

SESIÓN MATINAL

CURSO 2011-2012

DOSSIER EDUCATIVO

**ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE 2º CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA**

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

2. LA ACTIVIDAD. LAS SESIONES

- ACTIVIDADES PREVIAS EN EL AULA
- LA PROYECCIÓN EN EL CA2M
- ACTIVIDADES POSTERIORES EN EL AULA

3. ANEXOS

PRESENTACIÓN

Este es el dossier que recoge el material de trabajo del proyecto educativo de alfabetización audiovisual “Sesión matinal”, destinado al alumnado del 2º ciclo de educación primaria. Contiene información general sobre las creaciones que componen el programa y sobre las actividades para realizar en el aula que lo complementan.

El cine desde sus orígenes ha tenido un gran poder educativo y de conformación de imaginarios. Hoy más que nunca, inmersos como estamos en un mundo repleto de imágenes se hace necesaria una educación de la mirada que nos ayude a enfrentarnos de forma crítica y reflexiva a este mundo que habitamos; una educación audiovisual comprometida y a largo plazo que ayude a profundizar y descifrar códigos visuales y sonoros de los medios (cine, televisión y otros...).

Las creaciones que mostramos pretenden ser una alternativa a productos dominantes ya que utilizan un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados a ver en televisión o el cine comercial –con otros ritmos y otras opciones discursivas y formales; desde las más narrativas y próximas al género documental, como es el caso de “Los niños payasos” a otras más experimentales como “Marco” que nos dejan como espectadores en un lugar más incierto, -aunque por otro lado resultan estimulantes y enriquecedoras- y otras que haciendo uso de la ficción, la animación y la música como “La Traviata” nos plantean distintos temas, no exentos de humor, que son capaces de propiciar extensos debates en el aula.

LA ACTIVIDAD. LAS SESIONES

Os proponemos un conjunto de actividades previas a la proyección en el CA2M, así como unas actividades posteriores a la misma, para dotar de sentido a la salida y que ayude a entender “Sesión matinal” como un proyecto integrado en la vida escolar e intelectual del alumnado además de servirnos como un recurso para trabajar en el aula.

Somos partidarios de seguir una metodología de aprendizaje que parta de la experiencia y el descubrimiento, en la que el alumnado explore su capacidad de reflexión y encuentre en la duda un camino para generar conocimiento.

Alguno de los objetivos que perseguimos con este trabajamos son:

- Posibilitar el encuentro de los estudiantes con un cine de calidad y aproximarles al arte.
- Mostrar las posibilidades artísticas y expresivas del medio audiovisual.
- Posibilitar una lectura creativa que les anime a frecuentar otro tipo de cine.
- Enfrentar a los niños con la alteridad a través del cine.
- Ofrecer herramientas para el análisis visual y por tanto el acercamiento personal y crítico a las imágenes.
- Favorecer el lenguaje descriptivo y argumentativo.
- Indagar en las posibilidades del sonido y la imagen en movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar vivencias, ideas, sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.¹

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA AL CA2M

Las actividades previas a la visita al CA2M tienen como objetivo hacer conocer al alumnado el programa educativo en el que van a participar. Es por tanto importante que esta actividad se realice antes de la visita al CA2M. La actividad consiste en proponer un diálogo con el grupo a partir de unas cuestiones muy generales para activar sus conocimientos previos, organizar sus ideas preconcebidas sobre el mundo audiovisual y generar expectativas en el alumnado para el trabajo posterior.

¹ Objetivo 1 del área de Educación Plástica para el 2º ciclo de primaria extraído del **D 22/2007** de 10 de Mayo por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la comunidad de Madrid.

Se puede empezar haciendo preguntas sobre el museo, que será el lugar en el que se llevará a cabo la parte central de la actividad: la proyección de las películas. Las posibles preguntas que se pueden lanzar pueden ser del tipo: ¿Qué es un museo? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Qué se puede hacer en él? ¿Qué expectativas tenéis en la salida? ¿Es posible ver cine en un museo? ¿Qué es una obra de arte? ¿Dónde podemos encontrar obras de arte? ¿Una película puede ser una obra de arte?

Una vez hemos hablado de los museos en general pasamos a hablar sobre el cine, utilizando la misma metodología de trabajo: ¿Qué es el cine? ¿Qué tipo de películas hay? ¿Qué tipo de películas os gustan más? ¿Por qué? ¿De qué tratan esas películas que veis? ¿Dónde veis cine? ¿Con quién veis cine? ¿Habéis ido alguna vez con la clase al cine? ¿Qué es un cortometraje? ¿Y un largometraje?

ACTIVIDAD EN EL CA2M

En el centro, se proyectan las siguientes películas:

MARCO (BILDFENSTER), Bert Gottschalk, 2007, B&N, 6',

Esta creación no pretende estructurar la película de forma narrativa, sino que experimenta con diferentes imágenes como si de la composición de una pintura se tratara. Con música de Franz Schubert, el autor trabaja con fotogramas de 8mm que son comparados con las ventanas de las casas de una gran ciudad. La cámara cinematográfica graba 24 marcos por segundo: 24 imágenes que narran.

