

Entre letras y cámaras

**TALLER DE CINEMATOGRAFÍA Y LECTURA
EN EL COLEGIO ELKAR HEZI DE OÑATI
(GIPUZKOA)**

El colegio Elkar Hezi de Oñati (Gipuzkoa) ha llevado a cabo una innovadora experiencia literaria y cinematográfica en la que han dado vida al cartero rural de Neruda, de bicicleta de hierro, cartera de cuero y sobres sepia. Un ejercicio ecléctico en el que los alumnos han analizado un libro desde las entrañas, hurgando en la memoria, arañando los sentimientos y perfilando los límites de la ensoñación.

*Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré,
pero hazme partícipe de algo y lo aprenderé.*
Proverbio chino

Ante el agotamiento metodológico de los procedimientos tradicionales para fomentar la lectura, decidimos realizar una experiencia con los alumnos de 4º de la ESO en la que les proponíamos una forma diferente de relacionarse con la literatura. Un proyecto multidisciplinar que ha contado con la colaboración de padres/madres, profesorado y profesionales de diferentes ámbitos.

Andamiaje teórico

*Quando lees a Homero, ves el mundo con los ojos de Homero.
Quando lees a Shakespeare, ves el mundo con los ojos de Shakespeare. Leer es tener mil ojos.*
Félix de Azúa

La experiencia lectora que hemos llevado a cabo durante este curso escolar con los alumnos de 4º de ESO nace de una profunda reflexión del seminario de lengua y literatura castellana sobre los hábitos lectores de nuestro alumnado.

Creemos que, como la gran mayoría de los centros educativos, podemos tener la seguridad y la tranquilidad de que cuando nuestros alumnos finalizan el período de escolarización obligatoria han conseguido un óptimo grado de consecución en lo que a las competencias lectoras se refiere. Nuestras dudas, en cambio, son mucho mayores sobre el objetivo de inculcar el gusto por la lectura y la literatura.

¿Realmente conseguimos inocular en nuestros alumnos el gusto por la lectura? ¿Es esto posible? ¿No deja de ser una utopía, un objetivo cuasi-estético que se utiliza para presentar un programa de máximos que rápidamente se pier-

de por los vericuetos de la abstracción? ¿Qué es el amor por la literatura? ¿Cómo evaluamos esa competencia?

En definitiva, hemos llevado a cabo multitud de actividades, de estrategias para que los alumnos perciban la lectura no únicamente como una actividad práctica, utilitaria sino para que la sientan como algo vivo, cercano, moldeable, excitante, perturbador, que despierte sus sentidos y les ayude a conocerse como personas y a construirse como ciudadanos.

Si al final de su proceso educativo le preguntáramos a un alumno por la relación que ha mantenido con la lectura o con su soporte, el libro, nos daríamos cuenta de que en la mayoría de los casos ha sido una relación fallida, de imposición, forzada, dolorosa, a veces carente de sentido y llevada a cabo a regañadientes con el único motivo de aprobar la asignatura.

Es por ello que durante esta propuesta didáctica hemos intentado cambiar los roles, la fuerza gravitatoria se ha trasladado del profesor al alumno y nos hemos propuesto convertirnos en mediadores entre el lector y el libro. Para ello, ideamos un proyecto que se iba a articular en dos fases diferentes y que pretendía unir dos lenguajes, el literario y el cinematográfico. Apostamos por trabajar en un primer momento en base a conceptos literarios y una vez realizada esta labor, a la hora de pasar a la segunda fase, hemos integrado el lenguaje del cine, de las nuevas tecnologías. Todo ello para que los alumnos fueran conscientes, de una forma práctica, de que ese mito de que las nuevas tecnologías son el principal enemigo de la literatura no deja de ser una cortina de humo, y de que es posible utilizar y encauzar este tipo de nuevo aprendizaje y ocio a favor de la lectura. Estaríamos hablando y apostando por un nuevo concepto de mestizaje.

