

EL CINE DIGITAL COMO RECURSO CREATIVO PARA TRABAJAR EN EL AULA

Digital cinema as a creative resource for classroom work

DOI: <https://doi.org/10.35830/dc.vi2.16>

ÁLVARO PÉREZ GARCÍA

Universidad Internacional de La Rioja

Recibido: 12 de abril de 2022 • Aprobado: 27 de abril de 2022

Cómo citar este artículo: Álvaro Pérez García, "El cine digital como recurso creativo para trabajar en el aula", en *Dicere*, núm. 2 (julio-diciembre 2022), pp. 113-130.

RESUMEN

El cine como recurso didáctico, desde sus tres vertientes: enseñanza del cine, enseñanza con el cine y enseñanza por el cine, se ha utilizado desde su nacimiento, hace más de 125 años. La evolución de las tecnologías ha promovido que la utilización didáctico-creativa del cine sea cada vez más enriquecedora para docentes y alumnado. En este artículo se hace un análisis de las tres vertientes educativas del cine, centrándose en la más creativa, en la que el alumnado y el profesorado se convierten en protagonistas, aprendiendo a través de la creación de cortometrajes, documentales y videoclips musicales. Para ello, se realiza una propuesta formativa que parte de una experiencia de utilización didáctico-creativa del cine digital.

Palabras clave: cine digital, creatividad, TIC, educación cinematográfica

ABSTRACT

El cine como recurso didáctico, desde sus tres vertientes: enseñanza del cine, enseñanza con el cine y enseñanza por el cine, se ha utilizado desde su nacimiento, hace más de 125 años. La evolución de las tecnologías ha promovido que la utilización didáctico-creativa del cine sea cada vez más enriquecedora para docentes y alumnado. En este artículo se hace un análisis de las tres vertientes educativas del cine, centrándose en la más creativa, en la que el alumnado y el profesorado se convierten en protagonistas, aprendiendo a través de la creación de cortometrajes, documentales y videoclips musicales. Para ello, se realiza una propuesta formativa que parte de una experiencia de utilización didáctico-creativa del cine digital.

Key words: digital cinema, creativity, ICT, film education

INTRODUCCIÓN

El cine, que nació hace más de 125 años con una función eminentemente lúdica, se convirtió, desde entonces, en un potente recurso educativo para trabajar de forma motivadora el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de haber pasado por multitud de etapas, con altibajos y épocas doradas, siempre ha estado presente de una u otra forma en el ámbito educativo, bien como apoyo visual, bien como recurso didáctico y creativo.

Han sido muchos los autores que han puesto su interés en el estudio de la combinación del cine y la educación (Ambròs y Breu, 2007; Aumont *et al.*, 1985; Bordwell, 1995; Cabero, 1989; Caparrós Lera, 1976; Cassetti y Di Chio, 1991; Cobo Álvarez, 2002; De la Torre, 1996; De Pablos, 1986; Fernández Sebastián, 1994; González Martel, 1996; González Subirá, 2002; Jiménez Pulido, 1999; Lamet *et al.*, 1968; Lotman, 1977; Martín y Guardia, 1976; Martínez-Salanova, 2002; Mitry, 1978; Pecori, 1977; Pérez García, 2010; Porter i Moix, 1964), extrayendo todo el jugo a las posibilidades didáctico-creativas del séptimo arte. En este sentido, este capítulo pretende hacer un recorrido por aquellos proyectos y experiencias que han utilizado el cine como elemento educativo, pero centrándose en uno de los aspectos que más pueden promover el aprendizaje y la motivación en el alumnado, la creatividad.

Como señalaba Porter i Moix (1964), el cine se relaciona con la educación desde tres grandes vertientes (figura 1): la enseñanza del cine, la enseñanza con el cine y la enseñanza por el cine. En este trabajo se pretende dar valor a la tercera de las vertientes, la más creativa, la que utiliza el cine como un fin más que como un medio, ya que la finalidad es que el alumnado y el profesorado realicen sus propias creaciones audiovisuales artesanales como motor de aprendizaje.

Figura 1. Vertientes de la relación cine-educación

Fuente: Elaboración propia.

Antes de afrontar esta vertiente, se va a realizar un recorrido por la relación del cine con la educación, en el que se estudiarán también las posibilidades educativas de las otras dos formas de relacionar cine y educación.

CINE Y EDUCACIÓN

Como se ha comentado en la introducción, la relación entre cine y educación viene, prácticamente, desde el nacimiento del cine a finales del siglo XIX con el famoso cinematógrafo de los hermanos Lumière. Desde entonces, la imagen en movimiento se ha convertido en un magnífico recurso para aprender, enseñar y crear. La escuela, en su papel de motor social, siempre se ha adaptado y ha acogido todos los avances que se han ido produciendo, tanto a nivel social, como tecnológico. En su afán constante de actualización, expone González Martel, la escuela "ha de adoptar necesariamente los nuevos lenguajes y desarrollos tecnológicos imperantes, de forma que, progresivamente, escuela y realidad (educación y vida) conformen un todo cada vez más indivisible".¹

Con respecto a la normalización de la utilización del cine en el ámbito educativo, no todos los países comenzaron al mismo tiempo. Las prácticas educativas basadas en la enseñanza del cine ocuparon un papel central en los desarrollos curriculares de gran parte de los países de Europa, Australia, América del Norte, central y del Sur. Esta fecunda realidad, en la que participaron docentes y discentes que en la actualidad siguen activos en sus sociedades de origen, estará siendo germen y semilla de nuevas acciones de educación cinematográficas, favorecidas por la generalización del uso del cine digital y los avances tecnológicos.

