

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

VINCULAR LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN EN LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO DOCENTE A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Ferreira, Gonçalves, Adriana

UFSM

adrianaguasque@gmail.com

Palabras clave: cultura, cine, educación

RESUMEN

Este trabajo presenta relato de experiencia que tiene como objetivo resaltar la importancia de unir los temas de la cultura, las artes y la educación en la formación y el trabajo docente, utilizando el cine en su dimensión artística y como dispositivo pedagógico y su potencial.

Para ello, presenta la experiencia de formación docente en cine y educación que derivó en la producción del cortometraje *Nosotros*, que retrata la cultura fronteriza. Realizado con docentes y alumnos del Liceo de Vichadero, escuela en la frontera Uruguay-Brasil. La investigación consiste en reflexionar sobre el proceso de formación del profesorado de cine en la escuela que derivó en la producción de la película. El proceso educativo da como resultado contenidos llenos de hibridez cultural, trayendo elementos de la lengua regional y comportamientos y costumbres socioculturales regionales, que son observados y comprendidos a través del cine. El cortometraje *Nosotros* está alojado en la pestaña de educación cinematográfica en el sitio web del punto de cultura Pampa Sem Fronteiras, enlace de acceso: <https://youtu.be/K3JYWgFLcG4>

El desarrollo de la investigación ocurre junto con el doctorado en el Programa de Posgrado en Educación de la UFSM, bajo la dirección de la profesora Valeska Fortes de Oliveira.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

La investigación parte de una recopilación de experiencias relacionadas con la comunicación, la educación, el arte y la cultura, durante los últimos 13 años. Durante este tiempo he ido creando una obra que transita entre la cultura, el arte, la educación y el cine. En unos momentos por separado, en otros momentos juntos. Terminó viéndome en el lugar llamado cine y educación, que inevitablemente está atravesado por el arte y la cultura.

Las experiencias recogidas en este trabajo desencadenaron un conjunto de caminos que desarrollaron mi formación docente. A menudo acertadas, a veces frustrantes, que llaman la atención sobre el debate sobre la rigidez del sistema escolar, que muchas veces se refleja en un estado de negación por parte del propio docente de intentar algo nuevo, en este caso, el cine y el disfrute de las experiencias con el arte y la cultura que incide en la educación como dispositivo pedagógico. Según Coutinho & Soutto (2013) el público escolar debe ser cautivado, ya que no es cautivo, y muchas veces es probable que la cinematografía se imponga al público, a menos que existan modelos narrativos muy familiarizados con este público.

La receptividad de los profesores a experimentar con el cine en sus prácticas pasa por no resistirse a lo inesperado, dejando actuar el lenguaje del arte, permitiendo la construcción y creación conjunta, confiando en la presencia de la cultura y permitiendo su emergencia en el contenido, retirándose del papel de el que hace el papel de saber y el que siempre trae la lección lista. En su visión progresista de la formación docente, Freire (2022) plantea que es necesario saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción.

La metodología de formación expone las perspectivas sobre mis experiencias personales, profesionales y académicas que he acumulado hasta el presente y que redundan tanto en mi formación como docente como en los cursos de formación en los que me desempeñé como formador de docentes.

El cine nos hace pensar, al igual que la cultura y la educación. Mi trayectoria docente reúne: comunicación, cultura, arte, educación y cine. Es lo que me hace un educador audiovisual, así aprendo y enseño a otros profesores.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

El cortometraje *Nosotros* es uno de los ejemplos de trabajos pertenecientes a la formación con docentes en los que trabajo en escuelas primarias y secundarias públicas, y en ocasiones en carreras de grado.

Es un proceso que consiste en enseñar elementos de lenguaje audiovisual y algunos ejercicios de lenguaje que te permitan observarte a ti mismo, al otro, a la escuela, a la comunidad. Los temas del arte y de la cultura surgen naturalmente, se manifiestan, se manifiestan durante los procedimientos metodológicos, porque están presentes en la educación y en la vida.

METODOLOGIA

La metodología consta de clases teóricas y prácticas, pasando por una breve mirada al surgimiento del cine seguida de la práctica de filmar el minuto Lumière. Al volver por un minuto a la vieja forma de filmar, aparecen planos del territorio donde se inserta la escuela, símbolos, elementos y paisaje que conforman un determinado territorio geográfico.