Umberto Eco, en una entrevista concedida al

El objetivo no fue el de demostrar que habían leído el libro o hacer un resumen, sino que fueran más allá de esta lectura superficial y compartieran con sus padres/madres las emociones y reflexiones que la lectura pudiera haber provocado en ellos.

diario turinés *La Stampa* defiende que uno de los principales enemigos de los libros no es internet sino el ser humano que los censura y confina a bibliotecas inaccesibles. A su vez, apuesta por una estrecha colaboración de las nuevas tecnologías con la literatura.

Primera fase: la magia del cartero

1. Un pequeño reto para nuestro alumnado

Los alumnos/as eligieron un libro de lectura libremente y después cada uno realizó una presentación oral en clase. Tras leerlo, escribieron una carta a sus padres, relatándoles todo aquello que les había aportado la novela. Las reflexiones que les había provocado, a qué conclusiones habían llegado, podían relacionar capítulos o situaciones de la novela con experiencias vividas dentro de la familia, etc. El objetivo no fue el de demostrar que habían leído el libro o hacer un resumen, sino que fueran más allá de esta lectura superficial y compartieran con sus padres/madres las emociones y reflexiones que la lectura pudiera haber provocado en ellos. Como último punto, enviaron las cartas con sus reflexiones a sus padres por correo postal.

2. La colaboración de los padres

En este proyecto buscábamos una implicación

directa de los padres/madres. Este era para nosotros uno de los retos principales, el de convencer a las familias para que participaran en la iniciativa pero conscientes de que la tipología, nivel cultural y disponibilidad de tiempo de las mismas era muy heterogénea; por ello les propusimos tres niveles de compromiso:

- Propuesta nº 1: Que leyeran el mismo libro que sus hijos/as una vez recibida la carta, que respondieran a su hijo/a, dando su opinión sobre el proceso del trabajo, la expresión, las conclusiones a las que había llegado, las reflexiones que conjuntamente podían haber realizado, etc.
- Propuesta nº 2: No tenían por qué leer el libro. Una vez recibida la carta tendrían que responder a sus hijos/as en los mismos términos que los anteriores.
- Propuesta nº 3: No tendrían por qué leer el libro ni responder a la carta, únicamente les pedimos que leyeran la carta.

3. Resultado de la experiencia

Los alumnos se han encontrado mucho más cómodos que con otra tipología de trabajo y han agradecido la libertad que les hemos dado a la hora de elegir los libros. También les ha parecido bien que el objetivo del informe no fuera el de demostrar que hubieran leído la novela sino

que han podido desarrollar su sentido crítico, relacionar el tema de la novela con experiencias personales o reflexionar sobre las diferentes situaciones que se relataban en el libro. Todos los alumnos/as entregaron puntualmente sus trabajos, todos ellos lo aprobaron y la calidad de sus textos es mucho mayor que en actividades anteriores. Han reconocido que este trabajo ha sido mucho más dinámico y original que los demás, pero también han tenido que enfrentarse a la dificultad de reflexionar, crear y dar forma a sus pensamientos. Igualmente han agradecido la oportunidad que han tenido para entablar una nueva vía de comunicación con sus padres y a nosotros como profesores además de cuestiones propiamente lingüísticas también nos ha ofrecido la posibilidad de conocer mejor a nuestros alumnos, sus inquietudes, preocupaciones o ilusiones. En definitiva, una experiencia enriquecedora como lo atestiguan la totalidad de las cartas recibidas. A continuación presentamos algunos de los testimonios de nuestros alumnos/as y sus padres/madres:

- *No se puede escribir igual a una persona a la que amas que a una que te es desconocida (...) o si es una carta en la que intentas poner un cachito de tu corazón, o de ti misma, porque la persona a la que va destinada la carta es tan importante para ti que quisieras hacerle sentir algo especial, algo de todo lo bueno que ella también te da a ti... (Madre).*
- *Me gustaría que de vez en cuando me volvieras a escribir y me dejaras ver otro "cachito" de tu corazón. Sin más, un beso. Te quiero. (Madre).*
- *Me encanta cómo escribes, me siento muy orgullosa de ti. (Madre).*
- *Qué emoción, es la primera vez que recibí una carta de un hijo mío. (Madre).*
- *Hoy en día, con tanto trabajo, muchas*

veces los padres no podemos hacer un seguimiento tan exhaustivo como nos gustaría de los progresos de nuestros hijos y de esta manera podemos evaluarlo también nosotros. (Madre).

