firmarán una autorización para que los alumnos puedan ser grabados y esos vídeos ser difundidos sin ánimo de lucro en foros educativos. También se implicarán

en la producción audiovisual, pues no sería la primera vez que ayudan en los rodajes, transportando medios y alumnos, colaborando o incluso interpretando.

Alumnos

Al ser un proyecto que contempla un trabajo voluntario por parte de los alumnos, estos no recibirán una nota al finalizarlo. Será pues una evaluación más cualitativa que cuantitativa. Se valorará ante todo la capacidad de análisis, implicación y trabajo, más que el resultado final. A pesar de eso, el hecho de que muchos materiales sean destinados a concursos, el propio palmarés de los certámenes nos dará una “nota final” de los proyectos y materiales elaborados. La difusión por los centros también nos aportará información de la calidad e idoneidad educativa de los vídeos realizados.

Como ya hemos indicado, la evaluación se basará en la observación directa del alumno. En tareas de este tipo, en el que el trabajo en equipo es básico, en el momento que uno de los miembros no funcione, el trabajo empezará a dar signos de fallo. Eso también será un buen indicador para valorar el trabajo de los alumnos

Criterios de evaluación

La evaluación ha de ser un proceso continuo en el que se propicie una reflexión y crítica de las imágenes creadas que repercute en el proceso de trabajos posteriores.

Esta evaluación se basará en los siguientes criterios:

1. *Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual.*
2. *Analizar distintas propuestas de composición del encuadre.*
3. *Realizar una grabación en vídeo de un relato corto haciéndose responsable de un ámbito concreto de la producción, y participando en todas las fases: escritura del guión, planificación, grabación y montaje.*
4. *Utilizar el léxico específico de la materia.*
5. *Comunicar ideas por medio de mensajes visuales que respeten los valores y las normas de las sociedades democráticas*