CINE EN LAS AULAS

Como se ha visto, el cine lleva muchos años integrado en las aulas en todos los niveles educativos. Como exponen Díaz Herrero y Gertrudix Barrio "se pueden señalar muchas experiencias que relatan el uso del cine en diferentes áreas de conocimiento, desde las ciencias naturales hasta la historia, pasando por las matemáticas, el derecho, la medicina o la filosofía".²

Como estrategia didáctica, afirman Pérez García y Muñoz Ruiz "el cine ayuda a pensar y sentir, consolida conocimientos y genera actitudes. Asimismo, despierta el sentido crítico, la creatividad y la capacidad de análisis e intervención en la vida cotidiana".³ Además, Ortega Carrillo y Pérez García señalan que:

¹González Martel, *El cine en el universo de la ética*, p. 113.

²Díaz Herrero y Gertrudix Barrio, "El cine como metodología didáctica", p. 227.

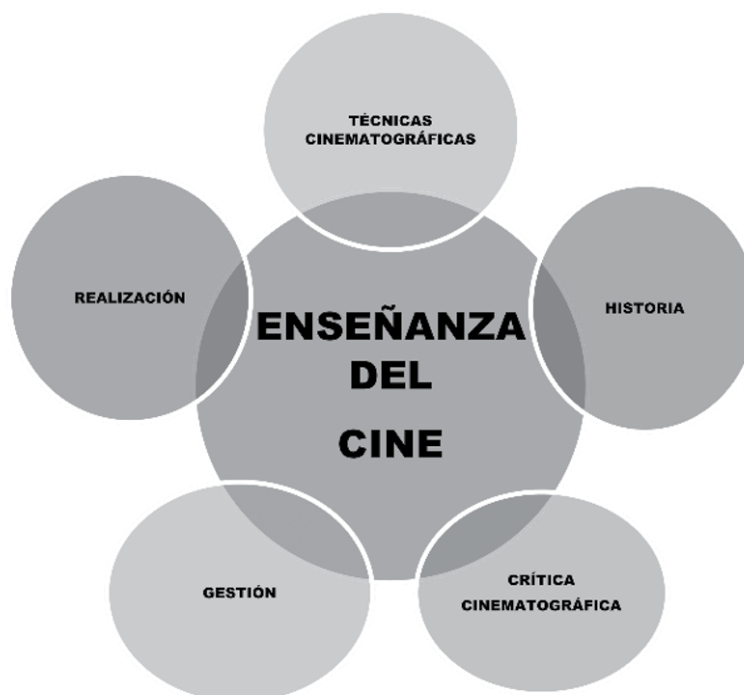
³Pérez García y Muñoz Ruiz, "Análisis didáctico de narrativa audiovisual", p. 112.

Desde el punto de vista didáctico el cine es una buena herramienta para la educación en valores, siempre que al espectador se le capacite para el análisis y la crítica de aquellas situaciones argumentales, símbolos o mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o que apoyen el desarrollo de la madurez personal y social y de afianzamiento de valores.⁴

El cine se relaciona con la educación desde tres grandes vertientes⁵, como se exponía en la introducción de este capítulo:

a) Enseñanza del cine (figura 2), que consiste en mostrar al alumnado todos aquellos aspectos relativos al cine, para conocer mejor este medio de comunicación. Aquí se enseñaría historia del cine, técnicas cinematográficas, realización cinematográfica, gestión del medio cinematográfico o crítica cinematográfica, entre otros aspectos. Se suele impartir en centros especializados como academias o escuelas de cine.

Figura 2. Enseñanza del cine

Fuente: Elaboración propia.

⁴Ortega Carrillo y Pérez García, "El cine digital en la formación inicial del profesorado", p. 300.

⁵Ver Porter i Moix, *El cine al alcance de los niños*.

b) Enseñanza con el cine (figura 3), que sería la utilización del cine en todas sus vertientes como apoyo a la enseñanza. Aquí se situaría la utilización de cinefórum y multimediafórum, los cine-club, y todo lo que sea el visionado de documentales, cortometrajes o películas para reforzar algún contenido curricular. En este aspecto, se estaría trabajando la didáctica del cine, y también se estaría sacando partido a la ética y la estética cinematográfica. En esta vertiente se suele utilizar cine cuyo fin principal no es el educativo.

Figura 3. Enseñanza con el cine

Fuente: Elaboración propia.

c) Enseñanza por el cine (figura 4), que es la vertiente más creativa. Consiste en crear cine para aprender. También se puede denominar cine pedagógico o cine educativo, y el alumnado adquiere un protagonismo fundamental a la hora de diseñar y crear estos productos audiovisuales. La realización de videoclips, cortometrajes y documentales sobre temáticas objeto de estudio, pueden favorecer el proceso de enseñanza en diferentes aspectos.

