

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

GUÍA DE ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRAFICA PARA DOCENTES

PREPARADO POR LICEO
26 DE ŁÓDŹ (POLONIA)
2023

Conselho de Oútes

CESGA

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agrupamento
de Escolas
de Aveiro

ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITY of IAȘI

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO EN LA DOCENCIA	3
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA	5
EL GUION LITERARIO	6
EL GUION TÉCNICO	8
ROLES DE UN EQUIPO	12
CONOCIENDO LA CÁMARA Y EL MICRÓFONO	14
GRABACIÓN CON DSLR Y SMARTPHONE	16
LA ACTUACIÓN, EL ENSAYO Y LA PREPARACIÓN DEL ESCENARIO	18
EL DÍA DE GRABACIÓN	20
MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN	22
DISTRIBUCIÓN DE LA PELÍCULA	24
TEATRO ESCOLAR	26
VISIONADO DE FORMATOS REALIZADOS	28
PLANES DE CLASE REALCIONADOS CON EL PROYECTO e-InnoEduCO ₂	28
OTRAS IDEAS PARA LAS CLASES	33
BIBLIOGRAFÍA	34

INTRODUCCIÓN

La presente guía contiene líneas directrices en materia de la metodología de capacitación para alumnado escolar sobre el medio cinematográfico a través de un material didáctico especialmente diseñado para ellos con el fin de la producción de cortometrajes que sirvan como recursos didácticos de campo y laboratorio.

Esta guía es una herramienta pedagógica que permitirá a los docentes trabajar con los alumnos múltiples lenguajes cinematográficos y teatrales para crear y leer de forma crítica e interactuar y participar con otras personas o comunidades de forma real y/o virtual.

El material facilitará la creación de modelos de introducción cinematográfica en las clases telemáticas, los que permitan expresar las conclusiones obtenidas en el desarrollo de estrategias de indagación a través del cine de ciencia, contribuyendo a la difusión y sensibilización de distintos públicos.

CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO EN LA DOCENCIA

La educación cultural es una parte importante del aprendizaje de los niños desde las primeras etapas educativas, pero a menudo depende de la competencia y el compromiso de los educadores.

Las obras cinematográficas y teatrales son un medio popular, sobre todo en el ámbito de las humanidades. Los educadores se centran principalmente en analizar e interpretar el contenido, viéndolas como una especie de ayuda didáctica que acompaña o, incluso, sustituye al libro de texto o a la lectura en las clases de literatura. También los tutores recurren a menudo a películas y obras de teatro como pretexto para el debate, tratándolas como ilustraciones de temas relacionados con estados mentales, problemas sociales o educativos.

Este uso de obras visuales pretende educar a un espectador informado que esté preparado para vivir una película o una obra de teatro y que adopte una actitud crítica ante la obra visionada. De ahí que una forma frecuente de educación teatral y cinematográfica sean las salidas de clase o escolares al teatro o al cine, a veces -en el mejor de los casos- combinadas con la participación en talleres o encuentros con cineastas. Otra forma popular de contacto entre los alumnos y el cine o el teatro es, en el primer caso, la proyección de una película durante las clases y, en el segundo, las representaciones invitadas de teatros en gira.

Muchas guarderías y escuelas también realizan producciones de alumnos. Los talleres de teatro o los alumnos seleccionados de una clase concreta preparan breves escenas dramáticas y cómicas para celebrar el fin de curso, las fiestas de fin de año y otras festividades escolares. Dependiendo del tipo de institución, los niños tienen diferentes grados de subjetividad en la actividad teatral: el profesor puede asignar papeles, delegar tareas e, incluso, obligar a participar, pero también es posible dar a los niños responsabilidades dentro de un marco establecido por el supervisor, desde la preparación del guion hasta la expresión artística en el escenario.

El aspecto práctico de la educación cinematográfica, es decir, la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos técnicos necesarios para crear su propio material audiovisual, sigue estando poco presente en las escuelas. Mientras tanto, el conocimiento del lenguaje cinematográfico y la capacidad de crearlo son esenciales para hacer frente a la convergencia del mundo de los medios de comunicación, en el que el desarrollo de Internet de banda ancha ampliamente disponible y la digitalización de los medios de comunicación de masas han acelerado la difuminación de las fronteras entre las tres tecnologías básicas del siglo XX: el teléfono, la televisión y el ordenador.

En la realidad actual, dominada por la cultura audiovisual, se están borrando las fronteras entre el público, los medios de comunicación y los creadores profesionales y aficionados que coproducen contenidos en distintas plataformas multimedia y, por tanto, también entre el juego y el trabajo y/o el estudio. Los jóvenes no sólo se enfrentan al cine y a las series de televisión, que los sitúan en el papel de espectadores pasivos, sino que también interactúan a diario con sitios como TikTok o YouTube, donde pueden convertirse fácilmente en usuarios activos. Con un simple ordenador doméstico o un smartphone, software libre e Internet, cualquiera puede volverse un creador, cuyas posibilidades sólo están limitadas por su propia creatividad e imaginación.

Dada la ubicuidad del medio cinematográfico en el mundo actual, sorprende el mito que aún persiste entre los profesores de ciencias de que el uso del cine o el teatro como herramienta educativa y didáctica sólo está justificado en las humanidades. Por el contrario, estos medios didácticos permiten que el proceso educativo vaya más allá del aula, complementando otras formas de aprendizaje como los experimentos, las observaciones de campo o las lecciones interactivas.

