

Donostia. Sábado, 25 de Noviembre, 2017

INTRODUCCIÓN

En continuidad con el [I Foro de Cine y Educación del Festival Las Otras Miradas-](#) Begiradak, el II Foro del Festival ha sido un espacio de reflexión sobre la educación audiovisual y la producción cinematográfica en educación. Ha tenido como objetivo compartir diferentes modos de hacer y ver cine en ámbitos educativos, con el fin de orientar y promover proyectos de cine y educación.

PARTICIPANTES:

- Nuria Aidelman.** Directora de A Ba a Qu. Programa “Cinema en Curs”/ “Cine en curso”
Barcelona
- Alejandro Alcain y Borja Cajal.** Alumnos de “Cine en el Aula”, de Amagualupekoa Ikastetxea, Hondarribia.
- Enrike Amilibia.** Miembro de la Asociación Atzegi, para personas con discapacidad reconocida. Ha participado como actor en el corto “Aquí es posible”. Donostia
- Sergio Clavero.** Profesor de Educación Artística IES Cacheiras, Santiago de Compostela.
- Miguel Ángel Fernández.** Cineasta y educador. Madrid
- Fany Figueras.** Profesora de Bachillerato Artístico del INS Moisès Broggi de Barcelona
- Mitxel Gaztambide.** Guionista de cine y TV, y profesor de guión. Donostia
- Aizpea Goenaga.** Cineasta y actriz. Donostia
- Manuela Gómez.** Centro de Recursos Pedagógicos de Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.
- Jaqueline Sánchez y Enrique A. Martínez.** Taller Telekids. Sevilla
- Joseba Huegu.** Estudiante del Taller de cine y vídeo de Atzegi y ayudante de dirección en el corto “Aquí es posible”. Donostia
- Almudena Illoro.** Directora del Festival Vía de la Plata. Cáceres
- Itsaso Izagirre.** Profesora de secundaria IES Peñaflorida. Donostia
- Esperanza Lufiego.** Festival de cine de San Sebastián/Donostia Zinemaldia
- Pablo Marañón.** Trabajador de talleres protegidos Gureak. Sonidista. Donostia
- Dani Pajares.** Trabajador de Atzegi. Estudiante del Taller de cine y vídeo de la asociación Atzegi. Donostia
- Palmira Sabaté.** Ex alumna del programa “Cinema en Curs” y estudiante de cine en Toulouse
- Rafael Tabares.** Profesor de Educación secundaria en el INS Merindades de Castilla. Villarcayo. Burgos.
- Laia Vallespí.** Ex alumna del programa “Cinema en curs” y estudiante de Bellas Artes. Barcelona
- Blanca Zaragüeta.** Directora del Festival Las Otras Miradas / Begiradak. Profesora del programa “Cine en el aula”. Ikertze. Donostia.

TEMAS TRATADOS

- Proyectos en los que los participantes trabajan o han trabajado: características y modos de hacer.
- Condiciones para hacer cine en educación.
- De islas a redes.

Proyectos en los que los participantes trabajan o han trabajado. Características y modos de hacer

- **Aturuxofilms**. Proyecto de alfabetización cinematográfica. Se trabaja el cine como un lenguaje para formar ciudadanos con capacidad crítica. Se hace desde la creación, el análisis y la sintaxis del lenguaje cinematográfico. (Sergio Clavero)
- **Cinema en curs**, de la asociación A Bao a Q. Programa de pedagogía del cine en escuelas e institutos. Vincula hacer cine y ver cine. Se desarrolla en varios lugares de España y otros países. (Nuria Aidelman)
- **Moving cinema** proyecto europeo vinculado a Cinema en curs.
- **CinEd**. Proyecto europeo promovido por A Bao a Q que incluye un catálogo de películas europeas que se pueden visualizar en diferentes entornos: bibliotecas, centros...
- **Taller Telekids**. Taller de Cine y TV para niños y niñas entre 8 y 12 años. Los niños escriben sus guiones, graban con cámara, aprenden sobre sonido e iluminación, y editan, mientras empiezan a desarrollar una mirada crítica ante los medios de comunicación. (Jaqueline Sánchez y Enrique A. Marínez)
- **Asociación Ikertze**. Programas de cine (Blanca Zaragüeta)

Cine en el aula –Convivencia

Talleres de cine y vídeo, algunos en colaboración con la asociación Atzegi para personas con discapacidad reconocida.