Figura 4. Enseñanza por el cine

Fuente: Elaboración propia.

Cobo Álvarez resume lo anterior en dos únicas vertientes, enseñar con el cine o enseñar cine. Esta autora señala que “enseñamos con el cine cuando utilizamos en clase una película y enseñamos cine cuando con el lenguaje cinematográfico creamos historias o ponemos al alumno en situación de crear historias”.⁶ Estas coincidirían con la segunda y tercera vertientes señaladas por Porter i Moix.

ENSEÑAR CON EL CINE

Así, enseñar con el cine es, quizás, lo que más repercusión ha tenido en el ámbito educativo.

El análisis fílmico es una actividad esencial para la formación de ciudadanos críticos, y constituye un “background” imprescindible para abordar el estudio y análisis de otros medios de comunicación audiovisuales, con cuyas formas de expresión y narración mantiene una estrecha relación epistemológica.⁷

Novillo refuerza la idea de que “un filme puede facilitar al estudiante ver y experimentar a un nivel que una fotografía o un texto en ocasiones no pueden conseguir. Los filmes, por tanto, pueden ser una herramienta de enseñanza vital para el aula”.⁸

En todos los centros educativos solía haber una sala de audiovisuales con una televisión de gran tamaño y un vídeo donde se podían insertar las películas. Con una imagen poco nítida y un sonido calamitoso, era complicado seguir el hilo a los filmes que se utilizaban para apoyar alguna lección o como entretenimiento ocasional. Con el paso de los años, todo ha ido evolucionando y mejorando, y ya es difícil encontrar un aula que no posea un proyector y una pantalla, o una Pizarra Digital Interactiva, y un buen sistema de altavoces envolvente, lo que facilita que se pueda convertir cualquier aula en una auténtica sala de cine, lo que favorece, aún más, la utilización del cine en el aula.

El cinefórum como recurso didáctico se lleva utilizando desde hace décadas. González, ya ofrecía las características del cinefórum como una actividad educativa que debía fomentarse en las aulas:

⁶ Cobo Álvarez, *Aprendiendo con el cine*, p. 15.

⁷ Marzal Felici, “El análisis fílmico en la era de las multipantallas”, p. 64.

⁸ Novillo López, “La aplicación didáctica del cine en el aula”, p. 19.

1. El cinefórum es una actividad de grupo: mirar una película de entrada es una experiencia individual. Su principal objetivo es completar esta experiencia individual mediante el diálogo, estimulando la expresión de las emociones suscitadas y las ideas sugeridas.

2. Debe desarrollarse en un ambiente propicio: teniendo en cuenta su aspecto fundamental de actividad grupal, es imprescindible que el ambiente de la actividad sea relajado y al mismo tiempo estimulante, propicio a la implicación personal y al deseo de comunicarse y compartir las vivencias.

3. Es una herramienta educativa, ya que persigue una reflexión crítica sobre las propias actitudes, valores y creencias. El diálogo de grupo debe ser la vía que permita manifestar y contrastar las respectivas posturas personales y, de esta forma, confrontándolas, revisar su validez, descubrir nuevas perspectivas, evidenciar eventuales prejuicios, etc.

4. No es un entretenimiento, ya que los participantes han de tener perfectamente asumido previamente que la actividad no se programa para llenar ningún vacío, ni como mero pasatiempo. Han de acudir con una actitud positiva, dispuestos a la reflexión, la escucha y la participación.

5. No puede ser una actividad improvisada, porque el responsable de la actividad además de haber visto antes la película se tiene que haber informado de todo aquello relacionado con ésta que considere relevante y útil llegado el momento del diálogo. También se tiene que documentar acerca del tema general sobre el que versa el cinefórum.

6. Debe ser una actividad atractiva al conjugarse los objetivos educativos relacionados con las actitudes y los valores con la valoración de los aspectos lúdicos y estéticos propios de las películas: la música, la fotografía, la intriga, la acción... El goce facilita y permite profundizar y sacar más provecho de cualquier experiencia educativa.

7. Debe incorporar un claro componente cinéfilo, al permitir la actividad debe permitir el descubrimiento de las características y las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Una buena película siempre amplía el "vocabulario cinematográfico" del espectador y le estimula a interesarse por el medio.

8. Tiene que valorar el impacto emocional producido, alentando la manifestación y la puesta en común de las emociones suscitadas por la película.

9. Tiene que incluir un análisis racional, ya que la puesta en común emocional se debe completar con un análisis de los objetivos que se atribuyen a la película y de los medios utilizados. Este análisis debería ser doble: desde el punto de vista de los valores y desde un punto de vista estrictamente fílmico, tal como ya se ha apuntado anteriormente.⁹

⁹González Lucini, *Música, canción y pedagogía*.

Por su parte, Lamet *et al.* (1968, p. 211-216) recogen nueve estrategias de análisis colaborativo y grupal de películas, es decir, nueve formas de llevar a cabo un cinefórum.