La familiarización desde la infancia con la interactividad mediante el uso de la web y los juegos de ordenador hace que los jóvenes estén dispuestos y preparados para desempeñar un papel activo también en el proceso de aprendizaje: “Contrariamente a la percepción social, no se trata de una generación de observadores pasivos, sino de participantes activos que esperan interactuar y comprometerse plenamente con su cultura”¹. La participación será tanto más valiosa cuanto mejor preparado esté el joven cineasta para ello, tanto en lo que se refiere a la adquisición de la capacidad de pensar críticamente y aplicar los filtros cognitivos adecuados, como a la selección de los elementos apropiados del lenguaje cinematográfico: planos y encuadres, montaje, luz, sonido, diálogo o narración. A la hora de rodar un breve reportaje, un documental o un registro de experiencias, también es importante tener en cuenta una clara división de tareas dentro del grupo, la preparación del guion y del storyboard, e incluso las condiciones de la proyección posterior.

Así pues, esta guía orienta sobre cómo, a través de diversas técnicas, medios y convenciones del cine y el teatro, crear una herramienta educativa audiovisual útil en los centros escolares.

¹ L. Proserpio, D.A. Gioia, “Teaching the Virtual Generation”, w: Academy Management Learning and Education, vol. 6, nr 1, 2007, s.72.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

El proceso de producción cinematográfica puede ser resumido en las etapas siguientes:

1. Concebir una idea y transformarla en una narrativa.

¿Cuál es el tema central de la película? ¿Qué mensaje se busca comunicar a través de ella?

2. Elaborar un guion.

¿Cómo se puede convertir un conjunto de palabras en una secuencia coherente de imágenes y sonidos?

3. Planificar el rodaje.

¿Qué, cuándo y dónde filmar? ¿Qué equipos, técnicas y personal serán necesarios?

4. Capturar las tomas (audio y video).

Asegurarse de tener una comprensión clara de lo que se va a filmar y cómo hacerlo (ángulos, iluminación, cámaras, sonidos, etc.) y no concluir la sesión de grabación hasta que se hayan obtenido todas las tomas requeridas.

5. Editar el material.

Seleccionar y combinar de manera coherente los diferentes planos que componen la película.

6. Distribuir la película.

Una vez finalizada la edición, compartir la película en línea (a través de blogs, redes sociales, sitios web, etc.) o coordinar proyecciones y distribución en diferentes plataformas.

EL GUION LITERARIO

Crear un guion literario para una película educativa con alumnos puede ser una experiencia enriquecedora que involucre creatividad, colaboración y aprendizaje. Sin embargo, es importante llevar a cabo una serie de pasos previos para asegurarse de que el proceso de creación sea eficiente y efectivo:

1. Definir el objetivo educativo:

Antes de comenzar a elaborar un guion, establece claramente cuál es el objetivo educativo de la película.

¿Qué conceptos, temas o lecciones deseas transmitir a los estudiantes a través de esta película?

2. Seleccionar el tema y contenido:

Elige un tema relevante para el currículo escolar o los intereses de los estudiantes. Asegúrate de que el contenido sea apropiado para la edad y nivel educativo de tu audiencia. Anima a los alumnos a generar ideas sobre cómo presentar el tema de manera interesante y educativa. Fomenta la discusión y el intercambio de ideas para expandir la historia.

3. Investigar y recopilar información:

Investiga a fondo el tema elegido. Reúne informaciones, datos y recursos que respalden el contenido educativo que deseas transmitir en la película.

4. Definir el público objetivo:

Determina quiénes serán los espectadores de la película. ¿Está dirigida a estudiantes de una edad específica, docentes, padres u otros miembros de la comunidad educativa?

5. Establecer el formato y duración:

Decide si la película será un cortometraje, un documental, una animación u otro formato. También determina la duración estimada de la película.

6. Crear un esquema o guion básico:

Antes de entrar en los detalles del guion literario, crea un esquema general de la película. Divide la trama en secciones clave y decide qué información se presentará en cada una.

A continuación vienen los pasos del proceso de crear un guion literario:

PASO 1: CREACIÓN DE PERSONAJES Y ESCENARIOS

- Desarrolla personajes que sean relevantes para la historia y el mensaje educativo.
- Establece los lugares y escenarios en los que se desarrollará la trama.

PASO 2: ESTRUCTURA DEL GUION

- Introducción: Establece el escenario, los personajes y el problema que se abordará.
- Desarrollo: Divide la trama en diferentes partes que presenten información educativa clave de manera progresiva.
- Clímax: Llega al punto culminante de la historia donde se resuelve el problema o se presenta la lección principal.
- Conclusión: Proporciona un cierre satisfactorio y refuerza el mensaje educativo.

PASO 3: DIÁLOGOS Y NARRATIVA

- Desarrolla diálogos realistas que avancen la trama y transmitan información educativa de manera natural.
- Asegúrate de que la narrativa fluya de manera coherente y tenga un ritmo adecuado.
- Si hay una voz en off, incluye las narraciones y comentarios necesarios para guiar la comprensión de los espectadores.

PASO 4: GUION CLARO Y CONCISO

- El guion debe ser fácil de entender y seguir. Utiliza un lenguaje sencillo y evita los tecnicismos que los alumnos no puedan entender.

