

Qué y quiénes son la Red de Cine Club Escolar de la Cineteca Nacional de Chile

1er ENCUENTRO ESCUELA AL CINE

*Enseñar cine en la escuela:
saberes, experiencias y desafíos*

RED
CINE CLUB
ESCOLAR
CINETECA NACIONAL DE CHILE

Definiciones desde los propios actores

“...pensando en la imagen del cine como una fábrica de sueños, quizás pensar que podemos soñar en que algún día nos vamos a mirar desde fuera y se va a decir: ‘En Chile, en las escuelas chilenas se enseña a través del cine. Se enseña cine. Se enseña a crear’”

*(Profesor Víctor Cáceres, Liceo Benjamín
Vicuña Mackenna, Viña del Mar)*

El presente texto es el levantamiento de las opiniones de los profesores coordinadores de la Red Cine Club Escolar vertidas durante el Encuentro-taller *Enseñar cine en la escuela: saberes, experiencias y desafíos*, 9 al 11 de enero de 2017. Sus palabras ayudan a profundizar en el trabajo de la Red, como formadora de audiencias escolares, así como iluminan la reflexión en torno a una educación de calidad, propósito de todo un país.

© CINETECA NACIONAL DE CHILE,
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE
LA MONEDA
Año: 2018
info@cinetecanacional.cl

CINETECA NACIONAL DE CHILE

DIRECTORA

Mónica Villarroel Márquez

COORDINADORA DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN

María Eugenia Meza Basaure

PROGRAMA ESCUELA AL CINE

COORDINADOR GENERAL

Patricio Carrasco Henríquez

COORDINADOR ACADÉMICO

Antonio Machuca Ahumada

ENCARGADA DE COMUNICACIONES

Francisca Jaque Bustamante

PRODUCTORA GENERAL

Valentina Grau Cerda

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

María Isabel Jara Jara

DE ESTA PUBLICACIÓN:

CONCEPTO EDITORIAL, TABLAS Y TEXTOS

Francisca Petrovich Ursic

DISEÑO GRÁFICO

Otros Pérez

FOTOGRAFÍAS

Felipe Mellado y Archivo Programa Escuela
al Cine

Presentación

¿Por qué la Escuela al Cine? Tal vez la respuesta nunca sea única ni absoluta. Son múltiples las razones que nos mueven a desarrollar este programa en la Cineteca Nacional de Chile desde el año 2006. Primero, porque pensamos que la formación de audiencias es un quehacer fundamental en la tarea de dar acceso, a todos los públicos, al audiovisual chileno. Pero se trata de un acceso amplio, democrático y equitativo, desde una mirada de derechos culturales de nuestra comunidad.

Segundo, este enfoque de derechos nos obliga a pensar en la participación activa en la vida cultural del país, tarea en la que nos hemos enfocado, apelando no solo al campo audiovisual sino a todos quienes participan del espacio audiovisual, a lo largo del territorio. Y es aquí donde los profesores son fundamentales.

En tercer lugar, esta mirada nos convoca a pensar en la educación y formación de niños, niñas y jóvenes del sistema escolar como públicos sensibles a la cinematografía nacional y como ciudadanos del futuro comprometidos con su país y su identidad nacional.

“Si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es muy probable que no se produzca jamás. Todavía no sé si el sistema educativo puede

hacerse cargo del arte como bloque de alteridad, pero sigo convencido de que debe hacerlo, y de que la escuela, desde sus bases, puede hacerlo” (Alain Bergala, 2007:35).

Lo anterior, nos señala la importancia de entender la formación de públicos como un desafío coherente con la Política Nacional del Audiovisual 2017-2022, una de cuyas líneas apunta a las audiencias tempranas. Por ello, el programa Escuela al Cine tiene el desafío de pensarse como un aporte al campo audiovisual en el marco de un Plan Nacional de Formación de Audiencias que está en proceso de diseño.

La Cineteca Nacional de Chile quiere invitar a la comunidad de profesores de la Red de Cine Club Escolar a ser protagonistas de este nuevo momento. Que nos acompañen en la idea de entender el cine como una representación de nuestras identidades diversas, más allá de un objeto de análisis, como una “traza final de un proceso creativo”, como apunta Bergala. Por ello, entregamos estas páginas con el propósito de abrir nuevos diálogos, aprendizajes y reflexiones entorno a un quehacer compartido.

Mónica Villarroel Márquez
Directora Cineteca Nacional de Chile

Programa Escuela al Cine

El Programa Escuela al Cine es una iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile, financiada por el Fondo Audiovisual del Consejo de la Cultura y las Artes, que tiene por objetivo la formación de estudiantes como futuras audiencias del cine chileno, sensibles a la cinematografía nacional y al cine independiente de calidad. Esta tarea es realizada mediante la metodología de Cine Club Escolar, espacio liderado por profesores de establecimientos educacionales en el que se promueve la participación de estudiantes en distintas actividades vinculadas al cine chileno, sean de formación y creación audiovisual, exhibición de largometrajes, participación en festivales de cine, entre otras.

Hoy en día el programa cuenta con 95 cine clubes escolares activos en 14 regiones del país, lo que posibilita que cerca de 2.000 estudiantes accedan de manera democrática y equitativa al cine y audiovisual chileno.

Las Fichas Educativas son la principal herramienta pedagógica para que los profesores a cargo del Cine Club Escolar trabajen en el análisis de los contenidos de las películas visionadas con sus respectivos estudiantes.

Junto con esto, el programa organiza diferentes actividades para complementar la experiencia de acercar la escuela al cine. A

través de la Exhibición de Cine, Talleres de Creación, actividades de Cine en tu Escuela y Cine en Curso de Gaticine, profesores y estudiantes comparten el gusto por participar activamente del cine y del audiovisual chileno.

Les invitamos a conocer más del programa Escuela al Cine. Para más información, visita nuestra web <http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/> y síguenos en nuestro fanpage de Facebook <https://www.facebook.com/CineclubEscolar/>

PARTE 1.

**Definiciones desde los actores:
el programa Escuela al Cine de
la Cineteca Nacional de Chile**

¿Qué es un Cine Club Escolar?

El programa *Escuela al Cine* de la Cineteca Nacional de Chile

A la luz de las afirmaciones de los profesores coordinadores de cine clubes, el programa *Escuela al Cine* y la constitución del Cine Club Escolar son parte de un mismo proceso que tiene distintas etapas. Una primera etapa es la de formación, donde los docentes que se transformarán en coordinadores de cine clubes reciben -desde el Programa- al menos dos tipos de herramientas: por un lado, conocimientos respecto del cine y educación y, por otro, una metodología de enseñanza basada en la participación activa de los estudiantes, de modo que el contenido y la manera cómo enseñarlo forman, desde el inicio, un todo indisoluble con un fuerte componente dialógico y conversacional.

La siguiente etapa tiene dos momentos: el primero ocurre cuando el docente que egresa de la formación debe conformar un Cine Club Escolar en su establecimiento, adaptándolo a las condiciones y recursos particulares de su establecimiento -por ejemplo, para algunos se configurará como taller extra programático; para otros, tomará la forma de una asignatura- y, aportándole su propia identidad, según sean sus experiencias y conocimientos previos en torno al cine y la educación. El segundo momento es el corazón de la expe-

“Un Cine Club es un espacio que nosotros mismos generamos gracias a lo que nos han entregado, a cómo hemos sido capacitados, cómo hemos sido formados; en el sentido en que nosotros ahora somos formadores de audiencias...”

riencia y corresponde al encuentro entre los docentes y sus estudiantes. Allí la hipótesis de un docente -lo que creía que sería su aporte- se transforma en una realidad dinámica, mucho más relacional e interdependiente, donde docentes y estudiantes exploran más allá de su territorio conocido, muchas veces desarrollando la creación audiovisual, transformando el Cine Club Escolar en espacios de libertad expresiva, desarrollando audiencias creativas y críticas.