- *Me ha permitido hablar con mi hijo de temas como el sentido de la vida, la muerte, todo ello lo he hablado con él y hemos llegado a conclusiones parecidas. (Madre).*
- *He vivido mucho el libro. Me sentí triste cuando los personajes estaban tristes, lloré cuando lloraban. (Hijo).*

Segunda fase: la magia del cine, el cartero cobra vida

1. Marco teórico: La magia del cine

Finalizada la primera fase del trabajo, la de reflexión y creación en colaboración con las familias, quisimos avanzar en este proyecto. Les propusimos tanto al alumnado como a los padres un segundo reto: la posibilidad de grabar entre todos un reportaje en el que se relatara la experiencia de las cartas, un trabajo cinematográfico en el que se mostrara la opinión de alumnos, profesores y padres. Apostamos por indagar sobre los puntos de encuentro entre dos diferentes tipos de lenguaje: el literario y el cinematográfico; cada uno de ellos con sus estructuras y soportes propios pero que muchas veces confluyen en un mismo fin, el de enseñarnos la senda de la ensoñación, la imaginación o la reivindicación como máximo exponente del desarrollo del sentido crítico. De la misma forma que les enseñamos a indagar en las estructuras más profundas de la literatura, quisimos conseguir lo mismo con el lenguaje cinematográfico: que fueran más allá de la inmediatez de la imagen, del impacto del hecho visual.

Hemos pretendido huir de esa falsa dicotomía o enfrentamiento estéril entre la imagen y la palabra. Uno de los objetivos de esta segunda parte del proyecto es experimentar con ambos y dejar que los/as alumnos/as se den cuenta de que lejos de enfrentarse, imagen y palabra pueden complementarse a la perfección y cada uno de ellos, con sus recursos y matices, mostrarnos una visión más poliédrica de la realidad. Que vean y creen imágenes pero que a su vez sean capaces de contextualizarlas, de argumentarlas y dotarlas, por qué no, de sentimientos.

2. En busca de una idea

Se creó un equipo de guionistas que fue perfilando la anatomía, el esqueleto del reportaje, las ideas se iban multiplicando y la imaginación

desbordada, a veces incluso surrealista de los /as alumnos/as fue dando forma al reportaje. Se habló, se escribió, se discutió, se consensuó... y toda una galería de personajes, situaciones y espacios fueron desfilando por el imaginario de estos jóvenes creadores: la imagen poética, inocente del cartero que entrega la carta de un nieto a su abuela, la cueva como referente de la mitología vasca, los intentos de romper con la inmovilidad del formato clásico de las entrevistas y el afán de dotar de un espacio real a las historias relatadas en los libros.

3. Metodología

En un primer momento optamos por erradicar la estructura tradicional de la clase y los agrupamos en función de los diferentes departamentos que se necesitan a la hora de grabar un reportaje: guionistas, cámaras, entrevistadores, responsables de montaje, coordinadores, ayudantes de dirección, responsables de animación, créditos, recursos humanos y también los que se encargaron del departamento artístico.