PASO 5: REVISIÓN DEL GUION

- Una vez que tengas una versión preliminar del guion, pide a los alumnos que lo revisen y te den su opinión. Esto te ayudará a identificar posibles problemas o mejoras.

EL GUION TÉCNICO

Para escribir un guion técnico para una película educativa escolar, es importante seguir los siguientes pasos:

1. Lee el guion literario. El guion literario es el primer paso para crear una película. Describe la historia, los personajes y los diálogos.

2. Analiza los objetivos educativos. ¿Qué quieres que los alumnos aprendan con la película? Una vez que sepas cuáles son los objetivos, podrás adaptar el guion técnico para que se centre en ellos.

3. Escribe una lista de tomas. Para cada toma, anota la siguiente información:

- Escena: El número de la escena.
- Plano: El tipo de plano (general, medio, primer plano, etc.)
- Localización: Para rodar una película, es importante encontrar un lugar que se adapte a la historia y a las necesidades de la producción. Una vez elegido el lugar, hay que visitarlo previamente para asegurarse de que es adecuado. Al visitar la localización, hay que tener en cuenta los siguientes factores:
 - ¿Es necesario un permiso para grabar en este lugar?
 - ¿Habría que pagar por el uso del lugar?
 - ¿Se pueden rodar todas las escenas de la película en el mismo lugar?
 - ¿La luz natural es adecuada para el rodaje? ¿Será necesario utilizar reflectores?
 - ¿Es posible tener acceso al lugar durante el tiempo necesario para el rodaje?
 - ¿Habría ruidos molestos de fondo que puedan interferir en la grabación del sonido?
- Actividad: La actividad que se lleva a cabo en la escena.
- Actores: Los actores que aparecen en la escena.
- Equipo: El equipo que se utiliza en la escena (los objetos o accesorios necesarios)
- Vestuario y maquillaje: Identificación de los requisitos de vestuario y maquillaje para cada personaje y escena.

4. Agrega detalles técnicos. Para cada escena, anota la siguiente información:

- Iluminación - es una herramienta poderosa que puede utilizarse para crear un ambiente visual en una película. La luz puede ser natural o artificial, y los directores de fotografía deben tener en cuenta el color, la temperatura, la colocación de los actores y otros factores al configurar la iluminación. El objetivo principal es iluminar a los sujetos y crear una atmósfera que apoye la historia.
- Movimiento de cámara - es importante determinar los ángulos adecuados para la cámara, los mejores lugares para colocarla y hacer pruebas para detectar problemas visuales, como superficies reflectantes, distracciones o flashes. La mejor manera de hacerlo es colocar un objeto o un voluntario en el lugar donde estarán los actores. Los movimientos de cámara son una herramienta poderosa que puede utilizarse para controlar la perspectiva y el ritmo de una película. Pueden utilizarse para crear una sensación de movimiento, emoción o realismo. Los movimientos de cámara se dividen en tres categorías principales:
 - Panorámica: la cámara gira sobre su eje para mostrar un entorno amplio.
 - Travelling: la cámara se desplaza en el espacio para seguir a un personaje o un objeto.
 - Zoom: la cámara se acerca o se aleja del sujeto encuadrado para aumentar o disminuir su importancia.
- Sonido - si hay efectos de sonido o música específicos, indícalos en el guion.

5. Para ayudar a visualizar la historia y a planificar la producción hay que preparar un storyboard. Es un conjunto de bocetos que representan las escenas de una película o video. Los storyboards sirven para los siguientes propósitos:

- Visualizar la historia: El storyboard permite al equipo creativo visualizar la historia y asegurarse de que todos están en la misma página.
- Planificar la producción: El storyboard ayuda a planificar la producción, incluyendo la ubicación, los actores, el equipo y el presupuesto.
- Comunicar la visión: El storyboard es una forma de comunicar la visión del director al equipo creativo.
- Recopilar comentarios: El storyboard se puede utilizar para recopilar comentarios de los miembros del equipo y los productores.

6. Prepara el cronograma de grabación:

- Establece un calendario para la grabación de cada escena.
- Ten en cuenta la disponibilidad de los actores y el equipo de producción.

7. Revisa el guion técnico con otros profesionales y educadores. Una vez que tengas una versión preliminar del guion técnico, pide a otros profesionales, como un director o un director de fotografía, que lo revisen y te den su opinión. Esto te ayudará a identificar posibles problemas o mejoras.

EJEMPLO DE UN GUION TÉCNICO PARA UNA PELÍCULA EDUCATIVA ESCOLAR

Escena 1

Plano: General

Ubicación: Aula de clase

Actividad: Los alumnos están sentados en sus pupitres, escuchando al profesor

Actores: Profesor, alumnos

Equipo: Cámara en trípode, micrófono

Iluminación: Luz natural

Movimiento de cámara: Plano fijo

Sonido: Voz del profesor

Escena 2

Plano: Medio

Ubicación: Laboratorio de ciencias

Actividad: Los alumnos están trabajando en un experimento.

Actores: Alumnos

Equipo: Cámara en mano, micrófono

Iluminación: Luz artificial

Movimiento de cámara: Planos de seguimiento y travelling

Sonido: Ruido de los experimentos

Este es solo un ejemplo, y el guion técnico puede variar según la película.