Estas serían las siguientes:

- I. Esquema Estético-Moral de Guidetti
- II. Esquema Fenomenológico de Camelin
- III. Esquema simplificado de André Bazin
- IV. Esquema a partir de las vivencias, de Max Egly
- V. Esquema analítico de Rambaud
- VII. Esquema en tres preguntas de Nazareno Taddei
- VIII. Esquema según los fines del cine-foro, de Pérez Lozano
- IX. Esquema por etapas del filme, de Rafael de Andrés

Para realizar este tipo de actividades es recomendable la utilización de cortometrajes o fragmentos de películas o documentales, ya que mantienen la atención del alumnado y son más fáciles de analizar que un film completo. Además, es complicado que un docente tenga a su disposición una hora y media o dos horas seguidas para visionar una película, más el tiempo que posteriormente hay que utilizar para el análisis.

Hay multitud de experiencias de enseñanza con el cine a lo largo de la historia, aunque en un afán de mostrar un material lo más actualizado posible, se van a nombrar las más recientes. No solo se utiliza el cine para trabajar en las distintas asignaturas, sino que también hay experiencias en las que se utiliza el cine de forma transversal para trabajar la educación en valores.

En ese último sentido, destaca, entre otras, una experiencia que se proponía:

[...] analizar las relaciones sociales que se producen en un aula de quinto nivel de Educación Primaria tras la implementación de un instrumento sociométrico: el sociofilm, garantizando la implementación del cine como recurso didáctico de Educación Física para desarrollar contenidos de Expresión Corporal.¹⁰

Además, utilizaron un método gamificado basado en Harry Potter, concluyendo que “el uso de la recreación de mundos ficticios contribuye a la motivación del alumnado para el desarrollo de diferentes actividades dentro del campo de la Expresión Corporal” (Villajos y Chaparro, 2020, p. 46).

En una línea similar trabaja Cambra, que propone un nuevo método para el tratamiento de problemas complejos a través de la visualización crítica de cine y series de televisión. En este sentido, señala que:

[...] el cine permite estructurar nuevos modelos metodológicos de comprensión o incluso de creación de problemas complejos en el marco de la psicología, en un equilibrio que incluye tanto a la deliberación sobre los conceptos como la experiencia estética y artística de la narrativa audiovisual (Cambra, 2018, p. 62).

El fomento de la transmisión de valores a través del cine, es fundamental trabajarlo con los docentes desde su formación inicial. La alfabetización cinematográfica de los futuros docentes es necesaria para que

¹⁰ Villajos-López y Chaparro Aguado, “El sociofilm: análisis de los resultados”, p. 31.

estos puedan utilizar el cine en las aulas de una forma óptima. En este sentido destacan experiencias como la de Ortega Carrillo y Pérez García (2013), que crearon un programa formativo para alumnado de grado de Educación Infantil y Educación Primaria, en el que se pretendía una alfabetización audiovisual de los futuros maestros para aprender a utilizar el cine de forma didáctica y creativa.¹¹ Su programa constaba de cinco prácticas: lectura de textos visuales, lectura de textos audiovisuales o multimediaforum, Decoupage fílmico, análisis de fragmentos sonoros y creación de cortometrajes artesanales.

López Serrano también trabajaba con el alumnado de grado de Educación Primaria para fomentar que estos eduquen en y con el cine. Así, analizaron "una serie de variables cuyo objetivo es intentar comprender y dar respuestas a cuestiones que van desde la formación del profesorado en cinematografía, el uso de recursos audiovisuales en el aula, los equipamientos existentes".¹²

La concienciación ambiental es la finalidad que tiene otra interesante experiencia:

[...] una propuesta de intervención educativa dirigida a las primeras etapas, en este caso, Educación Infantil (EI), mediante la cual se detectan ideas alternativas, se fomenta la alfabetización de ciudadanos sensibilizados con el medio ambiente y se da respuesta a una petición de propuestas de aula como estrategia de formación continua para maestros.¹³

Una de las áreas en las que más se ha utilizado el visionado de películas es en Historia. Una de las últimas experiencias en este ámbito es la que muestran Muñoz García y Jiménez Pablo (2021), que refuerzan las posibilidades del cine para el análisis de temas polémicos de la enseñanza de la Historia en educación primaria y, sobre todo, en secundaria y bachillerato¹⁴. Partiendo de un tema polémico como es el encuentro cultural entre el viejo y el nuevo mundo con el descubrimiento de América en 1492, se trabajaban las competencias cívicas, el pensamiento crítico y la creatividad. La actividad consistía en la visualización de varios filmes que recreaban este episodio histórico y el análisis de escenas concretas de las mismas.

¹¹ Ortega Carrillo y Pérez García, "El cine digital en la formación inicial del profesorado", pp. 297-320.

¹² López Serrano, "El cine como propuesta pedagógica", p. 327.

¹³ Muro González y Pérez-Martín, "La concienciación ambiental en el aula de infantil", p. 1.

¹⁴ Muñoz García y Jiménez Pablo, "El cine histórico en el ámbito educativo", pp. 9-24.

