

POTENCIACIÓN DE LA CULTURA CINEMATOGRAFICA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Introducción y Contexto

Con esta actividad se pretende innovar en un aspecto que hasta ahora se muestra limitado, como es la colaboración con programas e instituciones que promueven la inserción del consumo de cine en las propias aulas, y promover la participación del alumnado en el intercambio de ideas y conocimientos

Desarrollo del Proyecto

• ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto?

El proyecto se ha desarrollado en tres fases, correspondientes a diferentes proyecciones de cine en colaboración con el programa europeo CineEd.

1. El verdugo

Película elegida y proyectada el 6 de octubre de 2023 con motivo de la celebración del Día del Cine Español y exhibida para estudiantes de la UC3M y de intercambio con posterior coloquio.

2. Cine experimental

El Cine Reinventado, sesión de cortometrajes experimentales, que cubren las principales corrientes analizadas en la asignatura: cine puro, cine lírico, cine dadaísta, animación experimental y diario filmados

3. El espíritu de la colmena

La película elegida resultó especialmente rica para el análisis desde un punto de vista narratológico.

Resultados

Asignatura: Teoría y técnica de la Realización 1 (2º Grado en Comunicación Audiovisual), Grupos 40 y 45 (inglés) y Realización de Ficción grupo 42 (castellano). Fecha: 6 de octubre de 2023. 11,15. Asistentes: 95

La sesión demostró la importancia del visionado colectivo en el caso de películas históricas y de un género tan complejo como la comedia. Además de permitir que el estudiantado conociera las particularidades de la filmografía de uno de los directores más importantes del cine español como es Luis García Berlanga, en las encuestas recibidas destaca el reconocimiento de que la comedia y el humor operan de forma diferente en el visionado colectivo que en individual. Además, a partir de la película se pudieron incidir en cuestiones de planificación cinematográfica mediante el análisis de secuencias. La proyección también sirvió para celebrar el Día del Cine Español.

Asignatura: Cine No Narrativo (Optativa Grado en Comunicación Audiovisual). Grupo 42, se abrió al Grupo 43. Fecha: Jueves, 23 de noviembre de 2023. 16.15 – 17.45. Asistentes: 15.

El Cine Reinventado, sesión de cortometrajes experimentales, que cubren las principales corrientes analizadas en la asignatura: cine puro, cine lírico, cine dadaísta, animación experimental y diario filmados. La sesión permitió trazar conexiones entre diferentes movimientos y periodos históricos vistos en la asignatura atendiendo a los aspectos plásticos y a la materialidad del medio (celuloide), ofreció la posibilidad de que el alumnado viera en pantalla grande películas poco accesibles y las analizara conjuntamente. Finalmente, se puso en valor la labor de comisariado, crucial en el ámbito experimental.

Asignatura: Teoría de la Imagen (1º Grado en Comunicación Audiovisual). Grupos 41 y 42. Fecha: Jueves, 23 de noviembre de 2023. 16.15 – 17.45. Asistentes: 50

Pese a que el alumnado de primer curso no está familiarizado con el cine experimental y no narrativo, se valora muy positivamente la experiencia, puesto que se pudieron trazar conexiones entre las artes plásticas abstractas y la imagen en movimiento, a partir de los elementos básicos de la imagen (forma, color, textura, dinamismo, ritmo) y de diferentes principios compositivos, que en la asignatura se trabajan fundamentalmente con imágenes fijas (pictóricas y fotográficas). La sesión también reforzó competencias actitudinales vinculadas al debate conjunto, la expresión de ideas fundadas y el desarrollo del pensamiento crítico.

Asignatura: Film Narrative (2º Grado en Comunicación Audiovisual y 3º Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual). Grupos 40, 45 y 50. Fecha: Jueves, 14 de marzo de 2024. 16.15 – 18.00. Asistentes: 80

Esta asignatura cuenta con un alto porcentaje de estudiantes extranjeros, mayoritariamente estadounidenses, por lo que realizar una proyección colectiva de una de las películas más importantes de la historia del cine español como es considerada canónicamente "El espíritu de la colmena" (Víctor Erice, 1973) nos parecía que podía ampliar los conocimientos de este alumnado sobre nuestro patrimonio cultural. Por otro lado, la proyección permitió que alumnos de distintos grados entraran en contacto, ya que estuvo dirigida tanto a los estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual a los que imparto docencia como al alumnado del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, que tienen a la profesora Elena Oroz como docente de la misma asignatura. De esta manera, se valora positivamente que los y las estudiantes pudieran conocer compañero/as de otros cursos y carreras y escuchar sus perspectivas en un mismo coloquio. Por último, la película elegida resultó especialmente rica para el análisis desde un punto de vista narratológico, cumpliendo así con los objetivos de la asignatura "Film Narrative". De esta manera, además de reflexionar sobre los distintos elementos estéticos e históricos de la película (que nos permitieron ahondar en el contexto de la Guerra Civil Española y la posguerra), la película permitió repasar los conceptos teóricos del curso aplicados a un material común. Se analizaron así los tipos de narradores que ofrece el relato, la estrategia narrativa conocida como metalepsis, los elementos relacionados con el punto de vista y la focalización, así como los aspectos relacionados con el manejo del tiempo en la película. Con todo ello, considero que el estudiantado apreció la utilidad de la asignatura para acercarse desde una perspectiva teórico-crítica a las películas y experimentó el valor del cine proyectado en pantalla grande como motor del diálogo colectivo.

Asignatura: Narrativa Audiovisual (3º Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual). Grupos 51 y 52. Fecha: Jueves, 21 de marzo de 2024. 16:00 - 18:00. Asistentes: 60.

El visionado colectivo de "El espíritu de la colmena" (Víctor Erice, 1973) llevado a cabo en el ecuador del segundo cuatrimestre, ha permitido poner en práctica y afianzar los conocimientos teóricos impartidos en la asignatura, así como contextualizar y comprender el valor histórico tanto de la película como de su propia narrativa. Así pues, se valora muy positivamente la experiencia al poder poner en común las ideas inmediatamente después del visionado y, con ello, despertar una postura más crítica y reflexiva entre el estudiantado. Esto permitió una mayor participación en el debate posterior, en el que se analizaron aspectos estéticos, como, la cámara, la iluminación o los tipos de planos; y narrativos, como la estructura, el orden, el tiempo, la focalización, los tipos de narrador, las relaciones familiares entre personajes y su complejidad psicológica, los simbolismos... Asimismo, pudimos conocer sus impresiones en torno a la experiencia de visionado colectivo. Agradecidos por poder compartir un espacio y visionado con todos sus compañeros, expresaron el deseo de repetir, puesto que les permitía disfrutar de la película en pantalla grande y sin distracciones, especialmente cuando cintas, como "El espíritu de la colmena", requieren de una atención más paciente a la que ya no están acostumbrados, tal y como confesaron.

Aplicación

La implementación de visionados a través de catálogos cuyos derechos están disponibles para el visionado colectivo promueve la interactividad de los alumnos y el debate sobre las proyecciones. Los estudiantes perciben de manera diferente obras cinematográficas en el visionado con sus compañeros que de forma individual. Con esta práctica se potencia, por tanto, el gusto por el visionado colectivo y la atención en los contenidos cinematográficos no contemporáneos, lo cual favorece a asignaturas relacionadas con la Historia del Cine.