Para ello creamos una tabla con los diferentes perfiles profesionales, sus funciones, los coordinadores y los miembros del grupo. Fuimos los profesores quienes propusimos los grupos en los que estarían los/as alumnos/as teniendo en cuenta sus habilidades. De todas formas, fue una propuesta abierta a las posibles sugerencias del equipo de trabajo. Desde el punto de vista metodológico nos enfrentábamos principalmente a dos retos. Por una parte, coordinar todos los grupos de trabajo, ya que estarían trabajando en diferentes espacios en función de sus necesidades, y por otra, nuestro desconocimiento de muchos de los procesos que conlleva la grabación de un producto de este tipo (edición, utilización de cámaras, equipos de sonido, programas de animación, etc.).

Para paliar el primer inconveniente, hemos utilizado uno de los muchos recursos que nos ofrece el ciberespacio: las wikis. Según Fourtain (2005) una wiki es un “palimpsesto público” que se adapta a los entornos educativos en un ámbito de participación igualitaria que facilita tanto la generación colaborativa de documentos como el desarrollo de todo tipo de actividades que requieran una generación de contenidos participativa e igualitaria. Las plataformas wiki son, por tanto, una herramienta de especial importancia para el aprendizaje cooperativo en red. Así pues, esta herramienta nos facilitó la coordinación entre los distintos equipos de trabajo ofreciendo un entorno para compartir documentos y materiales indispensables en la elaboración del reportaje. Partiendo de este soporte, les ofrecimos al alumnado la posibilidad de que accedieran a la autoformación. Gracias a esta in-

novación metodológica, tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos en torno al lenguaje del cine, funcionamiento de cámaras, luces, programas de informática, etc., sin la necesidad de contar con la figura omnipresente de un profesor. También conseguimos crear un lugar de encuentro en el que los alumnos iban realizando sus aportaciones y reflexiones, compartiendo ideas y debatiendo diferentes propuestas. A continuación mostramos el enlace donde se puede encontrar el wiki utilizado: <http://haciendocine.wikispaces.com>.

Para solventar el segundo problema nos pusimos en contacto con un ex alumno aficionado al mundo del cine y con un joven del pueblo que ha cursado los estudios de audiovisual. Les explicamos el proyecto y les propusimos que formaran parte de él. Los dos aceptaron trabajar con los alumnos de forma altruista para ayudarles en el aprendizaje, en el manejo de las cámaras y de los programas de edición.

El hecho de que estas personas se incorporaran al equipo de trabajo, además de facilitar la coordinación y la operatividad de los distintos grupos, también nos permitió que nuestros/as alumnos/as entraran en contacto con diferentes referentes culturales del pueblo, que trabajaran con ellos y que de una forma activa experimentaran lo que supone realizar un proyecto de este tipo.

4. Implicación de los padres

La implicación de los padres resultaba imprescindible para la realización del proyecto, ya que por una parte teníamos que utilizar fragmentos de sus cartas, y por otra nuestra idea era la de grabar también a algunos de ellos para que relataran su experiencia junto a sus hijos/as. Un grupo de “valientes” superó el miedo escénico para poder compartir con todos esta experiencia.

5. Implicación de agentes externos

Este proyecto se ha podido llevar a cabo porque hemos contado con la complicidad de diferentes asociaciones, instituciones, ayuntamiento, oficina de correos, monasterio de Aránzazu, oficina de turismo, casa de juventud, grupo local de fotografía, grupo de teatro de los jubilados, escuela de comunicación audiovisual de Eskorriaza, que nos proporcionó el material necesario, y un largo número de personas que han interactuado y han trabajado codo a codo con nuestros /as alumnos/as.

Tal como se cuenta en el vídeo, la idea se gestó en clase para posteriormente abrirnos al exte-

rior, a la calle, a los lugares más singulares de nuestra población y así poder mostrar que desde los centros educativos también se puede ayudar de forma práctica en la formación de ciudadanos y se puede incidir de forma lúdica, atractiva, en la transmisión de valores democráticos y hábitos tan importantes como los de la lectura.