ROLES DE UN EQUIPO

No debemos olvidar un elemento muy importante del proceso de elaboración de guiones (tanto literarios, como técnicos), o sea, la selección de los estudiantes adecuados para determinados roles. Asignar roles en una película escolar con alumnos es una parte crucial del proceso de producción. Aquí tienes una guía para hacerlo de manera efectiva:

1. Identifica las habilidades y fortalezas de los estudiantes:

Antes de asignar roles, evalúa las habilidades individuales de los estudiantes. Algunos pueden tener experiencia en actuación, mientras que otros podrían destacar en la edición, la escritura o la dirección.

2. Explica los diferentes roles:

Asegúrate de que todos los estudiantes comprendan las responsabilidades asociadas con cada rol, ya sea director, actor, camarógrafo, editor, diseñador de sonido, etc.

3. Fomenta la elección y la participación activa:

Permite que los estudiantes expresen sus preferencias. Pregunta quiénes están interesados en qué roles y ten en cuenta sus deseos siempre que sea posible.

4. Equilibra los roles según las habilidades y la carga de trabajo:

Distribuye los roles de manera equitativa y asegúrate de que no haya una carga de trabajo abrumadora para un solo estudiante. Por ejemplo, si alguien es un actor principal, podría no tener la misma cantidad de tiempo para asumir otro rol intensivo.

5. Ofrece oportunidades de aprendizaje y desarrollo:

Considera asignar roles de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y desarrollar nuevas habilidades. Esto puede ser una forma valiosa de ampliar sus horizontes.

6. Fomenta la colaboración:

Algunos roles, como el de director o editor, pueden requerir decisiones colaborativas. Anima a los estudiantes a trabajar juntos y aprovechar las fortalezas individuales.

7. Considera la disponibilidad y compromiso:

Asegúrate de que los estudiantes que asumen roles clave estén disponibles durante todo el proceso de producción y tengan el compromiso necesario para llevar a cabo sus tareas.

8. Monitorea el progreso y proporciona apoyo:

Mantén una comunicación abierta con los estudiantes a lo largo del proceso de producción. Asegura apoyo y soluciones si surgen desafíos.

9. Fomenta la rotación de roles:

Si es posible, considera la posibilidad de rotar roles para que los estudiantes puedan experimentar diferentes aspectos de la producción cinematográfica.

Recuerda que en caso de asignar roles en una película escolar, no solo se trata de distribuir tareas, sino también de promover el aprendizaje, el crecimiento y la colaboración entre los estudiantes.

CONOCIENDO LA CÁMARA Y EL MICRÓFONO

En esta etapa, los docentes y los estudiantes adquirirán un entendimiento fundamental de cómo utilizar la cámara y el micrófono de manera efectiva en la producción de películas escolares. Aprenderán las funciones básicas de estos equipos y cómo aplicar principios técnicos para lograr una calidad visual y de sonido óptima en sus proyectos.

ACTIVIDADES

1. Introducción a la cámara y el micrófono:

- Exploración de los componentes básicos de una cámara y un micrófono.
- Discusión sobre la importancia de la calidad visual y de sonido en la producción cinematográfica.

2. Funciones básicas de la cámara:

- Demostración de cómo encender y apagar la cámara.
- Explicación de las funciones de enfoque, zoom y ajustes de exposición.

3. Manejo de la cámara:

- Práctica de cómo sostener y estabilizar la cámara correctamente.
- Ejercicios para ajustar la composición y el encuadre.

4. Configuración del micrófono:

- Introducción a diferentes tipos de micrófonos y sus aplicaciones.
- Demostración de cómo conectar y posicionar un micrófono externo.

5. Grabación de escenas simples:

- Asignación de parejas de estudiantes para realizar grabaciones cortas.
- Práctica de capturar video y audio de manera sincronizada.

6. Revisión y análisis:

- Reproducción de las grabaciones realizadas para evaluar la calidad visual y de sonido.
- Retroalimentación sobre la efectividad de la configuración de la cámara y el micrófono.

7. Resolución de problemas:

- Identificación y discusión de posibles problemas técnicos que puedan surgir al usar la cámara y el micrófono.
- Exploración de soluciones para minimizar ruidos no deseados y mejorar la claridad del sonido.

8. Reflexión y discusión:

- Conversación sobre lo aprendido y cómo aplicar estos conocimientos en futuras producciones.
- Intercambio de consejos y trucos para obtener resultados profesionales.

Resultado esperado:

Al finalizar esta etapa, los estudiantes tendrán una comprensión sólida de cómo operar la cámara y el micrófono de manera efectiva. Estarán mejor preparados para capturar imágenes y sonidos de calidad en sus proyectos cinematográficos escolares, lo que contribuirá a la mejora general de la producción audiovisual.

GRABACIÓN CON DSLR Y SMARTPHONE

En esta etapa, los docentes y los estudiantes aprenderán a utilizar tanto una cámara DSLR como un smartphone para la grabación de películas escolares. Explorarán las diferencias y similitudes entre ambas opciones, comprendiendo cómo aprovechar al máximo las capacidades técnicas de estos dispositivos para crear contenido visual impactante.

ACTIVIDADES

1. Introducción a las herramientas de grabación:

- Descripción de las características y ventajas de las cámaras DSLR y los smartphones para la grabación de películas.
- Discusión sobre cuándo y por qué elegir uno u otro dispositivo según las necesidades del proyecto.