EL PAN Y LA CALLE (LE PAIN ET LA RUE), Abbas Kiarostami. Irán, 1970, 10'35"

Este cortometraje, con el que debutó su carrera el cineasta, comienza con un niño que vuelve a su casa después de haber comprado pan. En el camino se encuentra con un perro que le impide pasar. Tras esperar que la situación pueda cambiar para poder continuar su camino, y visto que nada cambia, decide tentar a la suerte y pasar. El pan será su aliado.

LA TRAVIATA, Guionne Leroy, 1992, 3'10''

Cine de animación en volumen en el que con la base musical de un fragmento de la ópera de Giuseppe Verdi del mismo nombre, unos personajes nos cuentan una historia al ritmo de la música, haciendo un homenaje a Busby Berkeley, el famoso director de cine que elaboraba complejas coreografías para sus números musicales.

LOS NIÑOS PAYASOS (THE CLOWN CHILDREN), Jannicke Systad Jacobsen y Karin Beate Nosterud. 2005, 6'. Color, sonorizada con música.

Un día ordinario en la vida de dos hermanos que se ganan la vida haciendo malabares con naranjas entre los coches parados en las calles de la ciudad de Guatemala.

El tráfico no para, y los niños repiten la acción una y otra vez incluso aunque llueva.

LA CABEZA EN LAS ETRELLAS (LA TÊTE DANS LES ÉTOILES), Sylvain Vincendeau. 2005, 8'30''

El protagonista de esta animación intenta ver desde su ventana las estrellas del cielo, pero la ciudad que está demasiado iluminada, se lo impide. Decide irse a vivir al medio rural donde las podrá ver. A partir de ahí vemos el comportamiento de este protagonista en este medio y cómo otras personas con los mismos deseos, acuden al mismo lugar y las consecuencias de estas acciones.

MUSICA PARA UN APARTAMENTO Y SEIS PERCUSIONISTAS (MUSIC FOR ONE APPARATAMENT AND SIX DRUMMERS), Ola Simonsson & Johannes Stjärme-Nilsson, 2001, 10'.

Cortometraje en el que seis miembros de una banda de ladrones se prepara para uno de sus atracos. Solo tienen 10 minutos para acometer el delito. Pero una vez en el interior del edificio, en vez de robar los objetos que hay en la casa, los utilizan para realizar música de percusión en cada una de las cuatro habitaciones por las que pasan. A la manera de una sonata van interpretando cada uno de sus movimientos (*Cocina, Dormitorio, Baño y Salón*) con diferente tempo cada uno y contrastando entre sí a la manera del Barroco.

Finalizado el visionado se inicia con los alumnos un diálogo en el que el educador plantea unas preguntas sin respuestas preconcebidas, con el fin de sintetizar las películas vistas y profundizar en distintos temas.

ACTIVIDADES TRAS LA VISITA AL CA2M

Al regresar al centro escolar sería muy enriquecedor iniciar una conversación sobre lo que ya han hablado y visto en la visita al CA2M, con el fin de dar un sentido más amplio a la actividad. Para completar y reforzar el trabajo os proponemos las siguientes actividades pensadas de acuerdo a la curricula del segundo ciclo de primaria, principalmente en lo relativo a las áreas de Expresión Artística y de Conocimiento del Medio, Social y Cultural.

ACTIVIDAD: "PINTAR LA MÚSICA, ESCUCHAR LA PINTURA"

En esta selección de películas la música tiene un papel relevante. Las actividades que proponemos a continuación exploran las posibilidades de la música como medio de expresión e intentan reflexionar en torno a su utilización en el cine y el vídeo así como la relación con la imagen y el movimiento.

Sería interesante recordar la conversación que se hizo en el CA2M sobre las tres formas en las que aparece la música en las 6 creaciones que componen el programa. En primer lugar, la utilización de una música preexistente (como la música para piano de Schubert en "Marco", o la Ópera "La Traviata" de Verdi, en el film con el mismo nombre), que estructuraba el ritmo narrativo. En segundo lugar, la composición de una banda sonora que apoyaba el ritmo interior de la narrativa (como ocurría en "El pan y la calle"). Y por último, la propia música es creada en el mismo momento en el que transcurre la acción fílmica, como vimos en "Música para apartamento y seis percusionistas".

En el visionado de las películas, además de estas tres formas de usar la música, pudimos escuchar distintos tipos de composiciones musicales; una composición para piano (Schubert), una ópera (Verdi) o una sonata y sus cuatro movimientos en "Música para apartamento y seis percusionistas". Cada una de estas composiciones tiene unos ritmos característicos que se relacionan con los ritmos de la secuenciación de imágenes y el movimiento de las acciones que se muestran. Pero por otro lado, y como ya hicieran Kandinsky y Schönberg, las notas musicales de una composición se pueden relacionar con los colores de una pintura y éstos con las emociones.

Partiendo de estas ideas, la actividad que proponemos, consiste en explorar estas relaciones de ritmos narrativos y color. Os incluimos junto a este dossier un CD en el que se han grabado distintas músicas. Se trata de que los alumnos/as, descubran qué emociones les aportan cada una de las composiciones y las expliciten plasmándolo en distintas composiciones pictóricas. Se explicará al alumnado que cada uno de ellos deberá usar los colores intuitivamente sobre el papel en función de lo que les sugiera las músicas que escuchan. Para cada una de las músicas, harán una pintura distinta.