Las otras miradas/ BEGIRADAK Festival internacional de cine no profesional

Proyecto “Aquí es posible. Comunicación” . Inclusión

- **Taller de cine** del instituto de educación secundaria y formación profesional Merindades de Castilla de Villarcayo. (Rafael Tabares)
- **Cursos de producción audiovisual y cine** de la mano de profesionales, en el Centro Cultural Larrotxene. Donostia.(Mitzel Gaztembide)
- **Proyecto de cine y arte. Instituto Moisès Broggi**. Proyectos de cine y fotografía en curso. Proyectos interdisciplinarios en ESO y Bachillerato, que tienen como eje la educación artística.

- **Festival de cine Vía de la Plata**, Badajoz. Hecho por niños, jóvenes y profesores con la finalidad de promover y divulgar la cultura audiovisual entre los jóvenes. (Almudena y Mikel Fernández)
- **Cine, educación y Cultura. CCCB**, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Organiza exposiciones, actividades y formación que incluye el cine como expresión e interpretación de la cultura (Ramón Espelt)

¿Qué destacaríais de vuestra manera de hacer cine?

Álex y Borja (Estudiantes de “Cine en el Aula” en Ama Guadalupekoa Ikastetxea). **El trabajo en equipo con un proyecto en común**. El mismo trabajo es una herramienta para mostrar que el cine debe tener un lugar importante en la educación

Miki y Almudena (Talleres de cine). Damos más **importancia al camino que lleva a hacer una película que a la película en sí misma**. Hemos puesto el énfasis en el proceso porque es donde está el trabajo, la evolución y el aprendizaje.

Hemos trabajado el cine en áreas rurales. Para los jóvenes es muy importante que les ofrezcamos una herramienta para expresar sus deseos, sus ideas y sus emociones.

Jacqueline y Enrique (Taller Telekids). Nuestros talleres son voluntarios, fuera del horario escolar. Incluyen lenguaje visual, una parte técnica, nos centramos en el guión, en la idea, en que experimenten y hagan trabajo en grupo, porque es lo que les ayuda a aprender. Para nosotros también es muy **importante tener en cuenta qué valores quieren transmitir**.

Laia (Ex estudiante del instituto Moisès Broggi). **El cine no es solo una herramienta para transmitir ideas, deseos y emociones, sino que también es una herramienta para interpretar** la realidad y las imágenes. Estamos en una cultura cada vez más llena de pantallas y a veces nos engañan por todas partes. No nos enseñan a interpretar imágenes. A partir del trabajo en cine se aprenden muchas cosas de la vida que no se aprenden en asignaturas. Además es un aprendizaje vivencial en el que profesores y cineastas contagian su pasión al alumnado.

Palmira (Ex estudiante del instituto Moisès Broggi). **La transversalidad del cine**. Me parece muy interesante implementar e incrementar el cine en otras asignaturas. Establecer un eje entre las distintas asignaturas a través del cine.

Fany (Profesora del instituto Moisès Broggi). Hacer cine para mi ha supuesto un **cambio metodológico y el descubrimiento del cine como conocimiento y no solo como entretenimiento**. El profesorado aprendemos y nos formamos haciendo y viendo cine, acompañados por un cineasta. El trabajo en equipo, la preproducción, la organización... aporta al docente la posibilidad de transferir esa metodología a otras materias.

Además, **trabajar con cine de autor da a los alumnos la posibilidad de conocer un tipo de cine totalmente desconocido** y poco presente en los medios de comunicación habituales. Es un cine muy reflexivo y nos aporta un tempo que en secundaria y en bachillerato es muy necesario.