La discusión sobre la utilidad pedagógica del cine en la enseñanza de la Historia permite avanzar en el diseño de nuevas técnicas que generen una motivación extra y una comprensión más reflexiva de los procesos históricos por parte del alumnado, incrementando el desarrollo de sus habilidades de pensamiento crítico.¹⁵

Su experiencia se enfoca en la utilización de películas para enseñar contenidos histórico-culturales, centrándose en el período de entreguerras (1919-1939) y la miniserie *Hitler: The Rise of Evil* (2003).¹⁶

Tejedor y Gaitán (2018), por su parte, se centran en el estudio de la historia económica a través de la visualización de películas relacionadas con la economía. Concretamente, su proyecto abarca la historia económica de Colombia y trasciende a la historia económica mundial, en el programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia. Estos autores defienden que:

En la actualidad el cine, la imagen y el uso de las TIC, como referentes y fuentes de investigación, permiten que los estudiantes tengan acceso a documentos de alta calidad científica que describen la evolución de la historia mundial, los cuales se complementan para mejorar de manera significativa el proceso de formación integral de los profesionales de las ciencias económicas.¹⁷

También se está utilizando de una forma bastante normalizada el cine para trabajar la enseñanza de una lengua extranjera. Martín Gascón ofrece una propuesta didáctica para alumnado de ELE de nivel C1 y C2, ofreciendo un variado número de "actividades que pretenden integrar las cuatro destrezas: la comprensión auditiva y escrita y la expresión oral y escrita, así como desarrollar el componente sociocultural en el alumnado".¹⁸ Se basa sobre todo en la utilización del filme *Tristana* de José Luis Buñuel, por su estética surrealista y su visión del mundo, que permite al alumnado extranjero conocer algunas costumbres y expresiones del español.

Aunque es en los niveles educativos de educación primaria, secundaria y bachillerato donde más se ha utilizado, también hay una vertiente de uso en la educación superior, en la que el profesorado intenta motivar al alumnado aprovechando las ventajas del audiovisual. Así, Torres Outón mostraba las posibilidades de la utilización del cine en el ámbito universitario, concretamente para trabajar el área de sociología del trabajo. En este sentido, lo que se pretendía era "enmarcar el visionado de una película como recurso didáctico complementario a otros, dentro de una secuencia de aprendizaje concreta".¹⁹ El alumnado recibió la propuesta con entusiasmo, algo que conllevó una mejora del aprendizaje.

¹⁵ Torres, "El cine como recurso didáctico para enseñar historia", p. 21.

¹⁶ Torres, "El cine como recurso didáctico para enseñar historia".

¹⁷ Tejedor Estupiñán y Gaitán Divantoque, "La imagen y el cine en la enseñanza de la historia económica", p. 75.

¹⁸ Martín Gascón, "El cine como recurso didáctico en el aula de ELE", p. 1.

¹⁹ Torres Outón, "El cine aplicado a la docencia universitaria", p. 104.

También encontramos en el ámbito universitario la propuesta de Zapatera, que pretendía normalizar la utilización de escenas de películas de cine y televisión en las clases de matemáticas del Grado de Maestro en Educación Primaria. Los resultados fueron excelentes y se creó un gran repositorio de escenas que ayudaban en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esa materia, a priori, tan compleja y poco motivadora.²⁰

Por resaltar una última propuesta de utilización del cine en la enseñanza universitaria, Pulido Polo (2016) realizó una investigación en la Universidad de Cádiz (España) en la que pretendía mostrar como el cine puede ser una herramienta eficaz para la enseñanza de las relaciones públicas en la universidad. Los resultados de la investigación demostraron que:

[...] la incursión pedagógica del cine en el aula es un elemento sustancial para la asunción de conceptos teórico-prácticos inherentes a los principales postulados relacionistas, vinculándose no solo con un enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también con una mejora en los estándares de la calidad docente universitaria.²¹

Estas son algunas experiencias recientes de utilización del cine convencional en las aulas de los distintos niveles educativos. Pero se observa una gran carencia, el componente creativo por parte del alumnado. La magia del cine no solo debe ser utilizada en el ámbito educativo desde el lado del espectador, sino que hay que fomentar la creatividad animando al alumnado a hacer cine, apoyándolos y guiándolos en la creación de guiones, en la utilización de recursos de grabación, edición y montaje de películas digitales artesanales, trabajando, así, muchas más competencias.

En el siguiente apartado se va a tratar esta vertiente que relaciona al cine con la escuela, y que se denomina la enseñanza por el cine o cine pedagógico.

ENSEÑAR CON EL CINE

Como se ha comentado con anterioridad, el cine tiene un componente creativo que hay que aprovechar al máximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en su Documento marco para el proyecto pedagógico señala que en el sistema educativo "la dimensión creativa del cine y la producción de contenidos no tiene prácticamente presencia, a pesar de que competencias críticas frente al audiovisual pueden ser adquiridas también a través de la creación acompañada y guiada".²²

Autores como Díaz Herrero y Gertudix Barrio, incluso promueven que la utilización del cine en educación pueda considerarse una metodología propia de aprendizaje, el ABC (Aprendizaje Basado en Cine), pero, para ello, se debería utilizar de una manera integral, es decir, no solo utilizar el visionado de películas, sino, también, como se está motivando

²⁰Zapatera, "Escenas de cine y televisión, un recurso didáctico", pp. 25-45.

²¹Pulido Polo, "El cine en el aula: una herramienta pedagógica eficaz", p. 519.