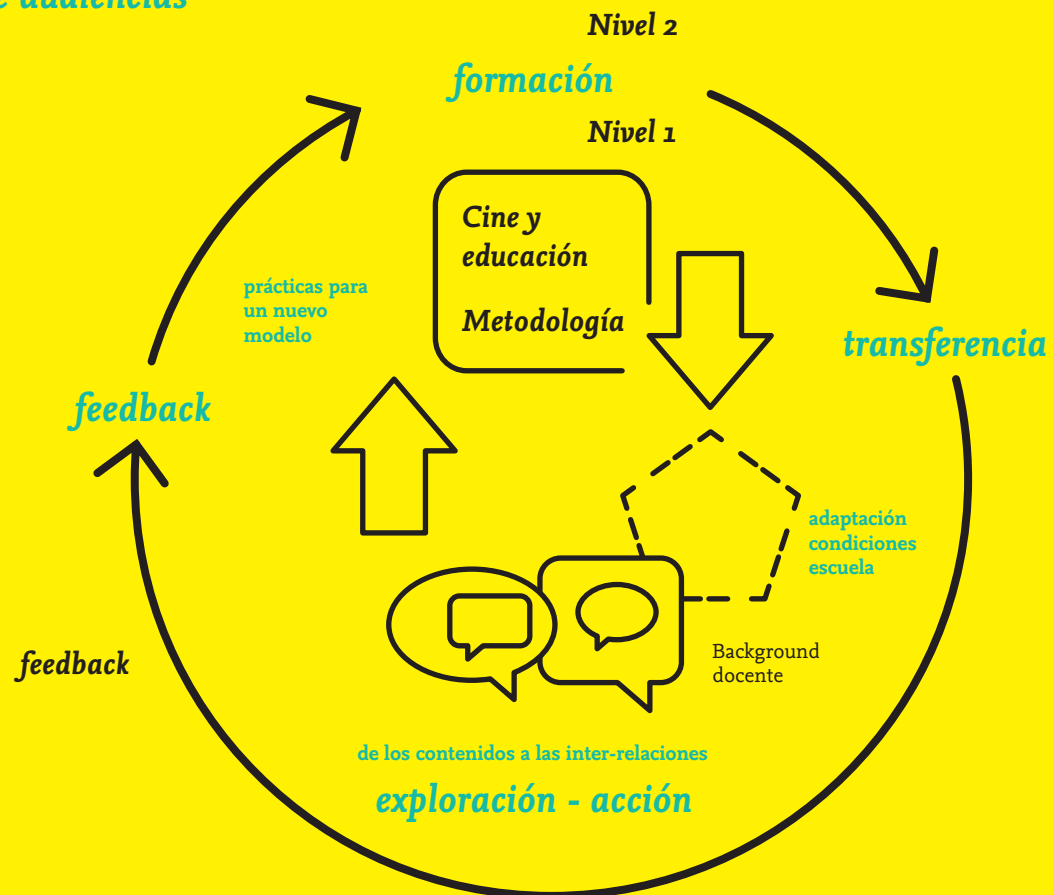
La tercera etapa es de *feedback*, donde las prácticas efectivas de los cine clubes aportan al enriquecimiento de la Red y también al modelo formativo. El Encuentro que dio origen al presente texto es, precisamente, el primer ejercicio de puesta en común de la experiencia de los cine clubes para el mutuo beneficio de sus integrantes, al tiempo que una instancia para imaginar y construir el futuro de la Red.

Realizadas las etapas anteriores, cada Cine Club Escolar es parte del programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile, se conecta en su territorio o comunidad y forma parte de una Red, donde establece múltiples conexiones.

En el siguiente esquema podemos identificar cada una de estas etapas.

FIG. 1. ESQUEMA MODELO CICLO CINE CLUB ESCOLAR

Formación de audiencias

La voz de los profesores

Según los profesores de la Red, un Cine Club Escolar es:

- **Una formación recibida**, “un espacio que nosotros mismos generamos gracias a lo que nos han entregado, a cómo hemos sido capacitados, cómo hemos sido formados; en el sentido de que nosotros ahora somos formadores de audiencias...”

- **Una metodología**, “porque muchas veces en las escuelas no se da ese espacio horizontal de diálogo y la metodología del Cine Club sí lo tiene...”

- **El inicio de un movimiento**, “ojalá que esto se siga expandiendo y que alguna vez nosotros también pensemos que estuvimos quizás en el germen...”

- **El apoyo de una plataforma tecnológica**, “tanto en la formación de nosotros [docentes], como también para el apoyo de los alumnos...”

- **Un contexto de visibilidad**, “porque sienten que tienen un respaldo como del Estado y que es una institución mayor quien los está viendo”...

- **Un buen comienzo**, “para integrar el cine en

las escuelas, pero con el tiempo debería ser incluido de manera formal y permanente...”

- **Un espacio de exploración**, “y se atrevieron a utilizar lenguajes que nunca siquiera conversamos dentro del taller...”

- **Un lugar inclusivo**, “y él también tiene el estigma de ser un estudiante ‘disruptivo’. Pero aquí no lo era, era un gran aporte...”

- **Un espacio de trabajo riguroso**, “ellos creían que hacer un taller de Cine Club iba a ser relajado, solo ver películas, pero terminaron agotados con el trabajo...”

- **Un espacio de apertura**, “hay que romper las paredes de nuestras aulas, hay que abrir los espacios para introducir el cine... porque les abre puertas para introducir un conocimiento acerca de lo que es su realidad, acerca de lo que es su vida y también de lo que son las otras realidades...”

- **El lugar donde nos atrevemos**, “sin la motivación que corre por nuestra cuenta como profesores, los estudiantes no se ven empujados a correr el riesgo. Porque estar sentados y mirar al profesor también es un lugar cómodo. Si nos ven motivados a nosotros también se arriesgan a salir de esa comodidad...”

El Cine Club Escolar y su comunidad

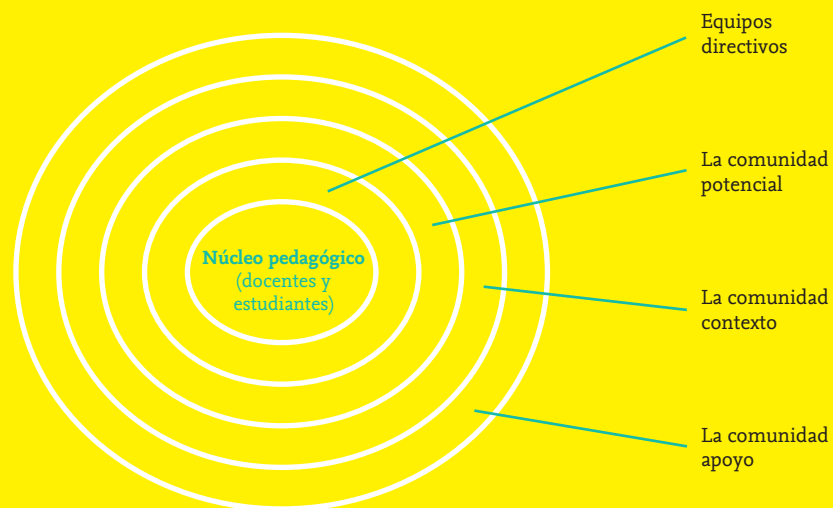
1. Siguiendo a Richard Elmore, *Mejorando la escuela desde la sala de clases*, Santiago, Chile, 2010.

En el Encuentro, los profesores de la Red comienzan a dibujar la comunidad “reconocida” de un Cine Club Escolar. Aquellos actores e instituciones identificados por los docentes de la Red como potenciales espacios de impacto o de influencia. Son externos al núcleo pedagógico¹ (docentes y estudiantes) y van configurándose en círculos concéntricos, expandiendo su impacto más allá del aula.

En esa misma línea, comprender a la comunidad de apoyo interno de los otros docentes y de los equipos directivos, la comunidad potencial, la comunidad contexto y la de apoyo externo (institucional).

“Vivenciar esta experiencia que es colectiva —solitaria que se genera en el momento de compartir— generar comunión cuando se es espectador”

FIG. 2. ESQUEMA DE LA COMUNIDAD RECONOCIDA

La comunidad apoyo interno, equipos directivos y otros docentes

Un Cine Club Escolar tendrá mayor impacto e institucionalización en la escuela solo si logra el involucramiento de los equipos directivos y de otros docentes. Las salidas a terreno, la movilidad para la producción audiovisual, los espacios de exhibición, todo pasa por la anuencia de la gestión del establecimiento. El trabajo multidisciplinario o por proyectos marca una diferencia pedagógica. Por eso, para los profesores coordinadores de la Red, este anillo es tanto un apoyo como un desafío.

Los padres y apoderados, la comunidad potencial

Se refiere a los padres y apoderados que podrían beneficiarse de las virtudes del cine (y de la “cultura en todos los ámbitos para lograr tener personas pensantes y críticas”) y que, por lo tanto, podrían apoyar más a sus hijos para que participaran de los cine clubes. También se menciona a los padres que son atraídos a participar en las actividades, porque los cine clubes visibilizan a sus hijos en otras dimensiones más allá de los resultados académicos.

La comunidad contexto, el territorio

La ciudad como contexto de producción de los estudiantes es el espacio donde los jóvenes se transforman en protagonistas que captan la mirada de los habitantes y donde la comunidad los reconoce. Asimismo, es el lugar donde el establecimiento se visibiliza, porque tiene apoyos institucionales que lo refuerzan.

La comunidad-apoyo externo

Apoyos de instituciones formadoras de audiencia, en su mayoría vinculadas a la Cineteca Nacional de Chile: instituciones que permiten la exhibición de las películas en festivales donde los jóvenes pueden conocer a otros estudiantes y compartir experiencias y trabajos. Vinculación con profesionales del mundo del cine. Académicos interesados en desarrollar la producción del cine desde sus universidades.

Apoyos de fondos y recursos

La comunidad como el lugar de los recursos a través de fondos concursables estatales. La creación de alianzas con otros actores de la comunidad para optar a diversidad de apoyos. Reconocimiento de la labor de los cine clubes por instituciones educativas que apoyan y supervisan la gestión administrativa y pedagógica de los establecimientos.

La Red de Cine Club Escolar: de islas a archipiélago

Según el testimonio de los docentes, la Red base está compuesta por los cine clubes y la Cineteca Nacional de Chile. A partir de este primer Encuentro, la Red conecta experiencias que se sentían aisladas, desarrollando en ellas y entre ellas un sentido de pertenencia. Por esto mismo, la organización cobra una nueva fuerza que transforma las islas en archipiélago.

