

Educación
Cultura

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Cartilla Educativa
**Presentación de Cartillas
Educativas**

MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN TORNO AL CINE CHILENO
Programa de Fomento al Arte en la Educación

Este material educativo ha sido elaborado por la Sección de Educación Artística y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en base a una selección de 19 películas del Archivo de la Cineteca Nacional. Busca potenciar y promover el valor pedagógico del cine en el aula.©

Esta película puede ser vista en el aula, en forma gratuita, en la modalidad streaming, en el archivo digital de la Cineteca Nacional:

www.centroculturalmoneda.cl/cinetecanacional

Es parte de la misión de la Sección de Educación Artística y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ser un apoyo constante para el desarrollo de una educación artística de calidad en el país y solamente podemos lograr este objetivo trabajando de manera articulada con los establecimientos educacionales. En la página web www.estaciondelasartes.com -nuestro canal comunicativo con los/las profesores/as- ponemos a disposición información sobre nuestros programas y actividades, además de herramientas pedagógicas para enriquecer la práctica docente.

COLECCIÓN MEDIACIÓN es una colección de recursos pedagógicos en torno a tópicos artísticos y culturales, creada para contribuir a la labor educativa de los/las docentes del país. Busca instalar las capacidades necesarias que aseguren el acceso físico, cognitivo y simbólico de los/las estudiantes a los espacios, actividades y manifestaciones culturales más relevantes del acontecer artístico nacional.

Educación
Cultura

Proyecto 2013

Producción:
Beatriz González Fulle (CNCA)

Coordinación general y supervisión de contenidos:
Alejandra Claro Eyzaguirre, Beatriz González Fulle y Natalia Orellana Muñoz (CNCA)

Redactor de contenidos y análisis cinematográfico:
Dr. Antonio Machuca Ahumada

Asesoría cinematográfica:
Ignacio Aliaga Riquelme, Cineteca Nacional - Archivo Digital Cineteca Nacional

Asesoría Pedagógica:
Macarena Santander

Asesoría Sociológica:
Alejandra Caballero

Edición y corrección de estilo:
Susana Rodríguez Valdecantos

Diseño y diagramación:
Carolina Ríos Farías

Imágenes : **Archivo digital Cineteca Nacional**

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Departamento de Ciudadanía y Cultura

Sección de Educación Artística

Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

www.estaciondelasartes.com

Roberto Ampuero

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Carlos Lobos Mosqueira

Subdirector Nacional

Pablo Rojas Durán

Jefe Departamento de Ciudadanía y Cultura

Con la colaboración de Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda

La sala oscura

Nadie duda de la fascinación que causa el cine. Cuando se apaga la luz en la sala y comienza la función, la realidad queda allá afuera y las imágenes nos transportan a otro mundo, podemos volver al pasado, ir al futuro, ser héroes o heroínas. Son imposibles de olvidar las maravillosas imágenes de Salvatore, el niño del filme *Cinema Paradiso*, quien cree que el cine es magia y en la sala de cine su imaginación transforma el haz de luz de la proyección en un león que le ruga. Como Salvatore, los espectadores de cine se identifican con lo que sucede en la pantalla, se emocionan y pueden llorar o reír, porque están allí, en la sala oscura, fascinados con la magia de las imágenes.

Las Cartillas Educativas son un material de mediación para el visionado de películas chilenas en el ámbito educativo. Las Cartillas buscan apoyar al docente o mediador para que sus estudiantes vivan la experiencia de la sala oscura o sean gestores culturales, oscureciendo la sala para compartir con otras y otros esta experiencia. A través del visionado de películas, las Cartillas buscan desarrollar, en alumnos y alumnas, la imaginación, el análisis crítico, el conocimiento de aspectos técnicos y creativos del cine, y la capacidad para reflexionar sobre sí mismos y sobre el mundo social y cultural que los rodea.

Ver una película, en la sala oscura, será sin duda, una experiencia de cine educativo, compartido y único.

Virtualidad educativa del cine

El cine posee una virtualidad educativa que logra cambios en el espectador. Comprobadas son sus potencialidades para desarrollar las capacidades humanas y provocar la mimesis y la catarsis del espectador. De este modo, el cine desarrolla tanto los aspectos sensoriales de las personas como también los afectivos e intelectuales.

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN Y LA IMAGINACIÓN

El cine desarrolla la capacidad humana de la percepción y educa la sensibilidad, pues permite utilizar los sentidos, las emociones y la conciencia para valorar lo que es percibido. Por otra parte, a través de la capacidad de la imaginación, el espectador puede descubrir y producir conocimiento otorgando significado a ese mundo ficticio de imágenes, buscando relaciones significativas en la sucesión de imágenes, conectándolas con experiencias vividas anteriormente; de este modo, se produce un crecimiento del yo, se modifican actitudes, se emiten juicios sobre lo visto y se forma la voluntad.

DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES EDUCATIVAS

El cine potencia el desarrollo de tres dimensiones educativas: la sensibilidad, el mundo afectivo, y el desarrollo social y moral. La sensibilidad, a través del cine y de lo que nos narra, permite apreciar la belleza y formar el gusto. Por su parte, el mundo afectivo del cine tiene el potencial educativo de

producir dos efectos: el primero es la identificación, en la cual el espectador ocupa el lugar del sujeto de cada acción como si la realizara él mismo; el segundo efecto es la proyección afectiva, en la cual el espectador proyecta su propia persona, sus sentimientos y acciones, que se superponen a la película. La proyección-identificación de la ficción se convierte en posibilidad de reconocimiento y formación personal: el espectador se reconoce y configura su propio yo, proyectándose en el futuro. La tercera dimensión educativa es el desarrollo social y moral que permite al espectador actuar imaginariamente en la película como uno más de los personajes, ensayando así, conductas y comportamientos sociales y morales (lo que provoca cambios en la sensibilidad, la afectividad y la conducta). La capacidad crítica de los espectadores es clave para la educación moral y social a través del cine, ya que les permite emitir juicios de valor respecto a los hechos que ven e incorporarlos a sus propias vidas.

Las Cartillas educativas son una herramienta que sin duda, activa cada una de las virtualidades educativas del cine, desarrollando las capacidades humanas y activando las dimensiones educativas ya señaladas, donde espectadoras y espectadores son centro del aprendizaje, actores principales y constructores de sus saberes.

Propósitos de las Cartillas Educativas

Considerando la importancia que tiene el cine, el interés que despierta entre el público joven y su potencial como recurso educativo y artístico, la Sección de Educación Artística del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, ponen en marcha esta iniciativa basada en el trabajo con cartillas educativas en función del visionado de distintas películas chilenas. La iniciativa permite a docentes, animadoras/es culturales, profesionales e instituciones del ámbito educativo, dinamizar y generar actividades para que sus estudiantes aprecien el cine chileno y participen en actividades que les permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas con las artes visuales y con otros sectores de aprendizaje.

Desarrollo práctico de las Cartillas Educativas

Las Cartillas Educativas pueden ser desarrolladas a través de diversas actividades individuales y grupales, entregando a docentes o mediadores/as del aprendizaje una herramienta de trabajo fundamental para utilizar el cine como herramienta pedagógica. Este material han sido confeccionado para ser utilizado con estudiantes de Enseñanza Media en colegios, con grupos juveniles en instituciones de educación no formal o con personas de cualquier comunidad educativa. Para acceder a las películas correspondientes a cada Cartilla Educativa, se puede utilizar la plataforma digital del Archivo Digital de la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, que permite ver en línea y de manera gratuita las películas.

Las cartillas están diseñadas teniendo como centro del aprendizaje a las y los estudiantes, y cada una de ellas está estructurada en seis partes: I. Aspectos técnicos y didácticos generales, II. Antes de ver

la película, III. Después de ver la película, IV. Actividades sugeridas por asignatura, V. Contenidos curriculares por asignatura, VI. Fuentes.

En **Aspectos técnicos y didácticos generales**, se entrega una ficha técnica de la película, una breve sinopsis de ella y los datos más relevantes para la aplicación didáctica (edad recomendada para ser visionada y temas relevantes que se pueden trabajar).

En lo que corresponde a **Antes de ver la película**, se proponen actividades para activar los conocimientos de los y las estudiantes, y se indica el procedimiento básico para el visionado.

En lo que corresponde a **Después de ver la película**, se proponen actividades y recomendaciones metodológicas para el análisis del filme. Este bloque incluye: una aproximación inicial, un análisis cinematográfico (mediante la aplicación de conocimientos técnicos y creativos propios del cine) y un análisis sociocultural.

En **Actividades sugeridas por asignatura**, se profundizan y diversifican los aprendizajes con propuestas de actividades específicas que se pueden desarrollar en distintas asignaturas del currículo escolar, motivadas por el visionado de la película o por alguno de los temas relevantes tratados en ella.

En **Contenidos curriculares por asignatura**, se entrega un cuadro resumen de los contenidos y/o aprendizajes esperados que la película permite trabajar en las distintas asignaturas del currículo escolar, de modo que los y las docentes de distintas asignaturas pueden recurrir a este cuadro para saber con relación a qué contenidos puede utilizar la película como motivación o profundización de los aprendizajes.

Finalmente, se entregan las **Fuentes**, esto es, las referencias de películas, libros y páginas web que el/la docente puede utilizar para trabajar las actividades propuestas en la Cartilla, para profundizar sus propios conocimientos o para guiar la profundización de conocimientos de sus estudiantes.

Las Cartillas Educativas han sido diseñadas de manera que el docente pueda trabajar y organizar las actividades de acuerdo con sus prioridades y necesidades, profundizando algunos aspectos o desarrollándolas de manera secuencial.

Las Cartillas Educativas que aquí presentamos constituyen un material valioso de trabajo pedagógico y educativo, que tiene como base el visionado de una película y se complementa con trabajo individual y grupal, con investigación, reflexión e interrelación.

Fuentes bibliográficas

Aliaga, Ignacio (2003): “Arte Audiovisual / Educación. El arte como elemento formador en niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y con necesidades educativas especiales”. En: Seminario Rol del Arte en la Formación Integral del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, noviembre de 2003.

Machuca, Antonio (2012): *La virtualidad educativa y el Programa La Escuela al Cine*, Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. (Disponible en: <http://cisne.sim.ucm.es/>).

Urpí, Carmen (2000): *Virtualidad educativa del cine, a partir de la Teoría filmica de Jean Mitry*, Navarra, Eunsa.