Núria (Cinema en Curs). En nuestro trabajo hay un vínculo muy fuerte entre el cine que vemos y el cine que hacemos. Es un impulso para filmar, para crear, pero también para generar y promover los espacios para poder descubrir el cine y poderlo apreciar. Muchas veces se habla de una mirada crítica, de ser analítico, pero se trabaja poco el celebrar, el valorar, apreciar,

atender a los matices, el sentirse interpelado por el arte en general y por el cine en particular. También pensamos **el cine como una aproximación al arte, y a la cultura**. Alain Bergala (*La hipótesis del cine*) explica que ese encuentro del cine como arte, cultura y creación para muchos chicos solo se dará en la escuela. **Queremos asumir ese mandato urgente de que en la escuela se dé ese contacto con el cine, con todas las artes y con la tradición**. Si la escuela no facilita el acceso a ese universo cultural que nos concierne y que es de todos, la mayoría de chicos y de población no accedería.

Mitxel (Guionista y profesor de guión). Hoy día la industrias hacen cine con determinados medios que están en manos de cadenas de televisión, telefonía... Defienden sus productos amparándose en la idea de que el espectador es cada vez más "tonto". Los profesionales que nos dedicamos al cine nos peleamos, cada uno en el nivel que puede, contra ese concepto. Estamos en manos de una industria que solo mira el beneficio económico. Por eso creo que **necesitamos urgentemente educar espectadores críticos, espectadores con conocimientos**. Para los profesionales del cine es maravilloso lo que hacéis en estas "islas", lo que hacéis en Vilarcayo, lo que hacéis en Galicia, en Cataluña..., porque necesitamos que haya contaminación de cine en todos los sitios.

Esperanza (Festival de cine de San Sebastián). **Es necesario que los jóvenes, que reciben el 70% de información a través de las pantallas, tengan herramientas para leer lo que les llega a través de ellas**. Cuando fui coordinadora del aula de cine, una de las cosas me más emocionó es que el creador se da cuenta del recorrido que hay entre lo que tiene en la cabeza y lo que después ve en la pantalla: de todo el conocimiento que adquiere de la planificación, del trabajo en equipo realizado, etc.

Enrike (Actor) El Taller de cine de Atzegi me ha aportado **entender la diversidad y aceptarla**. De que podemos tener voz y de que la inclusión es un hecho.

Joseba (Ayudante de dirección y actor) Lo más importante es **coordinarse para trabajar en grupo**. Trabajar en "Aquí es posible" me abrió a todo el conocimiento técnico, todo lo que hay detrás de hacer una película: iluminación, producción... **Sería importante que el 50% de personas con discapacidad reconocida que trabajamos no se quede ahí, sino que se difunda**. Es muy importante que personas como yo podamos seguir funcionando y trabajando con personas sin discapacidad.

Rafael (Profesor del instituto Merindades de Castilla) . Nos hemos formado de manera autodidáctica. Hemos incluido a personas de dentro y de fuera del instituto. **Nuestro corto quería ser concienciador, y que se pudiese usar en tutorías**. Hemos intentado sacar lo mejor de los alumnos.

Blanca (Asociación Ikertze). Realizamos proyectos en centros de educación primaria y secundaria y con otros colectivos no escolares. **La finalidad es aprender a ver y a hacer cine, transmitir la pasión y el interés por el cine, educar espectadores, comprender el lenguaje visual y desarrollar la capacidad crítica**.

Condiciones para hacer cine en educación.

Resumen de las aportaciones:

- Actitud de apertura y entusiasmo por parte del profesorado.
- Formación de profesorado.
- Más horas de dedicación dentro y fuera de la educación reglada.
- Dar a conocer los proyectos que llevan a cabo el cine en educación.

- Hacer llegar a las instituciones el trabajo que se realiza y sus resultados.
- Conectar y dar a conocer las diferentes experiencias y foros de cine y educación para que no queden aislados y puedan orientar nuevos proyectos.

Condiciones para hacer cine en educación.

Resumen del diálogo entre los participantes:

Aizpea, Laia, Miki, Jacqueline. Pasión y entusiasmo del profesorado. Una cosa es la transmisión como repetición, y otra es la transmisión por contagio, y aquí hace falta pasión y entusiasmo.