2. Funciones básicas de una DSLR:

- Explicación de los controles esenciales de una cámara DSLR, como el enfoque, la apertura y la velocidad de obturación.
- Demostración de cómo ajustar estos parámetros para obtener resultados deseados.

3. Utilización efectiva de un smartphone:

- Presentación de las características de grabación de alta calidad disponibles en los smartphones modernos.
- Ejemplos de aplicaciones y configuraciones para optimizar la grabación con teléfonos móviles.

4. Práctica de grabación con DSLR:

- Asignación de escenarios y situaciones de filmación para aplicar los conceptos aprendidos.
- Experiencia práctica con el uso de una cámara DSLR para grabar escenas con diferentes ajustes.

5. Práctica de grabación con smartphone:

- Actividades de grabación práctica utilizando smartphones, enfocándose en la estabilidad y la composición.

6. Comparación de resultados:

- Reproducción de las grabaciones realizadas con ambas herramientas.
- Análisis de la calidad de imagen y sonido, así como de las posibles ventajas y desventajas de cada opción.

7. Edición de material grabado:

- Introducción a la edición de video básica utilizando software accesible.
- Edición de secuencias grabadas para crear una narrativa coherente.

8. Creación de un cortometraje:

- Organización de grupos de estudiantes para trabajar juntos en la producción de un cortometraje usando tanto la DSLR como los smartphones.

9. Presentación y análisis:

- Proyección de los cortometrajes creados por los grupos.
- Análisis en clase sobre las elecciones técnicas, la calidad de la producción y el impacto visual de cada película.

Resultado esperado:

Al finalizar esta etapa, los estudiantes serán aptos de aprovechar al máximo las capacidades de grabación de una cámara DSLR y un smartphone. Tendrán la habilidad de decidir cuál herramienta es más adecuada para diferentes situaciones y estarán mejor equipados para crear contenido visual de alta calidad en sus proyectos escolares.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNOS CONSEJOS PARA LA ACTUACIÓN, EL ENSAYO Y LA PREPARACIÓN DEL ESCENARIO EN PELÍCULAS ESCOLARES

- Haz que los alumnos se sientan cómodos: Es importante que los alumnos estén a gusto actuando frente a la cámara. Para ello, puedes crear un ambiente relajado y de apoyo.
- Ejercita a los alumnos: Los alumnos necesitan practicar sus escenas para que sean creíbles. Puedes organizar sesiones de ensayo regulares para que los alumnos tengan la oportunidad de mejorar sus actuaciones.
- Dales a los alumnos libertad creativa: Anima a los alumnos a ser creativos y a improvisar. Esto les ayudará a desarrollar su propio estilo de actuación.
- Elige un escenario adecuado: El escenario debe ser adecuado para la historia y los personajes de la película. Debe ser un lugar donde los alumnos se sientan cómodos y donde puedan actuar de forma natural.
- Involucra a los alumnos en la preparación: Los alumnos pueden ayudar en la preparación del escenario, aprendiendo sobre las diferentes tareas y responsabilidades que implica. Esto les dará una mayor comprensión del proceso de creación de una película.

La actuación, el ensayo y la preparación del escenario son etapas emocionantes en el proceso de creación de una película escolar. Son oportunidades para que los alumnos desarrollen sus habilidades creativas y técnicas, y para que trabajen en equipo para crear una película de alta calidad.

EL DÍA DE GRABACIÓN

El día de grabación es un día emocionante en el proceso de creación de una película escolar. Es el día en que los alumnos ponen en práctica todo lo que han aprendido y trabajado hasta ahora.

El día de grabación suele comenzar con una reunión de producción para discutir el plan de rodaje. El director de la película repasará el guion, los planos y los horarios. También asignará las tareas al equipo técnico.

Una vez que se ha completado la reunión de producción, los alumnos se preparan para el rodaje. Los actores se maquillan y visten, y el equipo técnico comprueba el equipo.

El rodaje comienza con la primera escena. El director dirige a los actores y al equipo técnico. Los alumnos pueden ayudar en el rodaje, aprendiendo sobre las diferentes tareas y responsabilidades que implica.

El rodaje puede durar horas o días, dependiendo de la longitud de la película. Los alumnos deben estar preparados para trabajar duro y ser pacientes.

Al final del día de grabación, los alumnos pueden estar cansados, pero también emocionados por el trabajo que han realizado. Han aprendido mucho sobre actuación, producción y cine.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNOS CONSEJOS PARA EL DÍA DE GRABACIÓN DE PELÍCULAS ESCOLARES

- Llega temprano: Es importante llegar temprano al set de rodaje para tener tiempo para prepararse y relajarse.
- Sé flexible: Las cosas no siempre van según lo planeado, así que sé flexible y adaptable.
- Escucha las instrucciones: Sigue las instrucciones del director y del equipo técnico.
- Diviértete: El rodaje debe ser una experiencia divertida, así que disfruta del proceso.

El día de grabación es una oportunidad única para que los alumnos aprendan y experimenten el proceso de creación de una película. Es un día que nunca olvidarán.

MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN

El montaje y la postproducción son las últimas etapas en el proceso de creación de una película escolar. En esta etapa, el editor de la película se encarga de unir las diferentes tomas filmadas para crear una historia coherente. También se encarga de añadir efectos visuales, música y sonido.

El montaje es un proceso complejo que requiere mucha creatividad y técnica. El editor debe tener un buen conocimiento de la historia y los personajes, y debe ser capaz de utilizar el lenguaje cinematográfico para crear una narrativa efectiva.