En tanto instituciones conectadas, cada miembro -Cine Club Escolar o Cineteca Nacional de Chile- “trae de la mano” sus propias conexiones que de alguna manera pone a disposición de los demás. Particularmente, la Cineteca Nacional de Chile -además de proveer el programa Escuela al Cine-, conecta a los cine clubes con centros de formación de audiencias y con profesionales del mundo del cine. Los cine clubes potencialmente pueden hacer crecer la Red con sus múltiples conexiones en sus comunidades.

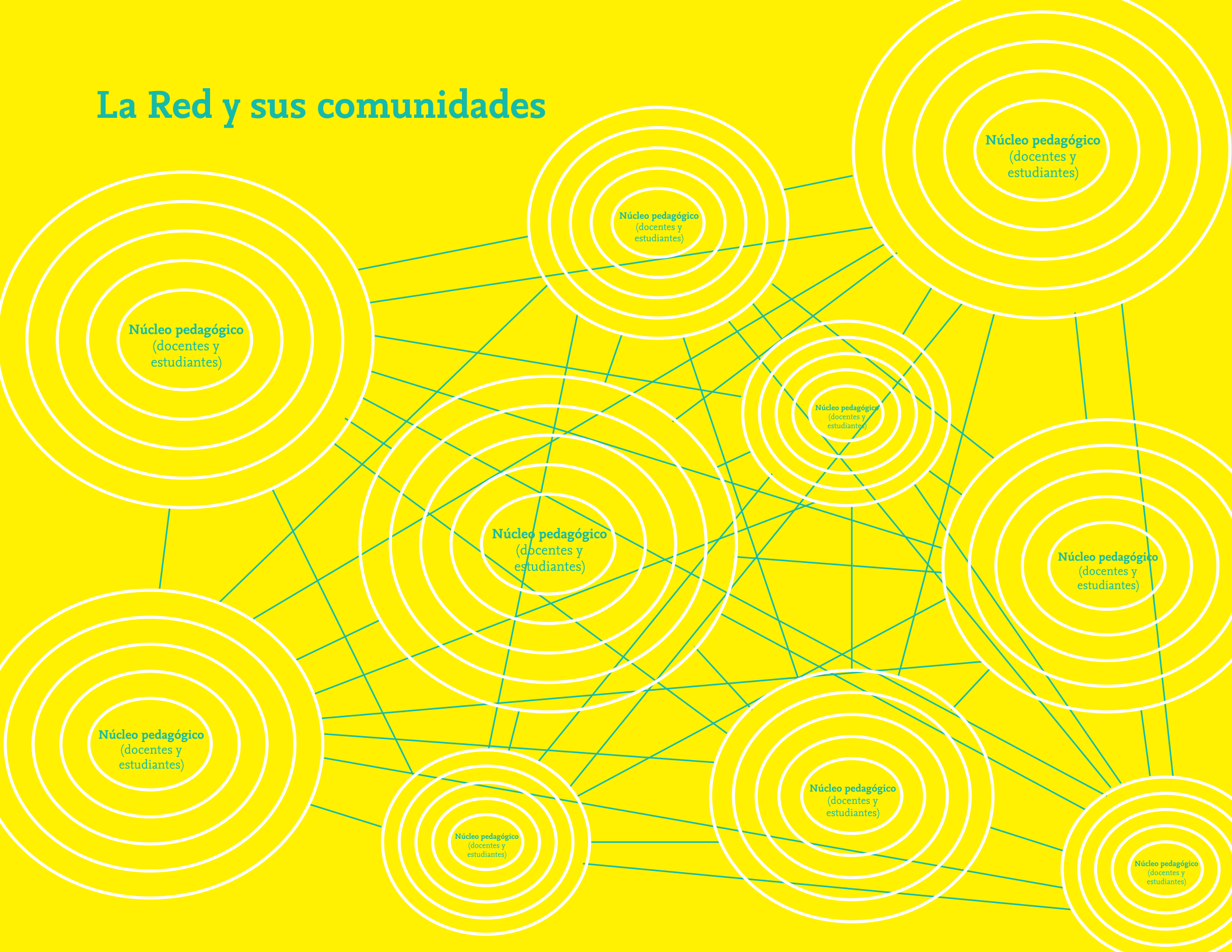
Al interior de esta Red, las personas se articulan para aprender unas de otras. Aprenden de los haceres, inspirándose en el trabajo de los demás y comparten sentidos, que nacen de sus propios intereses y reflexiones sobre la educación, la sociedad y la cultura. La Red es también un espacio

Crear redes significa, fundamentalmente, esa capacidad de poder comunicarnos plenamente a través de los distintos medios que existen hoy y poder ir creando esa inteligencia colectiva, que en el fondo es la que nos permite dialogar. Hoy en día la cuestión ya no es de las individualidades que pueden construir conocimiento, sino que en el fondo el conocimiento se construye entre todos. Dialogar con personas que viven en Asia... Conocer qué están haciendo los educadores que están en Barcelona...

de valioso intercambio de información sobre formas de acceso a distintos recursos.

Las características de Red permiten la descentralización y articulación en redes menores, como redes locales y regionales, así como en redes mayores, redes del mundo. Esta característica se ve potenciada por las nuevas tecnologías que permiten la comunicación presencial y a distancia, sincrónica y diacrónica, en múltiples mediaciones.

La Red y sus comunidades

Fuerza en la Red (De islas a archipiélago)

Según testimonios y percepciones propias de los mismos profesores coordinadores del Cine Club Escolar:

La Red conecta

- En este Cine Club no estamos solos. Y eso es importante.
- Es necesario verse y escucharse para sentirse acompañados.
- No somos islas, no estamos solitos.
- Esta Red reúne todas aquellas otras iniciativas que antes eran iniciativas aisladas. Estaban solas; ahora están acompañadas.
- Cuando son marginados, la Red los vuelve a poner en el centro (a los cine clubes).
- Esta institución permite centrarlo, lo demás era algo más o menos aislado, no tenían dónde mostrarlo, no tenían..., y nosotros no teníamos tampoco la posibilidad de verlos de una manera más ordenada.
- Un sentido de pertenencia. Darme cuenta que soy parte de un equipo humano de estupenda calidad. Por otra parte, esa sensación de que no estoy solo en esto.
- (La Red protectora o inspiradora) Cuando nosotros nos vemos enfrentados a los problemas, lo mismo en la recreación, nos damos cuenta que estas son las cosas que necesitamos...

La Red es descentralizada

- Las regiones en Chile se hacen presente en este proceso de Cine Club Escolar y pueden trabajar de manera colectiva; de cierta manera, desmarcados de Santiago.

La voz de los profesores

La Red que aprende

- Me parece clave que nos podamos comunicar, nos va a permitir crecer más de lo que ya hemos crecido e ir armando entre todos, en el fondo, esta Red.
- Yo necesito ver, necesito como tocar, ahí como que se me hace más real y me hacen sentirme realmenteparte de un grupo y si de repente ya no lo estoy haciendo tan bien, sí ya los he escuchado y vemos cómo lo vamos a hacer.
- He tomado todos los tips de cada uno de ustedes, porque creo que me van a servir un montón.

La Red contagia

- Me contagian de esa motivación que tienen por trabajar, de esa capacidad de inspirarse e improvisar.
- Yo quería hablar sobre la suerte que tienen sus colegios, sus escuelas, sus liceos de tenerlos a ustedes. Con la motivación, con el amor con el que hablan del cine.
- Es súper, súper, súper importante tener...qué suerte que tienen sus alumnos de tenerlos a ustedes en sus escuelas.

Una Red de sentidos compartidos

- Red (horizontal) continua en los cine clubes.
- El ejercicio democrático que son nuestros talleres. El aprender a escucharnos, el aprender a compartir las ideas y enriquecerlas.

- Cine Club sobre lo importante, sobre la comunicación que se dio entre esta organización y nosotros como docentes, que fue bastante fluida y bastante clara.
- El ambiente entre los profes que componen esta Red... vienen con una disposición que, en lo personal, sólo se da en aquellos que entienden el lenguaje de la sociedad o las ciencias sociales o de las humanidades.
- De que hay un sinnúmero de colegas que compartimos términos comunes en contextos bastante distintos, pero relacionados con esto.

La Red como docentes del mundo

- Crear redes significa, fundamentalmente, esa capacidad de poder comunicarnos plenamente a través de los distintos medios que existen hoy y poder ir creando esa inteligencia colectiva -hoy en día, la cuestión ya no es de las individualidades que pueden construir conocimiento, sino que en el fondo el conocimiento se construye entre todos-, que en el fondo es la que nos permite dialogar. Dialogar con personas que viven en Asia... O sea qué están haciendo los educadores que están en Barcelona.

La Red para comunicarse

- Esa comunicación siga siendo tan fluida como la que hemos tenido en este encuentro.
- La Red debiera funcionar a través de una plataforma digital, que facilite el diálogo, revisando material y compartiéndolo.
- Grabar pequeños videos de saludos, por ejemplo, o de una conversación por Skype.
- Whatsapp. Dice Red Cine Club Escolar, es como la forma más rápida y efectiva de hablarnos.