Enrique. Formación inicial del profesorado que incluya herramientas audiovisuales. Una generación analfabeta del audiovisual tiene que formar a nuevas generaciones audiovisuales. La pasión es importante pero se necesita un nivel de alfabetización básica. No todo el profesorado puede enseñar el cine como arte.

Sergio. Más formación del profesorado y más horas dedicación en los centros. Se pueden aprovechar las materias que ya tienen contenidos de educación audiovisual y que están incluidas en el currículum, (educación visual y plástica, comunicación audiovisual...)
En un centro educativo la dificultad es sumar a otros profesores de otras especialidades. Hay que intentarlo y buscar todas las vías posibles.

Laia. En educación, lo que permite el arte en general y el cine en particular, es que se puede interesar por todo: relaciona diversos conocimientos de campos distintos. Por ello, hay que reivindicar la escuela como un lugar de cultura. Si conocemos solo una parcela, nos perdemos una visión global. El profesorado también puede aprender de otras áreas que no sean la suya. Necesitamos profesores que se motiven y que aprendan, de los especialistas de cine y de los alumnos.

Itzaso. Como profesora de euskera, me doy cuenta que los alumnos no pueden solo asimilar contenidos, sino también tienen que aprender a ser competentes. Ahí tenemos una gran laguna los profesores. A través del cine se pueden enseñar muchas competencias, pero necesitamos formación y acompañamiento.

Ramon. El cine reúne a las demás artes y por eso es tan transversal. Además, el cine aparece en todas partes, en Internet, en los museos.... ¿Dónde quedan recogidas estas propuestas? Hoy día hay muchos medios. Se podrían recoger propuestas a través de algún tipo de plataforma. Para que el cine estuviese más presente en educación sería bueno conocer lo que se está haciendo en entornos escolares utilizando el mundo digital.

Rafael. Un requisito imprescindible es tener una historia que contar, una idea verdadera. Poner un tema delante para que reflexionen, critiquen y piensen. En nuestro caso quisimos motivar para contar y entender cosas que ocurren, y concienciar sobre el problema del bullying.

Fany. Hacer cine en el aula nos aporta el poder de la creación colectiva. Evaluamos individualmente y ahora tenemos la autoría compartida. Debemos crear nuevas maneras de evaluar. Además de la metodología, hacer cine cambia las maneras de aprender y de cómo se coloca el profesorado, que ya no es el transmisor. También nos da la oportunidad de conocer la realidad que nos rodea. Nosotros, por ejemplo, hicimos un documental del MACBA (Museo de arte contemporáneo de Barcelona) y conocimos el museo por dentro.

Necesitamos acompañamiento y formación, que hicimos desde dentro del centro, viviendo la experiencia. No se puede aprender a hacer cine solo bajando de Internet unas películas con unos materiales pedagógicos, sino que hay que vivir las situaciones de creación artística en el propio centro.

Además, hacer cine permite trabajar disciplinas conjuntamente y no como conocimientos compartimentados.

El liderazgo y la pasión también es importante para incentivar un proyecto de cine. No todo el profesorado está dispuesto a trabajar rompiendo horarios y límites entre las disciplinas. El proyecto está en función de las personas que lo llevan adelante.

Alex. A nosotros hacer cine nos permitió dar a conocer lo que habíamos aprendido en un en otra asignatura. Tuvimos que dar a conocer los productos transgénicos. El acto creativo es imprescindible para aprender.

Jenifer O'Connel. International Film Festival Assen. Tenemos muchos puntos en común. Estamos de acuerdo en implicar a las instituciones. Tiene que quedar claro quién se responsabiliza de qué parte. Tenemos un instituto nacional de cine. El instituto elige unas películas europeas de producción reciente, que se proyectan actualmente en salas de cine, y las acompañan de materiales educativos, unas guías en sentido amplio para analizar las películas, hacer ejercicios... Las escuelas tienen una partida económica para ir a ver estas películas.

Núria. Aprovecho para presentaros *CinEd.eu/ Cined. es*. Es un proyecto europeo que incluye un catálogo de películas europeas que se pueden visualizar en diferentes entornos: bibliotecas, centros... Para que se puedan organizar proyecciones con sesiones educativas. Es gratuito y permite acceder a cine de calidad.

