

Luz, cámara, acción... una propuesta para el Taller de Cine

Valeria Paola Kraft Sanguinetti | Maestra. Maldonado.

«El cine no tiene nada que ver con el teatro; los que lo creen se equivocan. Es absolutamente original. (...) Cuanto más trabajo, más me sorprenden sus posibilidades y más convencido estoy de que aún no conocemos nada de él.»

Charles Chaplin (1929)

Introducción

El actual Programa de Educación Inicial y Primaria señala la doble necesidad de introducir las diferentes expresiones de arte de forma **extrínseca** (como medio para aprender y comprender otras áreas de conocimiento) y de forma **intrínseca** (con valor en sí mismas). Es este último aspecto el que se pretendió lograr mediante el “Taller de Cine”, dentro del marco del trabajo en diferentes talleres llevados a cabo en la escuela.

Según Vaccaro y Valero (2011:1): «Desde que en 1895 se proyectó la primera filmación en un café de París, el cine forma parte de la cotidianeidad de nuestras vidas». Esta afirmación no solo aplica al cine propiamente visto en una sala de proyección, sino también a aquel que gracias a los medios masivos de comunicación y las redes sociales (TV, DVD,

YouTube, Facebook, sitios de descargas, etc.) se ha inmiscuido de una forma u otra en casi todos los hogares de nuestros niños. La experiencia cinematográfica implica más que solo una forma de entretenimiento; para Valero (s/f), el cine no es solo una sala donde se ve una película, sino que es una manifestación artística y un instrumento de aprendizaje.

El cine, considerado “el séptimo arte”, es la conjugación del cine como arte, como técnica y como medio de comunicación, y es solo al comprender estos tres aspectos que el espectador puede finalmente disfrutar de una experiencia “plena”: no solo como simple “observador”, sino como “sujeto” de su experiencia con el cine. Esto abarca comprender, analizar, interpretar, criticar y desentrañar los misterios que directores, actores, productores, etc., colocan frente a nosotros para hacernos vivir experiencias nuevas, diferentes, cotidianas o mágicas.

Frente a lo expuesto, el taller de cine en el aula se volvió, para los alumnos y para mí, un excepcional encuentro semanal con un arte lleno de oportunidades de aprender... con el objetivo principal de disfrutar de esta manifestación única del ser humano.

¿Por dónde comenzamos?

La elección de la secuencia a seguir y de las actividades llevadas a cabo respondió a la necesidad de ir más allá de lo que los niños habían ya experimentado con el cine (películas animadas o de ficción) y se basa en la premisa de que el cine es también técnica: su apoyo en tecnologías desarrolladas a lo largo de varios años es indispensable para entender sus posibilidades y limitaciones. Es así que decidí comenzar el taller desde la historia del cine e ir acompañando la misma con el análisis paralelo de diferentes películas, técnicas, modas, aspectos cinematográficos (luz, maquillaje, música, etc.). Es necesario puntualizar que este taller se llevó adelante una vez por semana, media jornada, durante dos meses. Los grupos que trabajaron fueron los de tercer nivel (quinto y sexto) y contamos con el recurso de un proyector en la escuela.

A modo de ejemplo... la secuencia de actividades

Actividad 1 – ¿Qué es el cine?

En esta primera actividad se intentó definir (junto con las ideas preexistentes en los niños) qué es el cine y qué aspectos relacionamos con él. Para ello, primero vimos una corta secuencia del show humorístico “Mr. Bean” para captar la atención e indagar las “sensaciones” que experimentamos al concurrir al cine (en dicha secuencia, Mr. Bean y su novia van al cine a ver una película de terror). La secuencia es muy sugestiva y graciosa, por lo que los niños inmediatamente respondieron a la consigna de anotar todo aquello que se hace, se ve o se siente cuando uno va al cine. A continuación vimos otro video de *YouTube*, realizado por alumnos de una universidad española, donde se les pregunta a diferentes personas qué es el cine. Finalmente, con lo anotado por los niños más lo captado de este video, definimos el cine y registramos dicha definición. Para terminar la actividad vimos varios cortometrajes animados y los niños anotaron las sensaciones frente a cada uno de ellos (entre los que se encontraban “Presto, el conejo”, “Jack Ataca”, “Increíbles Pajaritos”).