EN LA POSTPRODUCCIÓN, TAMBIÉN SE REALIZAN OTROS PROCESOS

- Corrección de color: se ajusta el color de las imágenes para que se vean más naturales o para crear un efecto específico.
- Efectos visuales: se añaden imágenes o elementos que no fueron filmados, como explosiones, criaturas o escenarios imaginarios.
- Sonido: se añaden efectos de sonido, música y diálogos..

La postproducción es una etapa crucial en la creación de una película escolar. Es en esta etapa donde la película adquiere su forma final y se convierte en una obra de arte completa.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNOS CONSEJOS PARA EL MONTAJE Y LA POSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS ESCOLARES

- Empieza a montar la película lo antes posible: esto te permitirá ver cómo se desarrolla la historia y hacer cambios si es necesario.
- No tengas miedo de experimentar: prueba diferentes técnicas de montaje para ver lo que funciona mejor para tu película.
- Cuida los detalles: los efectos visuales y el sonido deben ser de alta calidad para que la película sea creíble.

El montaje y la postproducción son etapas apasionantes que permiten a los alumnos dar rienda suelta a su creatividad y ver su película tomar forma. Es una oportunidad para aprender sobre el lenguaje cinematográfico y para desarrollar sus habilidades técnicas.

DISTRIBUCIÓN DE LA PELÍCULA

Una vez culminado el proceso de edición, llega el momento crucial de la distribución de la película. Esta fase implica compartir el trabajo audiovisual de manera que llegue a la audiencia deseada y se maximice su impacto educativo. Hay diversas estrategias y opciones para llevar a cabo esta distribución.

- Compartir en línea:

Una de las formas más efectivas es compartir la película en línea, aprovechando plataformas como blogs, redes sociales y sitios web. Estos medios ofrecen una amplia visibilidad y permiten que el contenido sea accesible para un público global. Publicar la película en plataformas de video en línea, como YouTube o Vimeo, es una excelente manera de llegar a una audiencia amplia y diversa. Además, se pueden crear perfiles de redes sociales para la película y utilizar hashtags relevantes para aumentar su visibilidad.

- Proyecciones y presentaciones:

Otra opción es organizar proyecciones y presentaciones en el entorno escolar y más allá. Se pueden programar eventos especiales en la escuela, invitando a compañeros de clase, profesores y padres a asistir a una proyección exclusiva de la película. También se pueden explorar oportunidades para presentar la película en eventos comunitarios, festivales escolares o conferencias locales relacionadas con la temática de la película.

- Participación en convocatorias y concursos:

Además de las opciones mencionadas, una oportunidad emocionante es participar en convocatorias y concursos que permitan dar a conocer la película a un público más amplio y obtener reconocimiento por el esfuerzo realizado. Un ejemplo es la convocatoria de campus “Climántica Congreso Virtual Juvenil”, disponible en la página web <http://congresovirtual.climantica.org/finalidades-de-la-convocatoria/>.

Este congreso virtual ofrece una plataforma para mostrar la película y compartir la perspectiva de los estudiantes sobre temas medioambientales. Participar en este tipo de eventos no solo amplía la audiencia, sino que también fomenta el compromiso y la conexión con una comunidad interesada en la temática.

- Interacción y retroalimentación:

Durante la distribución, es importante fomentar la interacción con la audiencia. Se pueden habilitar secciones de comentarios en las plataformas en línea para que el público comparta sus opiniones y reflexiones sobre la película. También se pueden organizar sesiones de preguntas y respuestas después de las proyecciones para obtener feedback directo y enriquecedor.

En resumen, la etapa de distribución es crucial para que la película escolar alcance su máximo potencial. Al utilizar estrategias en línea, proyecciones, participación en convocatorias y concursos, así como fomentar la interacción con la audiencia, los estudiantes pueden lograr que su película llegue a un público más amplio y genere un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

TEATRO ESCOLAR

El teatro, igual que el cine, es una poderosa herramienta educativa que puede utilizarse de manera efectiva para abordar temas medioambientales con estudiantes de secundaria. Al combinar la creatividad y la expresión artística con la conciencia ambiental, el teatro ofrece una forma única de transmitir mensajes y generar reflexiones profundas sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. En este capítulo, exploraremos cómo utilizar el teatro como una herramienta de comunicación medioambiental en el aula, brindando consejos y ejemplos prácticos para docentes.

1. Selección del tema medioambiental

El primer paso es elegir un tema medioambiental relevante y significativo para los estudiantes. Puede ser la conservación del agua, la deforestación, el cambio climático o cualquier otro tema que desee abordar. Es importante que el tema sea adecuado para el nivel de comprensión y sensibilidad de los estudiantes.

2. Investigación y concienciación

Antes de comenzar con el proceso creativo, anima a los estudiantes a investigar y comprender a fondo el tema elegido. Proporciona recursos como artículos, videos y datos para que los estudiantes se familiaricen con los aspectos científicos y sociales del tema. Fomentar la concienciación es fundamental para que los estudiantes puedan representar con autenticidad y precisión en sus actuaciones.

3. Creación del guion

Divide a los estudiantes en grupos y pídeles que trabajen juntos para crear guiones teatrales cortos basados en el tema elegido. Los guiones deben abordar diferentes perspectivas y situaciones relacionadas con el problema ambiental. Esto puede incluir personajes que representen a la comunidad, a los científicos, a los políticos y a los defensores del medio ambiente.