Sergio. Es un programa fácil de extender y los materiales son muy buenos. Permiten trabajar desde cualquier disciplina y da pistas sobre diferentes maneras de trabajar.

Núria. El modelo gallego para CinEd nos parece de referencia. Articulan una red de salas implicadas en el proyecto para hacer visionados de calidad. A la vez, se trabaja con profesores que trabajen con sus alumnos esas películas.

Almudena. Es importante que en este foro estuviesen las instituciones para apoyar las iniciativas que aquí están surgiendo.

Ramon. Es necesario estar atento a todas las experiencias que estén en relación con el cine. Por ejemplo, ahora están proliferando concursos y convocatorias de cine y materias: cine y matemáticas, cine y ciencia... He ido a algunas y allí también hay cine. El cine puede estar en cualquier sitio. Por eso, propongo también estar pendientes del cine "impuro" y ver lo que tienen de cine todas las experiencias que se están haciendo.

Blanca. En el caso de Alex, hubo un concurso sobre alimentos transgénicos. y la propuesta fue hacer un vídeo para presentar su proyecto, porque ya habían hecho cine antes y aplicaron lo que sabían de cine.

Ramon. Puede ser que en este caso fuese así pero puede haber otros casos. Dentro del propio cine, por ejemplo, el documental ha pasado de ser considerado como reportaje a poder ser considerado cine de creación, que aporta conocimiento. De la misma manera, para explicar una realidad que se tiene próxima a la escuela y se pueden crear documentos cinematográficos con un punto de vista de autor.

De islas a redes

Mitxel propone al grupo de participantes intentar concretar cómo se podrían conectar las diferentes experiencias y proyectos en que trabajan. Cómo conectar estas “islas” para que pasen a ser redes que conecten proyectos que pueden orientar a otros que empiezan. Invita a Sergio a explicar una iniciativa de la Academia de cine.

Sergio. Desde la Academia se quiere desarrollar una mesa sectorial para ver qué proyectos se están haciendo de cine y educación, para hablar de procesos, de metodología y de contenidos en torno a unos cuantos proyectos que se están llevando a cabo. Por otro lado, actualmente también hay islas de foros. Habría que hacer también redes de foros para poner en valor lo que se está haciendo y que haya una coordinación entre todo lo que se está haciendo. Desde el Foro se podrían trasladar las conclusiones y las propuestas a la Academia.

Esperanza. En un foro como el de la Academia tiene que haber participación de estudiantes también. No puede ser que personas de 40 a 60 años digan cómo se va a hacer cine en el aula. Además, una cosa es crear recursos educativos y otra, el valor de hacer cine.

Blanca. Las islas se pueden convertir en islotes si las experiencias nuevas no cuentan con lo que ya se está haciendo en una zona. Por ejemplo en Donostia llevamos 10 años haciendo cine en el aula y ahora se va a empezar a hacer otra experiencia sin contar con la primera.

Ramon. No es una buena idea pretender crear un “manual” con un canon, unas reglas de cómo introducir el cine en educación. Por ejemplo, desde los años 60 se hace la lista de las diez mejores películas y cada año cambian las películas de la lista. imaginaos qué pasaría si se hiciese el libro con el canon de los requisitos para hacer cine avalado por la institución, y dentro de 5 años cambiase.

Mitxel. Sería pretencioso por nuestra parte querer hacer un canon teórico de qué se tiene que enseñar, pero reunir una serie de procesos de lo que se está haciendo en diferentes lugares, Sevilla, Barcelona, Santiago, Vilarcayo..., ayudaría para orientar a quien empieza. Se podría generar un intercambio de prácticas y de maneras distintas de hacer cine.

Ramon. No es incompatible. Solo digo que hoy en día se pueden recoger estas propuestas en Internet, en un documento o plataforma abierta, que esté bien hecha y sea viva, que admita participación, que tenga un staff que la cuide, materiales para utilizar y ejemplos que se hayan utilizado. Apoyo la misma idea pero con un soporte más actual que permita una revisión y esté abierta al cambio constante.