²²Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, *Documento marco*, p. 122.

en este capítulo, la creación de cine digital artesanal por parte de docentes y alumnado, que aportaría un mayor grado de motivación y reforzaría el papel activo del alumnado.²³

En este aspecto, hay algunas experiencias previas que se pueden tener como referencia a la hora de utilizar la creación de cine como recurso educativo. Ortega Carrillo y Pérez García, dentro de su programa formativo de alfabetización audiovisual para futuros maestros, planteaban una práctica que consistía en la creación de cortometrajes digitales artesanales con el videojuego para *PC The Movies*, que:

Para favorecer la creatividad y evitar barreras emocionales se sugirió a los alumnos que las temáticas de las películas fueran divertidas, desinhibidoras y atractivas al margen de su utilidad didáctica. Tal decisión se justifica por entender que una experiencia de creación de cine digital (de gran dificultad técnica y amplio esfuerzo personal) debía convertirse en una actividad lúdico-creativa.²⁴

Más actual es la experiencia propuesta por Salido y Salido que tenía como "finalidad formar profesiona-

les de la educación competentes para diseñar audiovisuales didácticos, en este caso vinculados a la enseñanza de la literatura infantil". En este aspecto, y basándose en el trabajo de Salido, organizaban la experiencia en 5 fases para la realización del producto audiovisual artesanal educativo: Fase 1. El aspecto literario: el guion con Celtx; Fase 2. La creación de personajes; Fase 3. La puesta en escena; Fase 4. Grabación y edición de vídeo; y, Fase 5. Reflexión final entre los integrantes del grupo de investigación²⁵.

Por su parte, otra interesante experiencia incidía en las posibilidades educativas de realizar cine documental en el aula. En ese sentido, se señalaba que:

Las posibilidades didáctico-creativas que posee la generación de una producción audiovisual propia unida a la facilidad que otorga el documental como género más libre de la industria, hacen que la combinación sea perfecta para favorecer la motivación del alumnado.²⁶

Estas experiencias muestran un ejemplo de las posibilidades de utilizar el cine como herramienta creativa, y las ventajas de que el alumnado diseñe, guionice, grave, edite y produzca sus propios materiales audiovisuales, trabajando así casi todas las competencias clave. Hay que tener en cuenta que el alumnado no es solo consumidor de la educación, sino que en los últimos años ha pasado a convertirse en prosumidor, es decir, también es productor de su propio aprendizaje.

Lamentablemente, son escasas las experiencias que encontramos publicadas sobre la creación de cine digital artesanal por parte del alumnado y el profesorado y, en comparación con la utilización del cine más comercial, tal y como hemos visto en el apartado anterior, se puede concluir que el profesorado no tiene la formación suficiente para poder trabajar en esta vertiente que, fomenta más la creatividad y la motivación.

A continuación, y para finalizar este capítulo, se va a mostrar una propuesta para crear cine artesanal en el aula, que puede servir de guía a todos los docentes que quieran trabajar en este aspecto.

²³ Díaz Herrero y Gertrudix Barrio, "El cine como metodología didáctica", pp. 225-253.

²⁴ Ortega Carrillo y Pérez García, "El cine digital en la formación inicial del profesorado", p. 309.

²⁵ Salido López, "El diseño de audiovisuales didácticos".

²⁶ Pérez García y Sacaluga Rodríguez, "El cine documental como recurso didáctico", p. 465.

CÓMO CREAR CINE ARTESANAL EN EL AULA

Teniendo como base la experiencia de elaboración de documentales artesanales en el aula de Pérez García y Sacaluga Rodríguez, la elaboración de cortometrajes, videos musicales o, incluso, documentales en el ámbito educativo como medio para lograr el aprendizaje, tendría una serie de pasos.²⁷

Gracias a los avances tecnológicos y a las aplicaciones y recursos, cada vez más sencillos y completos, realizar un producto audiovisual artesanal en clase es muy factible. A continuación, se van a mostrar los pasos y fases que debe seguir cualquier docente con su alumnado para realizar un trabajo de calidad, y algunos recursos y aplicaciones útiles para hacer esta actividad de forma óptima.

La primera fase sería desarrollar la idea de lo que se quiere hacer. Hay que pensar en qué tipo de producción audiovisual se va a realizar (cortometraje, videoclip, documental, escena, etc.). Hay que ser coherente y marcarse unos objetivos factibles y alcanzables. Para ayudar a nuestro alumnado a establecer cuáles pueden ser las ideas más apropiadas para la grabación, se proponen los siguientes criterios:

1. La idea debe entrañar la profundidad suficiente para el diseño de tramas y subtramas en la historia.
2. La idea debe no haberse contado audiovisualmente antes o, al menos, desde el prisma elegido.
3. El desarrollo de la idea exige un análisis exhaustivo del entorno o contexto.²⁸

La segunda fase será la Preproducción, donde sería interesante disponer de buenos dispositivos de grabación de video y audio. En esta fase se va a determinar si la idea propuesta en la fase anterior es factible, por lo que hay que estudiar muy bien las localizaciones,

los vestuarios, la escenografía, los personajes e, incluso, realizar pruebas, hacer fotografías, etc. Esto también nos ayudará a conocer los posibles costes que tendrá la producción.