4. Desarrollo de personajes y escenas

Cada grupo debería centrarse en desarrollar personajes auténticos y escenas realistas que reflejen situaciones cotidianas relacionadas con el tema. Fomenta la creatividad y anima a los estudiantes a utilizar el diálogo y las interacciones para transmitir mensajes clave de manera efectiva.

5. Prácticas y ensayos

Una vez que los guiones estén listos, guía a los grupos a través de prácticas y ensayos. Fomenta la colaboración y la retroalimentación constructiva entre los miembros del grupo. Anima a los estudiantes a trabajar en la entonación, la expresión facial y los movimientos escénicos para mejorar sus actuaciones.

6. Diseño de escenario y atuendos

Ayuda a los estudiantes a diseñar escenarios simples pero efectivos que enriquezcan la narrativa. Además, anima a los estudiantes a seleccionar atuendos apropiados que reflejen los personajes y la configuración de la obra.

7. Presentación y reflexión

Organiza presentaciones teatrales en el aula o en eventos escolares. Después de las actuaciones, fomenta la discusión y la reflexión sobre los mensajes y las lecciones transmitidas. Pregunta a los estudiantes cómo se sintieron al representar los personajes y cómo se relacionaron con el tema medioambiental.

8. Extendiendo el impacto

Anima a los estudiantes a llevar sus actuaciones a un público más amplio. Esto podría incluir presentaciones en asambleas escolares, festivales culturales o eventos comunitarios relacionados con el medio ambiente. Cuanto más público alcance la representación, mayor será su impacto educativo.

9. Integración interdisciplinaria

Aprovecha la oportunidad para vincular el teatro con otras materias, como ciencias, literatura, comunicación, pero también música, tal y como lo hicimos en el proyecto e-InnoEduCO₂, creando teatro musical durante el Campus One Health en Aveiro en septiembre de 2022: <https://www.innoeduco2.org/presentacion-de-productos-en-direto-del-campus-internacional-de-iniciacion-a-la-investigacion-y-comunicacion-one-health-aveiro-2022/>

Esto enriquecerá la experiencia de aprendizaje y permitirá a los estudiantes ver cómo los problemas medioambientales están interconectados en diversos campos.

El teatro no solo brinda a los estudiantes la oportunidad de ser creativos y expresivos, sino que también les permite conectarse emocionalmente con los temas medioambientales y generar un impacto duradero en la comunidad. Al guiar a los estudiantes a través de este proceso, los docentes pueden empoderar a la próxima generación de defensores del medio ambiente a través del arte y la educación.

Lección 1

Tema: La importancia de praderas marinas

Duración de la clase: 90 minutos

Objetivos:

- Introducir el proyecto e-InnoEduCO₂
- Comprender la importancia de las praderas marinas en el ecosistema.
- Analizar los factores que amenazan la existencia de las praderas marinas.
- Explorar medidas de conservación y su relación con la mitigación del cambio climático
- Crear un póster informativo sobre la importancia de las praderas marinas

Material para la clase:

- La página web del proyecto:
 - <https://www.innoeducos2.org/>
- El vídeo de Fernando Valladares, catedrático de Ecología de Universidad Vigo:
 - <https://www.innoeducos2.org/la-importancia-de-las-praderas-marinas-fernando-valladares/> - Duración del vídeo: 1:58 min
- Teléfonos de los estudiantes
- Una diapositiva con preguntas relacionadas con el vídeo
- Papel grande para cada grupo, marcadores, lápices de colores, imágenes relacionadas con el tema

Guion:

Introducción (10 minutos)

1. El profesor introduce el tema y explica brevemente qué son las praderas marinas y su relevancia en el ecosistema marino.
2. El profesor introduce el proyecto e-InnoEduCO₂ utilizando la página web del proyecto e invita a los alumnos a buscar información clave sobre el proyecto utilizando sus teléfonos móviles.

Exploración del vídeo de Fernando Valladares (20 minutos)

3. Reproducción del vídeo de Fernando Valladares - muestra el vídeo para que los estudiantes obtengan información directamente del experto. Si es necesario, el profesor proyecta la película dos veces.

4. El profesor muestra una diapositiva con las siguientes preguntas basadas en el vídeo e invita alumnos a contestar a las preguntas en pequeños grupos:

- ¿Qué factores están afectando a las praderas marinas?
- ¿Cuál es la función del carbono azul?
- ¿Por qué es importante secuestrar el CO₂ de la atmósfera?
- ¿Qué se necesita para evitar el deterioro de las lagunas?
- ¿Qué medidas se pueden tomar para conservar las praderas marinas?
- ¿Cómo pueden las praderas marinas contribuir a la mitigación del cambio climático?

Discusión y análisis (15 minutos)

5. Revisión de las respuestas del ejercicio de comprensión.

6. Discusión en grupo sobre la importancia de las praderas marinas y las posibles acciones a tomar para su conservación.

Tarea creativa: Creación de un póster (30 minutos)

7. Explicación de la tarea: Los estudiantes deberán crear un póster informativo que destaque la importancia de las praderas marinas, los factores que las amenazan y las medidas de conservación.

8. Trabajo en grupos: Dividir a los estudiantes en grupos pequeños para que diseñen y creen sus pósters.

9. Preparación de presentaciones: Cada grupo preparará una breve presentación para compartir su póster y explicar sus puntos clave.