Actividad 2 – Breve introducción a la historia del cine

Esta actividad comenzó con la visualización de un video que resume en dos o tres minutos los inicios del cine (pasando por las breves películas de los hermanos Lumière, el Viaje a la Luna de G. Mèliès, alguna secuencia de Chaplin, etc.). Luego de ver el video y en grupo, los niños anotaron todos los cambios que el cine ha sufrido (por ejemplo, del cine blanco y negro al color, del mudo al sonoro, los efectos especiales, etc.). Una vez terminada la puesta en común, realizamos una breve reseña histórica de la época en la que surgen las primeras películas y registramos algunas fechas importantes en la historia del cine (primera proyección, primera proyección con audio, etc.). Finalmente observamos en fotografías y videos, para luego describir brevemente, los primeros “aparatos” cinematográficos (praxinoscopio, cámara oscura, linterna mágica, kinetoscopio, etc.).

Actividad 3 – Charles Chaplin, un genio atemporal. El cine mudo

Para esta actividad les pedí a los niños con anticipación que buscaran datos sobre la vida y obra de Charles Chaplin, y los trajeran al taller. Se comenzó el trabajo separando a los niños en pequeños grupos en los cuales debían seleccionar los datos biográficos más importantes para armar la biografía de Chaplin y luego escoger algún aspecto de su vida que les llamara la atención. Es de destacar que frente a la propuesta, los niños tenían algunos preconceptos en cuanto a la obra del actor y director: “*las películas de él son mudas, son aburridas*”, “*es aburrido porque es reviejo y está en blanco y negro*”, entre otras expresiones. Una vez hecha la puesta en común sobre su biografía y trabajo, propuse mirar dos secuencias de la película “Tiempos Modernos”: la secuencia del inicio y la de la máquina de comer. No pasaron más de dos minutos cuando las risas comenzaron a aparecer en el salón, y una vez terminada la visualización llenaron el aula comentarios como “*¡maestra, es regracioso, aunque no habla!*” o “*pah, no sabía que era tan entretenido*”. Para finalizar hablamos sobre la importancia de los gestos y los movimientos frente a la ausencia de diálogo, y sobre la “verdadera” intencionalidad de las películas de Charles Chaplin: no solo entretener, sino concientizar y denunciar.

Actividad 4 – Cine mudo: Buster Keaton. Producción en cine: maquillaje, vestuario, locaciones, etcétera

Con el éxito logrado con Chaplin, no hubo inconvenientes en entusiasmar a los niños para buscar información sobre Buster Keaton en el siguiente taller. Incluso algunos niños llegaron a la semana siguiente habiendo buscado y observado en *YouTube* secuencias de dicho actor. De inmediato realizamos una breve reseña biográfica (situándolo como contemporáneo de Chaplin) y visualizamos el cortometraje “Una semana”. La consigna era fijarse en las diferencias con Chaplin y en la ropa, gestos, maquillaje, objetos, etc., utilizados para llevar a cabo las acciones. Una vez finalizado el corto (entre risas nuevamente), analizamos las diferencias con el cine de Chaplin (Keaton solo buscaba entretener con sus películas), y anotamos todo aquello que destacaba alguna acción (ya que no hay diálogo) como el maquillaje y los gestos exagerados. Definimos así la producción como el conjunto de todo lo que acompaña el guión y la actuación, y que hace posible hacernos sentir todo aquello que el director quiere que sintamos.

Actividad 5 – Cine Sonoro: Del diálogo a la banda sonora

“¡Al fin hablan!”, fue la expresión de uno de los alumnos al ver una secuencia de “El Cantante de Jazz” durante la apertura de esta actividad del taller. Dicho largometraje fue el primero en conjugar audio y video (antes se grababan por separado y se sincronizaban), y luego de su visualización miramos un breve reportaje a dos técnicos de sonido que explicaban qué era una banda de sonido, cómo se componía la misma, cómo se hacían los sonidos especiales y de fondo, etcétera. Una vez terminado, anotamos los términos allí mencionados. Luego propuse ver el cortometraje animado “Steamboat Willie” (primer cortometraje animado sonoro) e identificar al menos diez sonidos diferentes en él. El resultado dependía de la atención que debían poner los alumnos en los sonidos, para destacar así la importancia de los mismos (y del conjunto de la banda sonora) en la apreciación del cine. Para terminar, propuse ver el mismo corto sin sonido, y el resultado fue obvio: “¡No es lo mismo maestra! ¡No tiene gracia!”.