La Red que viene

- Los estudiantes necesitan un espacio donde dialogar y compartir, donde puedan verse, ver sus trabajos y también retroalimentarse y sentir que también pertenecen a la Red.
- Empoderamiento que tiene que ver con fortalecer lazos entre los docentes de la Red.
- Que nosotros ahora tomemos ese rol, más que alguien nos guíe o nos diga “ustedes se tiene que o se van a juntar en tal fecha”.
- Nos responsabilicemos para dinamizar estos medios de comunicación que no solamente sean informativos... sino también de poder compartir experiencias.
- La gente que vive en la misma región que uno, ponerse de acuerdo y hacer como los chicos de la Región Metropolitana, reuniones y encuentros con nuestros cine clubes. Que el encuentro no pase por el equipo de la Cineteca sino que pase por nosotros en el fondo. Y que nuestros alumnos vean que existe esta Red.

Fortalezas y desafíos según profesores de la Red de Cine Club Escolar

Fortalezas del Programa Escuela al Cine según los profesores coordinadores de Cine Club Escolar

Apoyo permanente

- Apoyo de la Cineteca tanto para implementar el taller, como en el acompañamiento a los talleristas.
- Comunicación fluida y cercanía de los talleristas con el equipo de trabajo de la coordinación del programa Escuela al Cine.
- Apoyo para tratar el cine de manera pedagógica a través de fichas, dípticos, series audiovisuales.
- Capacitación y formación, con espacios de encuentro y aprendizaje colectivo.
- Acercamiento de proyecto, porque se trabaja a largo plazo.

Pasión por el cine

- Motivación e interés de profesores y del estudiantado.
- Promoción de la creatividad y originalidad.

Conexión con otros mundos

- Facilita espacios de oportunidad para acceder a festivales, temas y contactos con otros mundos.
- Habilita el acceso a películas y entradas gratis en la Cineteca Nacional de Chile.
- Inclusión de cine chileno en las aulas apoya la comprensión de la sociedad actual en la que están insertos y en cómo se ha conformado esa sociedad.

Desafíos del Programa Escuela al Cine según los profesores coordinadores de Cine Club Escolar

Validar el taller al interior de los establecimientos

- Consolidar la relación entre la Red y la dirección de los colegios. Asegurar el compromiso del director y/o sostenedor con la realización del proyecto.
- Sintonizar y articular el trabajo con Directivos de establecimientos escolares (si el Director/a no sabe, no puede entender la importancia de la formación audiovisual; tampoco entenderá las carencias técnicas que puedan existir).
- Incorporar a los Centros de Padres para apoyar la gestión: compras de material, salidas, etc.
- Crear un material audiovisual para motivar y vincular a profesores, dirección, apoderados, etc. en relación con la importancia de la formación de la cultura visual. Este material lo puede crear la Red.

Descentralización del programa

- Aumentar la descentralización de los estrenos y actividades, pensando en la llegada o acercamiento del cine a zonas alejadas de Santiago.
- Habilitar el acceso de talleres de creación para todos, independientemente de si tienen un realizador audiovisual en la región.

Profundizar en la formación

- Secuenciar y abrir nuevas etapas del curso online. Se requiere una etapa dos que permita mayor profundización.
- Avanzar en la formación o capacitación en creación, realización y edición audiovisual.

Estímulo a los estudiantes

- Generar encuentros/talleres para niños, también en Red y a nivel nacional.
- Facilitar el acceso a los estrenos.
- Desarrollar, en la misma plataforma de formación, un espacio para y por los alumnos, con contenido para ellos.

Programación

- Aumentar la programación para enseñanza básica.
- Habilitar fichas educativas de películas contemporáneas para que sean descargadas y vistas vía online o en DVD.
- Aumentar espacio para el cine de otros países.

Condiciones técnicas

- Facilitar una plataforma que sea permanente, que no se cierre impidiendo acceder al material con el que se hizo el curso.
- Mejorar el *streaming* de la Cineteca, dado que no es estable y muchas veces se cae.
- Mejorar la calidad de la imagen del material audiovisual que está en la Red.

Desafíos a largo plazo para el sistema educativo según los profesores coordinadores de Cine Club Escolar

Mejorar infraestructura y conectividad

- Mejorar la infraestructura en colegios: computadores, cámaras, *software* de edición, micrófonos y conectividad.
- Falta una sala de cine en los colegios. Falta implementar una cineteca.

Actualmente el programa cuenta con 95 cine clubes en 14 regiones. Establecimientos rurales y urbanos. Enseñanza Básica y Media. Municipales (50), Particulares Subvencionados (39) y Privados (6).

“Me parece clave que nos podamos comunicar, nos va a permitir crecer más de lo que ya hemos crecido e ir armando entre todos, en el fondo, esta Red”

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

COMUNA

Escuela D17 Comandante Juan José San Martín	Arica
Colegio Hispano	Arica
Liceo Politécnico Arica	Arica
Liceo Artístico de Arica Dr. Juan Noé Crevani	Arica
Colegio Centenario	Arica
Liceo Domingo Herrera Rivera	Antofagasta
Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama	Copiapó
Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva	Monte Patria
Colegio República de Chile	Monte Patria
Saint Mary School El Milagro	La Serena
Kids World School	Coquimbo
Colegio San Francisco Coll	La Serena
Colegio Teresa de Los Andes Algarrobo	Algarrobo
Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer Zamorano	Quilpué
Colegio San Pedro Nolasco de Quillota	Quillota
Colegio Fénix	San Antonio
Colegio Los Libertadores	Quilpué
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna	Viña del Mar
Liceo José Francisco Vergara E.	Viña del Mar
Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur	San Antonio
Colegio Los Nogales (2)	Puente alto
Instituto Nacional	Santiago
Colegio La Fontaine	Ñuñoa
Colegio La Girouette (2)	Las Condes
Colegio Rosario Concha	La Florida
Internado Nacional Barros Arana	Santiago
Colegio Santa María de Paine	Paine
Colegio Claudio Gay	Peñaflor
Escuela Víctor Cuccuini	Recoleta
Instituto Estados Americanos	Lo Barnechea

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNA
Escuela José Joaquín Pérez	Quinta Normal	Colegio Alta Cumbre	Curicó
Liceo San Francisco de Quito	Independencia	Colegio San José	Parral
Colegio Saint Maurice's	Cerrillos	Instituto Parral	Parral
Colegio Bernadette College	La Florida	Colegio Juan Piamarta	Talca
Liceo José Victorino Lastarria	Providencia	Escuela Cooperativa Lircay	Talca
Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés	Lo Barnechea	LTP Alonso de Ercilla y Zúñiga	Cañete
Escuela Membrillar	Quinta Normal	Colegio Marcela Paz	Concepción
Centro Educativo Salesianos Alameda	Santiago	Colegio Teresa de Los Andes	Bulnes
Colegio Alberto Pérez	Maipú	Liceo Industrial Metodista	Coronel
Escuela N° 916 Santa Luisa de Marillac	Huechuraba	Liceo Bicentenario Marta Brunet	Chillán
Anglo American International School	Lo Barnechea	Escuela Enrique Bernstein	Santa Bárbara
Colegio Pedro de Valdivia-Las Condes	Las Condes	Colegio Santa Eufrasia	Concepción
Centro Educacional Huechuraba	Huechuraba	Liceo Polivalente Mariano Latorre	Curanilahue
Colegio Santa Sofía	La Pintana	Liceo Nuevo Mundo	Mulchén
Colegio Pucalán Montessori	Colina	Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque	El Carmen
Colegio Nuestra Señora de la Merced	Melipilla	Liceo Enrique Molina Garmendia	Concepción
Colegio Nueva Era Siglo XXI	La Florida	Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto (2)	San Carlos
Escuela Consolidada Dávila	Pedro Aguirre	Escuela Benjamín Franklin(2)	Collipulli
	Cerda	Liceo Maria A. Guíñez	Purén
Colegio Neptuno	Cerro Navia	Centro Educacional San Nicolás	Valdivia
Colegio Merryland	Puente alto	Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos	Valdivia
Liceo Bicentenario Óscar Castro	Rancagua	Escuela Particular N°7 Metodista	Valdivia
Liceo Comercial Diego Portales	Rancagua	Colegio Padre Damián	La Unión
Colegio "Niño Jesús de Praga"	Rancagua	Colegio Austral	Lanco
Instituto Politécnico Santa Cruz	Santa Cruz	Escuela Santa Cruz	San José de la Mariquina
Colegio Villa María College	Machalí		Ancud
Escuela F-103 Los Aromos	Las Cabras	Colegio Charles Darwin	Cochamó
Liceo de Cultura y Difusión Artística	Talca	Escuela Básica Fronteriza Juan Soler Manfredini	Puerto Montt
Colegio San Marcos	Curicó	Colegio Paideia	Puerto Cisnes
Liceo Polivalente Juan A. Morales González	Molina	Liceo Arturo Prat Chacón (2)	Punta Arenas
Escuela Básica Panimávida F-533	Colbún	Colegio Francés Enrique Lizondo	

Amor por el cine: docentes de la Red Cine Club Escolar

Los profesores y profesoras que coordinan los cine clubes sienten pasión por lo que hacen. Cuando uno a uno dan sus testimonios sobre qué los motivó a formar parte de la Red, su principal argumento es, sin duda, el amor por el cine. El cine como vocación truncada. El cine como lugar de su propio autoconocimiento. El cine que les enseñó a ser mejores personas. Con el que conocieron otros mundos, con el que desarrollaron otra sensibilidad.