La tercera fase va a depender del tipo de producción que se haya elegido para llevarla a cabo. En el caso de haber elegido la grabación de un documental, en esta fase se llevarán a cabo las entrevistas. Para ello, es fundamental seleccionar muy bien a las personas que van a ser entrevistadas, teniendo en cuenta la riqueza que puede aportar al trabajo y, sobre todo, preparar de forma exhaustiva las cuestiones que se van a realizar, teniendo en cuenta los tiempos, horarios, lugares donde se van a realizar las entrevistas y otros aspectos relevantes.

Si hemos elegido otro tipo de producción, esta fase será la del rodaje. Para ello, tenemos que poseer una serie de recursos mínimos en el aula:

En primer lugar, el dispositivo de grabación. Hoy día, tenemos la facilidad de utilizar el smartphone. Los de última generación poseen una cámara de calidad y espacio de almacenaje suficiente. Sería importante también no usar solo la función predeterminada de la cámara, sino descargar alguna aplicación que nos ayude a controlar mejor las imágenes. Según el sistema operativo del smartphone, Android o iOS, vamos a encontrar diferentes aplicaciones. Para Android podemos utilizar *Cinema FV-5*. Para iOS, la mejor opción puede ser *Filmic Pro*. También se pueden utilizar cámaras de vídeo o de fotos que tengan función de grabación de vídeo.

En segundo lugar, y para combatir el gran caballo de batalla de las producciones artesanales, estaría el uso de los micrófonos. Es recomendable no utilizar el sonido ambiente directo del dispositivo de grabación, sino utilizar una grabadora digital paralela al dispositivo de vídeo o un micrófono de

²⁷ Pérez García y Sacaluga Rodríguez, "El cine documental como recurso didáctico", pp. 458-472.

²⁸ Pérez García y Sacaluga Rodríguez, "El cine documental como recurso didáctico", p. 467.

corbata. Son económicos y hay mucha diversidad. Así nos ahorramos tener que realizar múltiples grabaciones por un mal sonido.

También es fundamental la utilización de un trípode o minitripode para smartphone o cámara. Este dará estabilidad y fijación, que son fundamentales a la hora de rodar. La iluminación también hay que cuidarla. En principio, en interiores es más sencillo, pero también se puede grabar en exteriores, teniendo siempre presente la posición de las luces.

Una vez que se ha realizado el rodaje, se pasaría a la fase de guionización. En esta fase no se utilizarán grandes recursos técnicos. Simplemente con un software de procesamiento de textos es suficiente. Sin embargo, hay otras aplicaciones específicas para escribir guiones de forma más profesional. El programa Celtx sería un ejemplo de ello.

La última fase del proceso sería el montaje, y para ello tenemos a nuestra disposición multitud de programas sencillos que nos pueden ayudar a editar nuestras grabaciones con un resultado bastante agradable. También va a depender del sistema operativo de nuestros ordenadores. Como ejemplo, para *Windows* hay un programa que viene instalado en el paquete básico, y que es el propio editor de video de *Windows*, antiguamente el famoso *Windows movie maker*. Para *Mac*, hay un fantástico programa, el *iMovie*. Existen multitud de tutoriales de uso en internet, tanto de uno como de otro, y son muy sencillos y asequibles.

Una vez finalizado el montaje y terminado el proceso de producción, ya tendríamos nuestro producto artesanal audiovisual listo para poder visionarlo en el aula o para subirlo a las redes. En todo este proceso, el alumnado estará trabajando, no solo los contenidos propios de la materia que hayan elegido como centro de la película o videoclip (que habrán tenido que preparar los contenidos con una motivación extra), sino también varias de las competencias clave y contenidos transversales, además de la educación en valores.

Por lo tanto, la creación de películas en el aula con fines educativos es una forma fantástica de trabajar el cine en el aula en el que se desarrollará la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo y la motivación del alumnado y, por ende, de los docentes.

BIBLIOGRAFÍA

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, *Documento marco para el proyecto pedagógico impulsado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Cine y Educación*, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 2018.

Ambròs, A., y R. Breu, *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*, Barcelona, Graó, 2007.

Aumont, J., A., M. Marie Bergala y M. Vernet, *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1985.

Bordwell, D., *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 1995.