Actividad 6 – El cine de animación. Proceso de creación de una película

Ya más cerca de la finalización del taller y con muchos conceptos trabajados en el camino, nos introdujimos en el mundo del “*making of*”¹, en el umbral del nacimiento de nuestros *films* favoritos. Es así que, utilizando como excusa el cine de animación (el que suelen preferir los alumnos), trabajamos con el proceso de creación de una película: desde la idea hasta el día del estreno. Para ello miramos un premiado cortometraje animado de Abel Tébar Ruiz y Aida Martínez Salamanca (disponible en *YouTube*) llamado originalmente “Como se hace una película de dibujos animados”. La consigna de trabajo era anotar paso a paso las etapas de creación de una película para luego, en equipo, explicarlas a los demás compañeros. Luego de la explicación de cada etapa, y dado el surgimiento de conceptos como “*pre-producción*”, “*argumento*”, “*guión*”, “*masterizado*”, etc., definimos cada uno de ellos, agregando ejemplos de películas conocidas (por ejemplo, el argumento de “*Titanic*” es..., etc.). Para finalizar, cada equipo debía preparar –en los siguientes siete días– una idea para realizar un cortometraje en la escuela, basado en lo aprendido y en el tema de la donación de sangre (contenido transversal que estaba siendo trabajado como colectivo escolar). El mayor desafío estaba planteado...

¹ N. del E.: “detrás de cámaras”.

Actividad 7 – El cine documental. Proceso de escritura del guión

Dado el desafío de la semana anterior, el entusiasmo al inicio de este taller era notorio. En papelitos, en carpetas, en las palabras que no se aguantaban esperar para salir, las ideas aguardaban ser transformadas en hechos. Sin embargo, no quise dejar de lado el cine documental en esta secuencia, por lo que antes de abocarnos a los guiones leímos una breve reseña sobre ellos: diferencia con la película no documental, tipos, estilos, etc.; y vimos una secuencia del documental “La huella ecológica” de *National Geographic*. Una vez registrados los conceptos, nos dedicamos a dar “forma” a las ideas escribiendo los guiones correspondientes a cada una de ellas y, a su vez, una lista de necesidades de producción para llevarlas a cabo (locaciones, vestuario, ayudantes, etc.). Los grupos utilizaron como guía el registro de la clase anterior (sobre cómo se hace una película) y mi ayuda al pasar por cada grupo. Finalmente elegimos tres guiones a ser “rodados” en el próximo taller, con el compromiso de ensayarlos durante la semana.

Actividad 8 – ¡Luz, cámara, acción!

¡Y llegó el gran día! Con la ayuda voluntaria de un camarógrafo del canal local, micrófonos prestados y muchas ganas, comenzamos el rodaje de los cortos. A medida que los actores iban realizando sus “tomas”, los demás ayudaban con el micrófono, la locación, el vestuario; juntos íbamos analizando la cantidad de tomas para una sola escena y el trabajo que implica realmente hacer una película. Luego de una jornada entera de grabación, el material fue dejado en manos de un editor voluntario para pasar al proceso de postproducción. Solo quedaba organizar el festival de cine, hacer afiches e invitaciones...

El día del estreno...

En la fecha en que terminé de escribir este artículo, aún estamos a dos días del gran estreno... Ansiosos, con ganas de mostrar, con ganas de que venga mucha gente.

Como introducción a nuestros cortos, el festival contará con la muestra de otros cuatro cortos realizados por niños en todo el mundo, con el fin de acercar este modo de hacer cine a los alumnos, padres y vecinos del barrio. A dos días del gran estreno, y ya finalizado el taller, miro hacia atrás en estos dos meses y me parece ver un gran letrero luminoso al mejor “estilo Hollywood” que nos dice con brillantes letras: “*No es ‘The End’... sino apenas el comienzo*”.

Bibliografía

- AMAR RODRÍGUEZ, Víctor M. (2003): *Comprender y disfrutar el cine. La gran pantalla como recurso educativo*. Huelva: Grupo Comunicar Ediciones.
- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.cep.edu.uy/archivos/programescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
- CAPARRÓS LERA, José María; CRUSELLS, Magí; MAMBLONA, Ricard (2010): *100 documentales para explicar Historia. De Flaherty a Michael Moore*. Madrid: Alianza Editorial.
- CHABROL, Claude; GUÉRIF, François (2004): *Cómo se hace una película*. Madrid: Alianza Editorial. Colección Cine y comunicación.
- PLA VALLS, Enric (s/f): “Historia en el cine, el cine en la historia”. En línea: http://www.cinehistoria.com/historia_en_el_cine.pdf
- VACCARO, Juan; VALERO, Tomás (2011): *Nos vamos al cine. La película como medio educativo*. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- VALERO MARTÍNEZ, Tomás (s/f): “Cómo ver una película: Una práctica educativa”. En línea: http://www.cinehistoria.com/como_se_ve_una_pelicula.pdf