“...yo era muy niña y soñaba con ser **directora de cine**. Yo soñaba detrás de la cámara...”.

“...a mí me habría encantado ser cineasta en algún momento de mi vida, pero por condiciones económicas no se podía, pero como a mí siempre me gustó el cine, **quiero ayudarlos a buscar el goce en lo estético** y en las artes...”.

“... cuando era chica lo que me alucinaba era entrar a la sala de cine y como que te arrancarás y salieras de noche. Era como un paréntesis espacial. Para mí las salas de cine siempre han sido alucinantes...”.

“Amar el cine es amar la vida”.

“... desde que soy muy “peque” he visto el cine. Comenzó con el cine arte. Esto **abrió una posibilidad estética de disfrute...**”.

“... Soy aficionada a la fotografía y en el camino me di cuenta de que tenía mucha relación con el cine, entonces me fui encantando...”.

“...por **el Colón, el Nacional y el Rex** que son los tres cines de mi infancia...”.

“... a mí me gusta el cine y, principalmente, el cine chileno. Y desde ahí surge también la motivación de poder entregar un valor agregado a la educación que reciben mis estudiantes. No solo ir al aula y hacer lo tradicional, sino que entregar algo más...”.

Por eso la herramienta escogida para formar a sus estudiantes es el cine. A veces esta opción ocurre como retribución a lo que ellos mismos vivieron en su juventud, cuando casualmente alguien les enseñó a ver el cine. Otras veces opera como una intuición que une el cine con una mayor disposición al aprendizaje.

“...yo creo que cuando a uno le gusta el cine y se apasiona, puede motivar a otros...”.

“... fue así que comenzó mi amor por el cine, ya que encontré un universo maravilloso de posibilidades para re-encantar a mis alumnos”.

“Yo no creo en la institución escolar así como está y me parece que el cine es una herramienta muy subversiva y que instalarla en la escuela es una forma particularmente inteligente e importante de ir y cambiar esto que pasa. **Amar el cine es amar la vida**”.

“...que los chicos **comprendan mejor** la sociedad actual en la que están insertos y en cómo se ha conformado esa sociedad”.

“Me gusta mucho el cine, y **se pueden lograr grandes cambios en las personas**, porque B... es un lugar bien chi-

quitito y estamos rodeados de cerros... ellos se sienten realmente como cercados [por eso] ha sido grandioso traerlos al cine”.

“...el convencimiento de que este medio o manifestación artística y comunicacional, además discursiva, **es una poderosa herramienta** de la construcción de la realidad y de la interioridad de cada uno...”.

“El uso del cine en la escuela permite **enfrentar al estudiante con él mismo**, con la experimentación de emociones nuevas, con la posibilidad de reconocerse, de identificarse y vincularse con ello que siente lejano...”.

“... en mi etapa escolar a mí me tocó asistir a un taller de apreciación cinematográfica. Fue como mi primer acercamiento y recuerdo que al vivirlo como alumno fue el descubrir todo un mundo que, en realidad, uno nunca ve. **Es como algo que está oculto, entre la pantalla y la imagen proyectada, no sé... como que uno ve la pantalla sin tener estos conceptos**. Mi motivación, entonces fue en cierta forma devolver la mano...”.

Los estudiantes y el lenguaje audiovisual

Los docentes y estudiantes del Cine Club Escolar plantean, a través de la metodología del programa, un antídoto a los problemas de comunicación al interior del aula porque logran comunicarse a través del audiovisual. Bombardeados de imágenes desde que nacen, las actuales generaciones están más acostumbradas que nunca al lenguaje audiovisual en múltiples dispositivos, sin embargo, las escuelas suelen posicionarse desde una lógica lingüística que da pocos espacios al audiovisual. En cambio, cada Cine Club Escolar repone el lugar de la imagen y, desde allí, desarrollan y profundizan en el lenguaje audiovisual, para que sus estudiantes puedan dominar la lecto-escritura audiovisual, como una segunda lengua.

“en la actualidad todo es visual, hace que los muchachos reaccionen mucho más rápido; porque **el estímulo visual y auditivo a ellos les llama mucho más la atención...**”.

“lo que me motiva principalmente es que en una parte del liceo logré conexión con ellos a través de lo audiovisual (...) creo que **a través de lo audiovisual logro el nexo** con esa generación y, de ahí, vamos trabajando otras cosas”.

“porque yo hacía Tecnología, entonces me decían: **“pero la tecnología es fome, ¿por qué no hacemos una productora?”**. Hay que ser creativos, si finalmente ellos [el currículo] querían un producto; entonces nosotros éramos una empresa, una productora que finalmente estábamos haciendo cine. Por lo tanto todo coincidía”.

“Y después, un alumno me dijo, ‘pero, profe, **veamos la Segunda Guerra Mundial’...**”.

“Los alumnos aman o aprecian el taller de cine (...) porque es un espacio que otro lugar del colegio no da y que, por tanto, les sirve a ellos también para encontrarse entre semejantes, **hablando de un lenguaje que les gusta a todos...**”.

“los niños de hoy que son bastante tecnológicos. Que **les gusta observar, les gusta ver videos**, eso los entretiene también. Entonces, a partir de eso se genera el ‘gancho’...”.

Filmación de cortometraje en Taller de creación
audiovisual 2015, Instituto Nacional. Santiago,
Región Metropolitana.

PARTE 2: OBJETIVO CINE

Formación de audiencias: el ciclo apreciación – apropiación- creación

Sumar nuevos públicos de cine, estimulando la sensibilización de los jóvenes al cine nacional y al cine independiente de calidad.

Aprender a ver para transformar

1. APRECIACIÓN

Para los docentes de la Red, el curso de formación en línea ofrecido por el programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile es el primer paso de una capacitación en apreciación cinematográfica. Son las primeras herramientas con las que iniciarán el trabajo de Cine Club Escolar con sus estudiantes. Según sus palabras, estas herramientas son:

“...realizar un recorrido histórico a través del campo de las imágenes en movimiento, identificando aspectos técnicos y de lenguaje que han definido diversas épocas, tomando también géneros, tomando etapas del cine...”.

“...reconocer códigos cinematográficos que permitan hacer lectura de obras filmicas...”.

“... analizar la imagen en movimiento, para ello hay diversos medios: cines, espacios virtuales, videos, etcétera...”.

“...el cine es un lenguaje y como tal, no puede haber una lectura pasiva. Tiene que haber una lectura activa, comprometida. Pero, para ello tiene que haber una formación en apreciación...”.

“... la formación de audiencias se da también como producto de un trabajo donde se realiza un ejercicio democrático...”

Análisis, diálogo, encuentro. Algunos resultados en una primera etapa de apreciación.

Análisis

“... muchas veces en las escuelas están como acostumbradas a mal usar el cine. Siempre se ocupa como relleno. He sabido que algunas veces -a fin de año por lo general- se lleva a los estudiantes a ver películas, pero no se hace el análisis necesario. Entonces (...) **la Red ha permitido que se pueda analizar cine y dar un paso más allá...**”.

“... rescataría el apoyo pedagógico de **la ficha educativa, ya que permite estructurar** y visualizar el cine desde un punto de vista reflexivo y crítico y no dejarlo como un relleno de clase...”.

“como profesores de Arte, manejamos muchos conceptos de lo que es visual (...) Pero **nunca me había acercado al cine como una herramienta...**”.

Diálogo

“... ver una película para los estudiantes ha dejado de ser una mera relación comercial y se ha vuelto un espacio relacional de diálogo que [les] ha permitido expandir el mundo...”.

“... la formación de audiencias se da también como producto de un trabajo donde se realiza **un ejercicio democrático...**”.

Encuentro

“...fue Moisés Sepúlveda (...), el director de cine de *Las analfabetas*, presentamos el filme en el Instituto con varios estudiantes y luego se quedó un grupo de niños a conversar con el cineasta...”.

Lo que viene. La imagen como objeto de análisis

En la medida en que los cine clubes van desarrollándose, sus coordinadores van demandando mayor formación. A la entregada en el curso online, que identifican como una primera etapa, le debería seguir una segunda etapa de profundización sobre la cultura de la imagen:

“a lo mejor deberíamos capacitarnos más en enseñar a ver imágenes...”.

“... falta difundir y afianzar la cultura de la imagen. Que los directivos la comunidad educativa y los apoderados se empapen de este nuevo lenguaje audiovisual”.

“...una de las motivaciones iniciales (...) es introducir un nuevo lenguaje desde la escuela para ayudarlos a aportar a la formación de nuevas audiencias...”.