Según Migliorin et al., (2016) un plano, en el cine, es el tramo rodado ininterrumpidamente, entre el encendido y el apagado del botón “rec” de la cámara. Entonces, el conjunto de tomas era una escena, y el conjunto de escenas era una secuencia, y el conjunto de secuencias formaba una película o video.

Los ejercicios prácticos aplicados con las clases a desarrollar con la comunidad y la escuela se encuentran en los *Cadernos do Inventar* (MIGLIORIN, 2016): fotografía narrada, minuto Lumière, historia de los objetos, espacios vacíos, colores y texturas, música y memoria y marcos y máscaras. Por tanto, explicamos mejor la metodología de elaboración de los planos:

Minuto Lumière: graba una toma de un minuto con la cámara fija. El ejercicio se llama así porque hace referencia al hito inicial de la historia del cine, los primeros planos filmados por los hermanos Lumière en Francia, en 1895, cuando inventaron el cinematógrafo, un dispositivo que permite filmar una serie de instantáneas fijas. (fotogramas), que al proyectarse crean la ilusión de movimiento. En aquella época, las imágenes se filmaban en carretes de 17 metros y duraban aproximadamente 50 segundos. El dispositivo fue detenido. Esta práctica

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes” permite observar el paisaje, elementos o pequeños detalles. Según Bergala (2008, p. 124), realizar el minuto Lumière implica tres gestos fundamentales, como son:

1. La elección. ¿Qué quieres filmar? ¿Gente? ¿Suenas? ¿Colores? ¿Luces? ¿A disposición?
2. La posición de las cosas entre sí, dónde colocar la cámara, cómo dispongo estos elementos para filmar frente a la cámara para que sean más o menos significativos, qué incluir o dejar fuera del encuadre.
3. El atentado: momento en el que se decide iniciar el rodaje. El momento en el que se debe presionar el botón.

Los ejercicios de lenguaje con cámara en mano permiten la práctica de la fotografía narrada, es entonces cuando el grupo elegi a vecinos del barrio, docentes o familiares de los alumnos para que traigan una fotografía de sus colecciones personales y comiencen a contar historias sobre esta fotografía.

La práctica consiste en pedirle a una persona, que es uno de los residentes de mayor edad, que presente una fotografía impresa de su colección personal y hable de ello frente a la cámara, siendo importante que la persona elegida sea mayor. Se sugiere filmar este momento con la cámara en mano, prestando atención a los gestos, al entorno y a la propia fotografía, variando los planos y encuadres. La narración de la persona debe durar hasta 5 minutos, filmándose en lugares tranquilos, ya que lo que dice la persona es importante. El objetivo de este ejercicio es descubrir un poco sobre la historia de un vecino, un familiar, un empleado de la escuela del barrio, y permite inventariar la memoria de la comunidad retratada, prestando atención también a las fábulas que las personas hacen sobre sí mismas oralmente. El ejercicio centra la atención entre palabras e imágenes, en la relevancia de la memoria oral en la constitución de un pueblo, de un grupo. También puedes observar qué tipo de historias quiere contar la gente. Los docentes participantes de los municipios presentes dialogaron sobre esta experiencia como un importante ejercicio de reconstrucción de la memoria de las personas y los pueblos. Surgen oralidades de maestros de la cultura popular, curanderos, ancianos de la memoria y del patrimonio local que se manifiestan como narradores y sus fotografías, observadas lentamente por movimientos de cámara en mano.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

Historias de objetos, es otro ejercicio filmado, donde objetos, amuletos, símbolos del arte, la religiosidad y la cultura son los protagonistas de otras narraciones de la cultura local. Las prácticas implican que los participantes encuentren a una persona mayor en la comunidad que hable de un objeto que ha estado en la familia durante muchos años o que, de alguna manera, es significativo para esa persona. Primero, graba sólo la narración (el audio), que debe durar entre uno y tres minutos. Por separado, filme este objeto y produzca imágenes que creen relaciones con esta narración, explorando la duración de los planos y el encuadre. Al montar, las imágenes deben colocarse según la narración. Este ejercicio valora la historia oral, registra y compone imágenes que hablan de otros tiempos y otras formas de relacionarse con el mundo, especialmente tradiciones y hábitos que han sido transformados por la reconfiguración de las ciudades y la vida cotidiana e incentiva la atención a las narrativas comunitarias.