6. Las grabaciones

Las grabaciones se realizaron durante seis días en diferentes lugares significativos de Oñati. Los guionistas nos propusieron que en cierta forma había que buscar un decorado adecuado para cada entrevistado, un lugar que sugiriese que se pudiera relacionar con el libro o con la persona. Cada uno de ellos opinó sobre el libro que había leído o sobre la experiencia misma. La selección de los alumnos fue totalmente voluntaria, y aparecen todos aquellos que estuvieron dispuestos a hacerlo. Los demás realizaron diferentes funciones pero detrás de las cámaras (ayudantes de audio, producción, artístico, logística, cámaras...).

Las grabaciones resultaron más complicadas de lo que esperábamos. Por una parte, el tener que trabajar con los alumnos, y aunque estos aprendieron el funcionamiento de los equipos de una forma asombrosa, retrasó el proceso de trabajo. Otra de las dificultades fue grabar en escenarios exteriores con todos los problemas que conlleva: interferencias, ruidos, climatología, control de transeúntes, etc.

Para la realización de este reportaje se grabaron alrededor de doce horas de cinta, pero el proceso de rodaje fue mucho más arduo dada la cantidad de escenarios diferentes, cada uno de ellos con sus particularidades y dificultades propias. El rodaje se realizó fuera del horario escolar y cada día estuvimos una media de 4 horas, lo que supone en su totalidad una inversión de alrededor de 24 horas. Además, habría que añadir el trabajo de los montadores, de edición y animación. En definitiva, un proyecto de calado, de gran complejidad operativa, pero muy satisfactorio, y nos ha brindado la posibilidad de experimentar nuevas vías de trabajo en el complejo mundo de la educación.

7. Valoración final

La experiencia ha sido muy positiva ya que hemos conseguido motivar a los/as alumnos/as, se han sentido cómplices del proyecto, lo han hecho suyo y han sido capaces de contagiar ese entusiasmo a sus padres/madres. Sin percatarse de ello, de una forma natural y lúdica, han experimentado con el lenguaje, la literatura, el cine, han reflexionado, han tenido que tomar decisiones, y sobre todo han debido consensuarlas, argumentando cada una de las opciones que se planteaban en cada momento. Han tenido que despertar su intuición, se han enfrentado a problemas inesperados y han sido capaces de romper la barrera de los horarios lectivos. Han disfrutado de esta iniciativa en que la lectura, los personajes de ficción y la capacidad creativa por una vez han ganado la partida a la desidia, a las clases reiterativas y a las programaciones grises que hace tiempo dejaron de seducirles. Al final del proyecto, los propios alumnos tuvieron la oportunidad de evaluar la experiencia y esta es la reflexión general:

Esta idea nos ha parecido muy buena para romper con el trabajo tan monótono y rutinario de siempre. Nos ha gustado muchísimo ser parte imprescindible de este proyecto tan maravilloso. Con este trabajo hemos aprendido a trabajar en grupo y a respetar las decisiones de los demás. La relación entre alumnos/as, padres/madres y profesorado ha evolucionado favorablemente. ■

AUTORES: Barbero, Leire y Jauregialzo, Martín.

FOTOGRAFÍAS: Colegio Elkar Hezi de Oñati (Gipuzkoa).

TÍTULO: Entre letras y cámaras. Taller de cinematografía y lectura en el colegio Elkar Hezi de Oñati (Gipuzkoa).

RESUMEN: A partir de la lectura de un libro los alumnos de 4º de ESO del Colegio Elkar Hezi, de Oñati (Gipuzkoa), tuvieron la oportunidad de compartir sus reflexiones, emociones, sentimientos, en un principio con sus familiares más próximos a través de un intercambio de cartas, y posteriormente con un público más amplio gracias al documental creado por el propio alumnado en el que se refleja la experiencia vivida. Este proyecto didáctico obtuvo uno de los premios concedidos por la editorial SM en su concurso sobre experiencias lectoras. Más información sobre este proyecto en: <http://www.youtube.com/watch?v=3rgtRH-mssc>

MATERIAS: Bibliotecas Escolares / Animación a la Lectura / Nuevas Tecnologías / País Vasco.