El cine chileno como espejo de identidad

2. APROPIACIÓN

Cuando el objeto de la apreciación es el cine chileno, se producen otros tipos de conexiones. Se refiere al acceso a cine chileno para aprender, ver, conocer otras realidades, invisibilizadas por los medios de comunicación. Al mismo tiempo, es valorar la memoria histórica y –dado que las películas retratan el contexto- comprender mejor la sociedad actual. re-conocer la historia que va quedando escrita en el lenguaje audiovisual. En el cruce de la mirada presente y pasada se construye la identidad. Apropiación de su identidad, a través de su reinterpretación, apropiación y reinterpretación.

“en primer lugar es que conozcan y vean cine chileno. La idea es que vean en las películas chilenas la posibilidad de aprender más sobre nuestra cultura, nuestra identidad...”.

“la Red nos ha servido para incluir cine chileno en las aulas; primero, para valorar la memoria histórica de nuestra sociedad. La serie de películas que permiten retratar el contexto y también que los chicos comprendan mejor la sociedad actual en la que están insertos y en cómo se ha conformado esa sociedad...”.

A través del cine chileno, además, nuestros alumnos y alumnas pueden apropiarse de su identidad, apropiarse también de su propia historia y con eso, llevar a cabo la reinterpretación y la apropiación.

“a través del cine chileno, además, nuestros alumnos y alumnas pueden apropiarse de su identidad, apropiarse también de su propia historia y con eso, llevar a cabo la reinterpretación y la apropiación o re-apropiación de la *relatividad*, en el sentido de crear una realidad propia. ...”.

“la idea es que vean en las películas chilenas la posibilidad de aprender más sobre nuestra cultura, nuestra identidad...”.

“en ocasiones el colegio es la oportunidad para ver cine chileno...”.

¿Cuál es el aporte de que los escolares vean cine chileno reciente?

La voz de los profesores

Conocer / construir el presente

Acercar y mostrar temas contingentes que están escondidos socialmente.

Instalar temas nuevos.... diversificar y enriquecer lo que observan en el cine.

Acercar a los alumnos al contexto.

Conocer otras realidades del país.

Contextualizar la realidad y conocer otras realidades. Descubrir realidades.

Generar **identidad** en los alumnos y fomentar la creación.

Construcción de **identidades personales, nacionales.**

Ampliar el mundo, **generar diálogo o retroalimentación los con profesores.**

Reforzar la opinión [voz] de los alumnos.

Reconocer (se) / imagen, historia y patrimonio

Valorar la **memoria colectiva.**

Reconocernos en los procesos históricos, es un rescate del patrimonio y permite **percibir el cambio a través del tiempo.**

Se familiarizan con el **imaginario colectivo.**

Enseñar un lenguaje audiovisual (cinematográfico) **común.**

Familiarizarse con otros lenguajes (el de las imágenes).

Mostrar un **código visual distinto.**

Conocer que el cine chileno **no es *fome*.**

34 estrenos en 4 años. 2014: Las analfabetas - Los Rockers: Rebeldes del rock & roll - El árbol magnético - El huaso - El gran Circo Pobre de Timoteo - Vecinos del volcán - Matar a un hombre - Aurora - Ver y escuchar - La danza de la realidad - Volantín cortao. 2015: Genoveva – Allende, mi abuelo Allende - El botón de nácar - Escape de gas - Karadima - Habeas Corpus - La once - El club - Crónica de un Comité - Desastres naturales - Memoria del agua - Vacaciones en familia. 2016: Pequeño príncipe - Cuando respiro - Takuhane el espíritu de los ancianos - Un caballo llamado Elefante – Rara – Quilapayún - Si escuchas atentamente. 2017: Niña sombra - Mala junta - Los niños– Selkirk – Blanca oscuridad – La puerta abierta

“... llamé para generar una actividad y fue Moisés Sepúlveda, el director de *Las analfabetas* (estreno 2013). Presentamos el filme en el Instituto con varios estudiantes y luego se quedó un grupo de niños a conversar con el cineasta...”

(Profesora Verónica Bello, Cine Club Escolar del Instituto Nacional).

Foto: secuencia de *Las analfabetas*, de Moisés Sepúlveda (2013)

“El uso del cine en la escuela permite enfrentar al estudiante con él mismo, con la experimentación de emociones nuevas, con la posibilidad de reconocerse, de identificarse y vincularse con ello que siente lejano...”

(Profesora Priscila Cantó, Cine Club Escolar del Colegio Teresa de los Andes de Algarrobo).

En la foto, los protagonistas de *Los niños*, documental de Maité Alberdi, estrenado en 2016.

La película *Un caballo llamado Elefante*, del director Andrés Waissbluth, está orientada a un público pre adolescente y se convirtió en una de los filmes más vistos por la Red Cine Club Escolar tras su estreno en 2016.

En la foto escena de *Un caballo llamado Elefante* (2016).

“Cuando llegué a Puerto Cisnes me di cuenta de que los chicos estaban muy limitados en cuanto a su visión de mundo. Todo era Puerto Cisnes. Entonces, sentí y siempre siento que el cine tiene esa posibilidad de abrir la visión de mundo de los alumnos. Y tuve la oportunidad de traer a un grupo de ellos a Santiago. Vinimos al estreno de la película *Rara*.

En la foto escena de *Rara*, dirigida por María José San Martín. Estreno 2016.

Nuevas propuestas: la producción audiovisual escolar

3. CREACIÓN

Para los docentes coordinadores de la Red Cine Club Escolar, el cierre natural de la etapa de formación de audiencias es la producción audiovisual escolar, la elaboración de un producto nuevo, por parte de los estudiantes, a partir de toda la formación realizada en el Cine Club Escolar. Esta etapa plantea desafíos a la formación docente, en tanto requiere de competencias técnicas básicas, así como es un lugar de encuentro de saberes de docentes y estudiantes:

Nuevas competencias

“... esperamos también que esto llegue a una segunda etapa que sea la capacitación en creación, edición, montaje para que nosotros podamos llevar esto a un siguiente nivel...”.

“... debe fomentarse la capacitación de las áreas de montaje y creación audiovisual. Muchas veces cuando uno quiere pasar a los procesos de creación, los estudiantes muchas veces creen que nosotros tenemos mucha más habilidades de las que generalmente tenemos. Y creen que el profé que hace el Cine Club como que maneja bien el tema

de la edición también. Entonces, muchas veces uno queda en que “no, no sé manejar ese programa” o “no sé hacer esto” entonces eso se ha convertido en un problema...”.

“...cuando comenzamos a hacer el proyecto piloto, ellos me enseñaron a mí que, en realidad, no era para mí, sino que era para ellos; porque se motivaron, participaban, motivaron a otros estudiantes, manejaban muchos más conceptos que yo y, además, tenían el conocimiento técnico. Yo no sabía editar y no conocía nada del tema del sonido...”.

Resolver problemas técnicos

“nos enfrentamos también a dificultades técnicas, pues nuestros computadores nos impedían usar programas de edición de buena calidad. Por ello, ese fue un aprendizaje que se tuvo que delegar a los propios estudiantes, **quienes se sintieron especialmente motivados y lo lograron sin ningún problema...**”.

“nosotros no tenemos ni siquiera una cámara; por lo tanto, trabajamos con lo que los alumnos poseen. Y, dentro de ello, hacemos uso a lo que es, o yo lo denomino, a lo que es la ‘tecnología de bolsillo’, que serían los celulares...”.

Trabajo colaborativo

“... motivarlos también a trabajar en equipo con estudiantes de distintos cursos y que usen la tecnología como medio de aprendizaje...”.

Algunos resultados escolares

Documentales y lenguaje audiovisual

“...y los niños, en este momento, están grabando porque están en un documental (...) el año pasado les dediqué principalmente a ver documentales, a ver cuál es el desarrollo que ellos tienen, tuvimos visitas y eso les amplió mucho el conocimiento sobre el documental. Y ahora están grabando, están filmando, y esperamos terminar con este trabajo...”.