Lejos-cerca aquí, es otro ejemplo de un ejercicio de lenguaje, este proporciona diferentes escalas del plan de tiro, más cerca, más lejos, abierto, cerrado, medio, te permite observar personas, animales, paisajes, arquitectura, edificios históricos, mirar hacia atrás desde la cámara, observar, valorar, percibir conjuntos culturales a su alrededor. Y así la cultura y sus vertientes guían el cine, desveladas por la educación, que es la protagonista.

Espacios vacíos: seleccione cuatro o cinco casas entre los residentes que estén dispuestos a abrir sus hogares para esta actividad. Filmar el espacio de cada casa, dentro de la casa, sin gente, sólo el paisaje. Este ejercicio propicia el debate sobre las imágenes, las posibles narrativas sobre la casa, el modo de vida, la historia, las creencias y el modo de vida allí presentes.

Colores y texturas: filmar al menos cuatro planos centrados en diferentes tonos y texturas del cuerpo (piel, cabello, pies, etc.), dar preferencia a primeros planos, primeros planos y detalles, transformando la cámara en un microscopio y luego montar las tomas en secuencia. El objetivo del ejercicio es intensificar la percepción de la variedad de marcas cutáneas y corporales de las personas de la comunidad, con el objetivo de acercar a las personas a la diversidad que las rodea. Fragmentos de cuerpos y sus singularidades conforman un mosaico de multiplicidad que refleja nuestro mestizaje étnico y todas las huellas dejadas por el tiempo.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

Música y memoria: pide a la persona filmada que cante un extracto de una canción que siempre recuerde y grabe. La propuesta es escuchar lo que dice la persona sobre esta canción. El objetivo es presentar la cultura y la identidad musical del entorno y pensar en la música, la memoria y el territorio. Luego mire las fotografías producidas y haga varias preguntas sobre

las imágenes y las elecciones que llevaron a su creación. El objetivo del ejercicio es prestar atención a los sujetos o elementos que conforman la imaginación de quienes tomaron la foto, así como notar la ausencia de quienes, por algún motivo, no fueron fotografiados. Después, podrás tener un breve debate con preguntas: ¿Qué quedó fuera del panorama? ¿Qué sabemos que existe pero decidimos no fotografiarlo? ¿Qué nos gustaría haber mostrado todavía? ¿Qué es parte de la comunidad, pero de lo que rara vez hablamos o tenemos dificultades para hablar? ¿Por qué elegimos formas de ver a las personas?

CONCLUSIONES

El cine como dispositivo pedagógico tiene el potencial transformador de apropiarse del conocimiento y construir conocimiento. Nos inspiramos en el poeta Manoel de Barros (1956, p. 75) que con sensatez nos dice: “El ojo ve, la memoria ve y la imaginación traspasa. Tienes que cruzar el mundo”. El mundo es una maraña de culturas y el cine es una maraña de ideas.

Los propósitos de esta investigación, en el contexto de la cultura, el arte y la educación, son concebirla como un proceso colectivo, protagonizado por los propios actores de la educación: la escuela, la comunidad y las relaciones entre docentes y alumnos, a través de las prácticas pedagógicas de el proyecto “inventar com a Difference”, que une cine, educación y también derechos humanos. Inevitablemente el arte y la cultura están presentes en todos lados, especialmente en los procesos educativos y también son temas atravesados por los derechos humanos.

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO

“Dos décadas de estudios sobre trabajo docente: existir, resistir y construir nuevos horizontes”

Referencias

Barros de, Manoel: Poesia Completa Manoel de Barros. São Paulo. Ed. Leya, 1956.

Cadernos do inventar: cinema, educação e direitos humanos. I. Migliorin, Cezar. II. Pipano, Isaac. III. Garcia, Luiz. IV. Nanchery, Clarissa. V. Guerreiro, Alexandre. VI. Martins, India Mara. VII. Niterói, EDG. 2016.

Freire, Paulo: Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa-72ª ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra 2022.

Godard e a educação: I. Coutinho, Alves Mario. II. Soutto, Ana Lúcia. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.