Presentación y cierre (15 minutos)

10. Presentación de los pósters: Cada grupo presenta su póster y comparte sus ideas con la clase.

11. Reflexión final: Discusión sobre lo que han aprendido y la importancia de la conservación de las praderas marinas.

Lección 2

Tema: Modelo de investigación científico-escolar

Duración de la clase: 90 minutos

Objetivos:

- Comprender los pasos de un modelo de investigación científico-escolar
- Analizar los elementos que influyen en los beneficios de un ecosistema marino
- Explorar la importancia de la observación, las preguntas y las hipótesis en la investigación
- Realizar un ejercicio práctico basado en la información del vídeo

Material para la clase:

- El vídeo:
 - <https://www.innoeduco2.org/modelo-de-investigacion-cientifico-escolar-en-el-oceano-atlantico/> - Duración del vídeo: 18 minutos
- Una diapositiva con preguntas relacionadas con el vídeo

Guion:

Introducción (10 minutos)

1. Presentación del tema: Explicar la importancia de la investigación científica y cómo se aplica en contextos escolares.

Exploración del vídeo (15 minutos)

2. Reproducción del vídeo de Fernando Valladares: Muestra el vídeo para que los estudiantes obtengan información sobre la investigación científica en un ecosistema marino.

Ejercicio de comprensión (20 minutos)

3. El profesor muestra una diapositiva con las siguientes preguntas basadas en el vídeo e invita alumnos a contestar a las preguntas en pequeños grupos:

- ¿Cuál es el objetivo de la investigación que se plantea en el vídeo?
- ¿Cuáles son los dos factores que condicionan los beneficios de un ecosistema?
- ¿Cómo se pueden obtener muestras en distintos niveles del ecosistema?
- ¿Qué pasos se mencionan en el modelo de investigación científico-escolar?
- ¿Por qué es importante asignar códigos a las muestras en un experimento?

Discusión y análisis (15 minutos)

4. Revisión de las respuestas del ejercicio de comprensión.

5. Discusión en grupo sobre la importancia de la observación, las preguntas, las hipótesis y el orden en la investigación científica.

Elaboración de un ejercicio práctico (30 minutos)

6. Explicación del ejercicio práctico: Los estudiantes realizarán un experimento que van a diseñar con el profesor basado en el modelo mencionado en el vídeo, en función de la región en la que se encuentre la escuela. Hay que:

- Seleccionar un factor a investigar.
- Plantear una pregunta y una hipótesis.
- Asignar códigos a las tazas para identificar cada muestra.
- Realizar el experimento, tomando datos y observaciones.
- Registrar los resultados obtenidos usando la aplicación de CESGA:
<https://www.innoeduco2.org/app/> y grabar el experimento.

OTRAS IDEAS PARA LAS CLASES

1. El tema de los problemas del Mar Báltico:

<https://www.youtube.com/watch?v=czevtq76L8c>

2. El tema de los problemas del Mar Negro:

https://www.youtube.com/watch?v=VpkhTu_Vrfs

3. El tema de eutrofización:

<https://www.youtube.com/watch?v=P3lExwtmJOQ>

BIBLIOGRAFÍA

- Bobiński, W. (2017), Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
- Brol, M. (2014), "Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych", in: B. Kozusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, p. 209-232.
- Camuñas García-Miguel, A. (2017), "El cine en la escuela", in: Calanda. Revista Didáctica de la acción educativa española en Francia, no. 12, p. 17-24.
- Casoli, S. (2022), "Making Movies for Environmental Communication. A Practical Guide for Beginners", Università di Bologna, <https://www.educinema-cta.org/ebook-metodologico-sobre-el-lenguaje-del-cine/>
- Dussel, I. (2014), "Usos del cine en la escuela: una experiencia atravesada por la visualidad", in: Estudios de Língua(gem). Memória, Cinema e Linguagem, vol. 12, n.º 1, p. 77-100.
- Kalinowska, K. (2013), Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana. Edukacja teatralna w szkołach podstawowych - raport z badań, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego, Fundacja sztuka.idea, <https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/raporty-i-badania/edukacja-teatralna-w-szkolach-podstawowych-raport-z-badan/>
- Kopecka-Piech, K. (2011), "Koncepcja konwergencji mediów", in: Studia Medioznawcze, vol. 46, no. 3, p. 11- 26.
- Jakubowski, W. (2018), "Film jako medium edukacyjne", in: Studia edukacyjne, n.º 47, p. 95-113.
- Jenkins, H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
- Proserpio, L. D.A. Gioia (2007), "Ensinar a Geração Virtual", in: Academy Management Learning and Education, vol. 6, n.º 1, p. 72.
- Nobile, N. (2022), Making Theatre for Environmental Communication. Um guia prático para principiantes, Università di Bologna, <https://www.educinema-cta.org/ebook-metodologico-para-el-teatro-musical-y-shows-de-divulgacion-cientifica/>
- Szoska, M. (2019), "Nieuchwytna obecność. Film i nowe media w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego", in: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, no. 285, p. 183-193.
- Velarde Alvarado, Alicia et al. (2017), "Los vídeo tutoriales como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y sus implicaciones pedagógicas en el diseño instruccional", in: Revista EducaTeConCiencia, vol. 14, no. 15, p.68-87.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.