“...destacó esta película -que se llamaba “*Time*”- por su calidad audiovisual (...) Ellos optaron por un tipo de lenguaje, usaron todos los clichés cinematográficos habidos y por haber, pero les funcio-

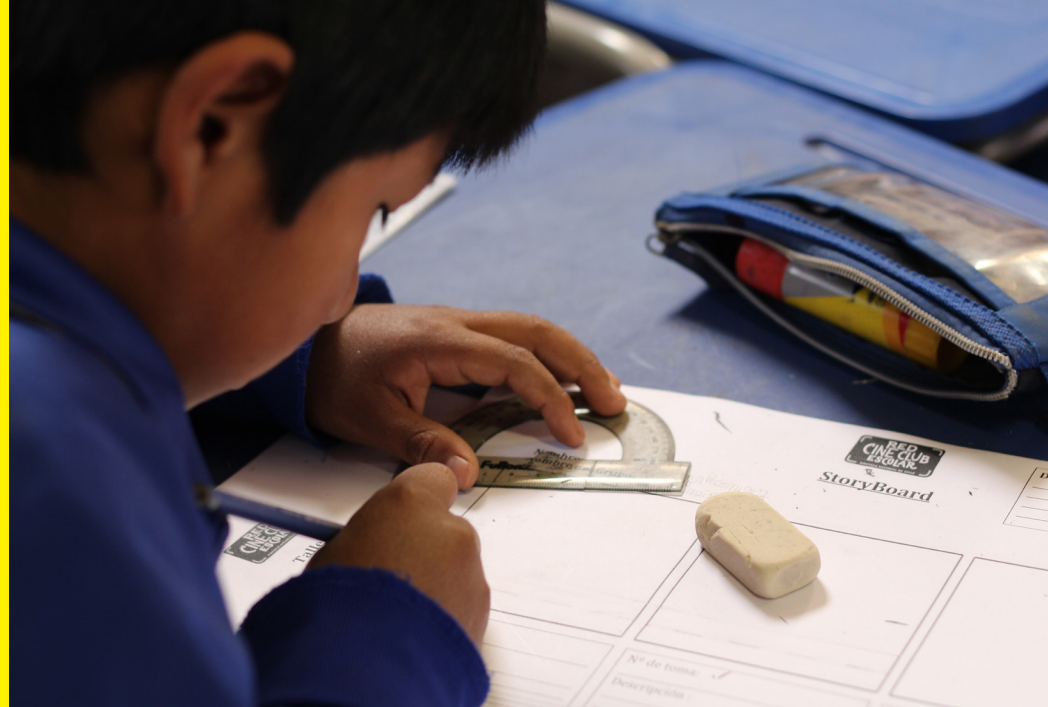
nó. Entonces, nos decían: ‘Profe, usted va a ver esta película y se va a acordar de todas las películas que ha visto antes’(...) pero lo interesante es que lo hicieron ellos. Ellos se dieron cuenta de eso y ellos optaron por un lenguaje.

Lenguaje audiovisual para la comunicación

“... Entonces los invito a que nos responsabilicemos para dinamizar estos medios de comunicación que no solamente sean informativos... sino también de poder compartir experiencias. .. Y de hacer cosa también, de aprovechar este lenguaje de creación... no sé, grabar pequeños videos de saludos, por ejemplo, o de una conversación por Skype. A veces o siempre suele ser o soñamos con hacer encuentros a todos los estudiantes en Santiago pero a veces también el colegio no tiene las lucas suficientes como para llevar a sus estudiantes hacer estas pequeñas consideraciones...”.

Taller de creación audiovisual 2014, Colegio Parroquial San Nicolás. Hijuelas, Región de Valparaíso.

Actividad Cine Club Escolar de Arica 2017, Escuela del Valle de Chaca. Región de Arica y Parinacota.

Rodaje corto El reloj. Taller de creación audiovisual 2016, Liceo Polimodal Juan A. Morales González. Molina, Región del Maule.

PARTE 3: OBJETIVO EDUCACIÓN

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo del Pensamiento Crítico

Cine y educación

El corazón de la escuela es el núcleo pedagógico donde se encuentran los estudiantes, los docentes y el contenido (currículum), cruzados por la tarea. En uno de sus principios, el académico Richard Elmore (2010) sostiene que cuando se modifica uno de los componentes de este núcleo pedagógico se deben modificar los otros dos.

En muchos de los testimonios docentes recogidos, es posible percibir este efecto transformacional al interior de los cine clubes. Según ellos, existiría una cierta manera de hacer las cosas, podría denominarse tradicional o dentro de lo esperado, pero que al cambiar algunos de los aspectos –por ejemplo, un nuevo contenido que aborda temáticas no frecuentes, una escucha activa de parte del profesor o la motivación de los estudiantes por hacer un producto audiovisual- gati-

lla una serie de acciones que hacen que la clase se renueve, dando un nuevo rol a los docentes y a los estudiantes, estimulando la comprensión profunda del contenido, la realización de un tipo de tarea más desafiante y transformando las relaciones entre el /la docente – estudiantes y entre estudiantes.

Podríamos identificar, entonces, dos momentos. El primero de ellos está dentro de lo esperado, lo conocido, el avance relativamente lineal del estudiante a través de una exposición a ciertos contenidos; y, una segunda etapa, precedida de algún cambio favorable que activa las relaciones al interior del taller y genera compromiso. El testimonio de estos docentes habla de una búsqueda permanente por esa conexión a través de nuevas metodologías.

El cine como apoyo a la implementación curricular

La primera etapa está enfocada en el uso del cine para la enseñanza de los contenidos, donde su función predominante es la de informar, aportar con información (conocimiento) sobre algún tema que permita realizar el abordaje curricular. La mirada está puesta en la asignatura. Algunos testimonios que pueden representar esta etapa del taller son:

El cine para apoyar procesos pedagógicos

- “...al principio era emplear el cine como un recurso solamente, entonces me servía para graficar las clases de historia para estudiar alguna sociedad, un conflicto, alguna tensión...”.
- “... tengo gran parte de los alumnos que vienen del sector rural, alumnos que vienen de comunidades mapuches. Entonces, siempre he buscado una película o algo para presentar un hecho histórico, mostrar un contexto...”.
- “... han sido capaces de escribir ensayos de buena calidad y, ahí, hemos resuelto los objetivos —como les decía— de la asignatura...”.

“... de ser solo un recurso, se empezó a transformar en un objeto también de estudio, de apreciación. Y ahí, es interesante porque de centrarse solo en la pantalla el ocupar el cine, el llevarlo al aula, me empezó a permitir a centrarme también en los estudiantes, en qué les pasa a ellos cuando están observando algo, qué emociones tienen ellos...”

Otros aprendizajes para otros indicadores

- “...hoy en día el Plan de Formación Ciudadana está enfocado en que uno también tiene que rescatar patrimonio...”.
- “En el caso del Plan de Mejoramiento, oye, pero si el plan de Mejoramiento apunta a mejorar la convivencia escolar... ¿por qué no hacer un video en torno a la seguridad escolar y se los das al colegio? ...”.

El cine como espacio para la transformación

Una segunda etapa, que podemos llamar de transformación, ocurre en distintos planos. Tiene que ver con poner al estudiante en el centro de su aprendizaje, en un entorno abierto a múltiples conversaciones. Con que el docente explore más en su rol de diseñador de propuestas de aprendizaje desafiantes. En explorar profundamente la potencialidad del cine y la educación.

A modo de transición: el cine para motivar a los estudiantes

- “...fue así que comenzó mi amor por el cine, ya que encontré un universo maravilloso de posibilidades para re-encantar a mis alumnos...”.
- “la pregunta que constantemente me rodea es: ¿Cómo hacer que mi asignatura sea atractiva para mis estudiantes?, ¿cómo motivarlos a mirar con un nuevo prisma la sociedad que formamos que es uno de los fines últimos de la Filosofía?”.

Cambios en el rol del profesor y del estudiante

- “de ser solo un recurso, se empezó a transformar en un objeto también de estudio, de apreciación. Y ahí, es interesan-

te porque de centrarse solo en la pantalla el ocupar el cine, el llevarlo al aula, **me empezó a permitir centrarme también en los estudiantes**, en qué les pasa a ellos cuando están observando algo, qué emociones tienen ellos...”.

- “...como soy profesora de Historia, yo siempre veía películas con mis estudiantes y preparaba mis fichas... sin embargo, me daba cuenta de que no lográbamos llegar a ellos. Entonces, cuando comenzamos a hacer el proyecto piloto, **ellos me enseñaron a mí que, en realidad, no era para mí, sino que era para ellos...**”.
- “...es súper interesante para uno como profesor puede **tener el rol de hacer lectura de qué es lo que necesitan los estudiantes...**”.

Cambios en las tareas

- “...Entonces, yo les decía “intentémoslo, si no va a pasar nada si no resulta”. Entonces, resultó bastante bien (...) El trabajo previo que los había demorado un mes en ponerse de acuerdo en un guión, esta vez les llevó dos sesiones y al cabo de dos meses ya tenían hecho todo el trabajo. Y, realmente, la calidad de los trabajos fue bastante buena...”.

- “...yo trabajo las figuras retóricas, en análisis de películas; trabajo también, por ejemplo, para análisis de género, de cine expresivo. El impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, lo veo a través del cine. Y también, por ejemplo, tomamos obras como una pintura donde hay una alegoría, luego **que hagan el montaje, la puesta en escena**, trabajen maquillaje, iluminación, etcétera...”.

Explorar la potencialidad del cine y la educación para la transformación

- “... surge, entonces, **una relación virtuosa entre** los elementos propios de la argumentación (...) y los aspectos cinematográficos que plantea el cine club como objetivos macro...”.
- “...Entonces [el cine] es un medio que nos permite, a los alumnos y a uno mismo, (...) ampliar las capas de creatividad. Sobre todo de reconocer un **poco el tema de la realidad y de transformarla** que es lo que más me interesa”.
- “Bueno, cito: ‘cuando el 28 de diciembre de 1895 una locomotora atravesó el salón del café del Gran Hotel de París, los hermanos Lumière habían logrado un milagro: el tren podía atravesar una pared sin romperla’. Tomo esto como una metáfora

para decirles que, en realidad, **creo que ya hay que romper las paredes de nuestras aulas**, hay que abrir los espacios para introducir el cine. Porque el cine genera una apertura a la mentalidad y a la capacidad de observación de los estudiantes...”.