- Cabero Almenara, J., *Tecnología educativa: utilización didáctica del vídeo*, Barcelona, PPU, 1989.
- Cambra Badii, I., "Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodológica para el tratamiento de problemas complejos", en *PROMETEICA-Revista de Filosofía y Ciencias*, vol. 17(2018), pp. 62-76.
- Caparros Lera, J. M., *Historia crítica del cine*, Madrid, Magisterio Español, 1976.
- Casetti, F., y F. Di Chio, *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós, 1991.
- Cobo Álvarez, M., *Aprendiendo con el cine*, Sevilla, Publicaciones M.C.E.P., 2002.
- De la Torre, S.(coord.), *Cine formativo. Una estrategia innovadora para los docentes*, Barcelona, Octaedro, 1996.
- De Pablos Pons, J., *Cine y enseñanza*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1986.
- Díaz Herrero, S., y M. Gertrudix Barrio, "El cine como metodología didáctica. Análisis sistemático de la literatura para un aprendizaje basado en el cine (ABC)", en *Contratexto*, vol. 35 (2021), pp. 225-253.
- Fernández Sebastián, J., *Cine e historia en el aula*, Madrid, Akal, 1994.
- González Lucini, F., *Música, canción y pedagogía*, Barcelona, Edebe, 1980.
- González Martel, J., *El cine en el universo de la ética. El cinefórum*, Madrid, Grupo ANAYA, 1996.
- González Subirá, J. F., *Aprender a ver cine*, Madrid, RIALP, 2002.
- Jiménez Pulido, J., *El cine como modelo educativo*, Madrid, Ediciones Hermes, 1999.
- Lamet, P. M., J. M. Ródenas y D. Gallego, *Lecciones de cine: historia, estética y sociología*, tomo II, Bilbao, Mensajero, 1968.
- López Serrano, M. J., "El cine como propuesta pedagógica en el alumnado del Grado de Maestro en Educación Primaria", en *El Futuro del Pasado*, vol. 10 (2019), pp. 327-341.
- Lotman, J. M., *Filmszemiotika és filmesztétika*, Budapest, Gondolat, 1977.
- Martín Gascón, B., "El cine como recurso didáctico en el aula de ELE: El universo de Buñuel en Tristana", en *SIGNOS ELE*, 2021, pp. 1-27.
- Martín Martín, A., y S. Guardia González, *Comunicación audiovisual y educación*, Salamanca, Anaya, 1976.

Martínez-Salanova Sánchez, E., *Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine*, Grupo Comunicar, Huelva, 2002.

Marzal Felici, J., "El análisis fílmico en la era de las multipantallas", en *Comunicar*, vol. 15, núm. 29 (2007), pp. 63-68.

Mitry, J., *Estética y psicología del cine*, 2 vols., Madrid, Siglo XXI, 1978.

Muñoz García, G., y E. Jiménez Pablo, "El cine histórico en el ámbito educativo: discursos culturales ante el encuentro con América", en *Área Abierta*, vol. 21, núm. 1(2021), pp. 9-24.

Muro González, A., y J. M. Pérez-Martín, "La concienciación ambiental en el aula de infantil mediante el cine y los cuentos", en *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, vol. 3, núm. 1(2021), p. 1302.

Novillo López, M. A., "La aplicación didáctica del cine en el aula", en *Padres y maestros*, núm. 283(2020), pp. 19-24.

Ortega Carrillo, J. A., y A. Pérez García, "El cine digital en la formación inicial del profesorado: una experiencia innovadora realizada en la Universidad de Granada", en *Educación XXI*, vol. 16, núm. 2 (2013), pp. 297-320.

Pecori, F., *Cine, forma y método*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977.

Pérez García, A., "La integración curricular del cine digital en la formación inicial de los maestros: perspectivas didácticas y creativas", tesis de doctorado, Granada, Universidad de Granada, 2010.

Pérez García, A., y D. Muñoz Ruiz, "Análisis didáctico de narrativa audiovisual", en P. Alves, L. A. Alves y F. García, *Aprender del cine: narrativa y didáctica*, Madrid, Icono 14, 2014, pp. 111-148.

Pérez García, A., y I. Sacaluga Rodríguez, "El cine documental como recurso didáctico", en *Actas del I Congreso Internacional de Cine e Imagen Científica*, Madrid, Icono 14, 2016, pp. 458-472.

Porter i Moix, M., *El cine al alcance de los niños*, Barcelona, Nova Terra, 1964.

Pulido Polo, M., "El cine en el aula: una herramienta pedagógica eficaz", en *Opción*, vol. 32, núm. 8 (2016), pp. 519-538.

Salido López, P. V., "El diseño de audiovisuales didácticos a partir de una propuesta de teatro de títeres", en *VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual*, en prensa.

Salido López, P. V., y J. V. Salido López, "Los audiovisuales como recurso para la enseñanza de la literatura infantil: una experiencia TIC en la formación de docentes", en *Revista de Estudios Socioeducativos, RESED*, vol. 5 (2017), pp. 130-137.

Tejedor Estupiñán, J. M., y M. Z. Gaitán Divantoque, "La imagen y el cine en la enseñanza de la historia económica", en *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 27 (2018), pp. 59-77.

Torres Outón, S. M., "El cine aplicado a la docencia universitaria. Propuesta de secuencia de aprendizaje para Sociología del Trabajo", en *Revista de Docencia Universitaria*, vol. 16, núm. 1 (2018), pp. 103-117.

Torres, G., "El cine como recurso didáctico para enseñar historia. El período de entreguerras y el film Hitler: *The Rise of Evil*", en *Aularia*, vol. 1 (2019), pp. 21-30.

Villajos-López, C., y F. Chaparro Aguado, "El Sociofilm: análisis de los resultados tras la implementación del cine como recurso didáctico en el desarrollo de la expresión corporal en educación primaria", en *Trances*, vol. 12, núm. 1 (2020), pp. 31-48.

Zapatera, A., "Escenas de cine y televisión, un recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas", en *EA, Escuela Abierta*, vol. 21 (2018), pp. 25-45.