Una vez finalizada la actividad, se hará una puesta en común de todos los trabajos, reflexionando sobre cómo representar bidimensionalmente el movimiento y sobre las relaciones que hay entre los colores y las notas musicales. Sería muy positivo si esta actividad se organizase en conjunto con el departamento de música del centro escolar.

ACTIVIDAD: ACUDIMOS ON-LINE A LA ÓPERA

En “La Traviata”, escuchábamos cómo una composición del siglo XIX, una ópera, se utilizaba para hacer el corto de animación con el mismo nombre. Es decir, descubrimos cómo se puede usar la música como punto de partida para una creación fílmica. Sería interesante que pudieran escuchar esta ópera de Verdi, y experimentar esta forma de expresión artística. Para poder tener una aproximación de lo que es una ópera, proponemos escuchar este fragmento que vimos en la película desde otros formatos y que puedan tener un primer conocimiento sobre qué es y cómo es una ópera.

Incluimos los siguientes enlaces en los que aparece de diferentes formas esta ópera:

<http://www.youtube.com/watch?v=7SSCxDHeKY> permite ver la película de Guionne Leroy ya proyectada en CA2M.

<http://www.youtube.com/watch?v=w2jXjlvn4Ew&playnext=1&list=PLBEBE4F0E39BA1FE1&index=28> Este enlace además permite ver la parte anterior de la ópera.

<http://www.youtube.com/watch?v=Xdyeo7a8row> Este enlace contiene la parte anterior de la ópera y está traducida la letra.

<http://www.youtube.com/watch?v=Tc-PjPf-uIE> Este solo tiene la parte del corto.

También incluimos dos enlaces en los que se muestra un ejemplo de las producciones de Busby Berkeley, famoso por sus elaborados números musicales que incluían complejas formas geométricas y elementos para imitar un efecto de calidoscopio y que de alguna manera es un referente de Guionne Leroy, al menos, para esta animación.

Centro de Arte Dos de Mayo

www.ca2m.org

educación.ca2m@madrid.org

<http://www.youtube.com/watch?v=xtLGtRwOUYk&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=H9GMqbGKUco&feature=related>

ACTIVIDAD: UNA SONATA PARA EL AULA DE CUATRO MOVIMIENTOS.

Para que puedan experimentar con la música, y sirviéndonos de modelo la película “Música para un apartamento y seis percusionistas”, esta actividad propone la composición de una sonata al modo que lo hacían los protagonistas del film.

Primero explicaríamos brevemente qué es una sonata: *composición musical que está formada por tres o cuatro tiempos y para uno o más instrumentos* (esta actividad se puede realizar en colaboración con el departamento de música). Cada uno de los movimientos, lleva un ritmo y estructura distinto.

A partir de ahí, les indicamos que vamos a realizar una “SONATA PARA EL AULA, DE CUATRO MOVIMIENTOS” como hacían los seis percusionistas de este corto en el apartamento.

Dividimos el aula en cuatro grupos. Cada grupo será el responsable de uno de los movimientos de esta “Sonata para aula” que tendrá una duración concreta que puede ser 1 minuto por movimiento aproximadamente. Pero además cada movimiento (y por lo tanto cada grupo), utilizará un ritmo y unos instrumentos distintos:

El primer movimiento se hará utilizando el cuerpo. Para orientar a los alumnos/as se les dice que se puede utilizar las palmadas, silbidos, taconeos...

El segundo movimiento tendrá como instrumentos los utensilios de papelería: bolígrafos que escriben, hojas que se rompen, sacapuntas que sacan la punta a un lápiz...

El tercer movimiento utilizará el mobiliario del aula: las mesas, las sillas, la pizarra, el cristal de las ventanas...

Y el **último movimiento**, se hará con la voz de los componentes del grupo, bien cantando o hablando o emitiendo sonidos diversos.

Esto nos permitirá explorar los distintos sonidos que nos rodean cotidianamente y a los que no prestamos demasiada atención. Pero además, se activa su capacidad interpretativa y toman conciencia de su autonomía creadora.

Hemos elaborado este dossier para el programa “Sesión matinal” porque entendemos este trabajo integrado en la vida personal y escolar del alumnado, en el que se trabajan algunas de las posibilidades en torno a la imagen, la música, la palabra y la expresión, aspectos fundamentales en esta etapa de la educación.

Estaríamos encantados de que compartierais con nosotros las experiencias que en torno a este dossier y el trabajo planteado habéis llevado al aula, así como otras propuestas que pudieran ayudarnos a mejorar nuestro trabajo.

Podéis enviar cualquier consulta, comentario, sugerencia u otros temas que queráis compartir con nosotros a: educacion.ca2m@madrid.org

Esperamos volver a trabajar juntos muy pronto.

Este dossier de actividades ha sido elaborado por Rosa Mª Parra.
Selección de películas: KINETECA. www.kineteca.org