- “...gracias a la potencia, a la fuerza de la gente que se dedica a hacer esto, pensando en la imagen del cine como una fábrica de sueños, quizás pensar que podemos soñar en que algún día nos vamos a mirar desde fuera y se va a decir: ‘En Chile, en las escuelas chilenas se enseña a través del cine. Se enseña cine. Se enseña a crear...”.

Nuevas metodologías ¿para qué?

Según las opiniones de los docentes, la metodología del programa Escuela al Cine es efectiva, dado que permite a los estudiantes acceder a nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y disposiciones positivas hacia el aprendizaje y el trabajo. Si bien la base de esta metodología se entrega en el proceso de formación de los docentes en los cursos online de la Cineteca Nacional de Chile, las actividades que se realizan y el tipo de enseñanza que despliegan los docentes en el aula, responderá en parte a la contextualización de este taller al interior de los establecimientos, esto es, la forma que estos talleres adquieren en el proceso de transferencia. En este análisis se han detectado al menos cinco modalidades mencionadas por los docentes:

- La de un taller extraprogramático
- Un taller al interior de alguna asignatura
- Una asignatura del plan diferenciado
- Una asignatura del plan común
- Es parte de un trabajo o proyecto interdisciplinario.

*“Hoy en tiempo de crisis
vocacional, el cine puede
contribuir a fortalecer
este sistema”*

Desde estos espacios, el Cine Club Escolar es considerado por los profesores un aporte para:

Cambiar el sistema tradicional que no responde a las demandas de hoy:

“Contexto habitual de nuestras prácticas: clases expositivas...”.

“colegio usa metodologías muy añejas...”.

“... los profesores (somos) unos lateros porque siempre hacemos lo mismo. Buscando otros modelos la clase es más inclusiva y permite que se muestren otros talentos...”.

“... asignatura más atractiva...”.

“... cambiar el yo traigo, hablo, enseño... a que los niños sientan que están jugando o haciendo otra cosa, pero están aprendiendo...”.

Actualizar la enseñanza:

“...buscando nuevas metodologías encontré en el cine un aliado tremendo...”.

“... educar para los distintos estilos de aprendizaje...”.

“... trabajar las inteligencias múltiples...”.

Activar a los estudiantes

“...el cine como herramienta para que los estudiantes se motiven...”.

“... mejorar la comunicación entre los niños, la interacción entre ellos, (...) que desarrollen un poco más su personalidad...”.

“... nuevas metodologías para ampliar el concepto del aula: los saco de la sala de clases... están todos “estructurados” y necesitamos que salgan. Nunca habían andado en avión, en Metro, micro, nada...”.

¿Qué se aprende en el Cine Club Escolar?

La metodología de Cine Club Escolar es flexible, en tanto combina el desarrollo de habilidades transversales, así como el desarrollo del lenguaje audiovisual que puede servir de vehículo de expresión y de apreciación de infinitos temas, vinculados tanto a las distintas asignaturas, a la contingencia, o a las búsquedas personales de los estudiantes.

Con la lectura de los testimonios docentes respecto a su percepción sobre lo que sus estudiantes aprenden, se realizó la siguiente tabla que incorpora los principales conocimientos, habilidades y actitudes, los tres componentes clave de una competencia mencionados en los aportes.

APRENDIZAJES

CONOCIMIENTOS	HABILIDADES				ACTITUDES
	PENSAMIENTO CRÍTICO	CREATIVIDAD	COLABORACIÓN	COMUNICACIÓN	
Aprendizajes significativos	Pensamiento crítico (de 1° básico a 4° medio)	Despenalizan el error	Aprenden nuevas y efectivas formas de trabajo	Participan activamente en el taller	Menos estrés
Argumentación	Desarrollo del análisis	Toman riesgos	Logran acuerdos rápidamente	Se comunican oralmente	Más alegría
Completaron test	Ensayo o debate	Realizan actuaciones	Buen trabajo en equipo	Realizan debates	Se conocen a sí mismos
Conocieron sus estilos de aprendizaje	Resolución de problemas	Adaptan textos	Distribuyen responsabilidades	Realizan lecturas con actitud	Reconocen sus talentos y los muestran
Conocimiento del cine expresionista	Conformidad con los resultados	Crean guiones de obras existentes	Participan activamente en clases	Escriben guiones	Empoderamiento: se “paran” con más propiedad y actitud
Descubren sus intereses	Analizan temas contingentes	Crean sus propios guiones	Trabajan en equipo en proyectos a largo plazo	Hacen locuciones	Mejora la autoestima
Descubren sus talentos	Trabajaron la concentración y la toma de decisiones.	Los niños exploran distintas actividades por primera vez	Desarrollan la empatía (ponerse en el lugar del otro)	Adaptan cuentos	De tímidos a dialogantes
Descubren sus vocaciones	(pensamiento crítico en primero básico)	Construyen los efectos especiales	Crean guiones y productos audiovisuales de forma colaborativa	Escriben como proceso largo	Predisposiciones positivas
Desplegar diversos lenguajes	Opinan y argumentan	Construyen sus cuentos	Evalúan sus trabajos en conjunto	Mejoran la escritura	Superan dificultades
Figuras retóricas	Desarrollan la observación	Buscan su expresión personal		Escriben ensayos interpretativos	Valoración del esfuerzo-del arte y del trabajo del cine
Formación de espectadores	Analizan películas			Expresar su mensaje con las técnicas del cine	Desarrollaron lazos de amistad con mayor compromiso
Identifican códigos audiovisuales	Analizan desde la perspectiva de género			Escriben ensayos críticos	Confianza para seguir estudiando
Aprenden a disfrutar	Proponen hipótesis			Diseñan afiches	Los ha validado frente a sí mismos un dibujo.
Manejan el lenguaje audiovisual y las distintas narrativas del cine					Aumentan sus expectativas de sí mismos y de su trabajo
Demuestran los conocimientos adquiridos					Se enfrentan consigo mismos
Conceptos del Plan diferenciado Arte / Fisof.					Desarrollan la tolerancia
Usaron técnicas audiovisuales					Se embarcan en proyectos a largo plazo
Usaron software de edición					Experimentan nuevas emociones que les permiten conocerse
Conceptos de la asignatura de Lenguaje y Tecnología					

Resultados y diseño de las tareas

Un aspecto clave a la hora de diseñar las actividades a realizar por parte de los estudiantes es encontrar el punto de flujo, es decir, no tan compleja como para ser percibida como imposible; ni tan fácil como para carecer de desafío. Distintos docentes concuerdan en que para que la actividad del Cine Club Escolar sea motivante, tiene que estar conectada con los estudiantes, ser parte de sus intereses y sus motivaciones.

A continuación se listan algunos resultados o productos identificados por los coordinadores de los cine clubes que permiten recoger evidencia del aprendizaje de los estudiantes:

Analizan y comunican

- Ensayos críticos de calidad.
- Lectura con actitud.
- Debates participativos.
- Construcción de guiones.

Colaboran y participan

- Participan en formas de trabajo efectivas.
- Logran acuerdos con fluidez.
- Aumentan su participación en el taller.

Crean (pensamiento divergente y convergente)

- Crean a partir de una hipótesis - búsqueda.
- Realizan productos audiovisuales de calidad.
- Aplican distintos usos del lenguaje audiovisual.
- Producen cortometrajes.
- Producen documentales.

Fortalecimiento de actitudes positivas

- Mejoran su disposición hacia el aprendizaje.
- Se atreven a tomar riesgos.
- Actúan con 'profesionalismo', valorando el esfuerzo como un elemento de la creatividad.
- Abordan desafíos complejos con buena disposición.

Metacognición

- Aumentan su reflexión sobre lo realizado durante y después el proceso.
- Reconocen sus talentos.
- Toman conciencia de sus logros.
- Toman conciencia de sus estilos de aprendizaje.

Otros resultados

- Las familias se integran alrededor de sus obras.
- La sociedad (comunidad) valora a los estudiantes, porque manejan el lenguaje audiovisual.

A modo de síntesis

Tras el análisis de los testimonios de los docentes, es posible observar que existen evidencias como para decir que su trabajo es un aporte tanto para los objetivos de formación de audiencias como educativos.

Desde el objetivo Cine, se podría plantear la pregunta: ¿Qué pasaría si todos los educadores amaran con pasión su campo de trabajo? Los testimonios de coordinadores de cine clubes escolares que no son docentes, dicen permanentemente lo impactados que están por la pasión con que los docentes enfrentan los desafíos que se plantean en los cine clubes. Nuevamente, el análisis de estas prácticas puede revitalizar el discurso y la acción de la comunidad docente, muchas veces sobrepasada por un sistema educativo poco desafiante y estimulante. También se debe reconocer el rol del cine chileno que funciona como “retrato de un contexto”, apenas sugerido por los medios de comunicación, donde será el aula el lugar de la construcción de espectadores atentos, activos y críticos.

En educación, en tanto ha logrado mover la cultura del aula hacia una propuesta más innovadora, centrada en el estudiante y con el diálogo como herramienta de trabajo. En reiteradas ocasiones, los relatos llevan a imaginar que, en la base de este modelo, hay una metodología transformadora, que empodera al estudiante y renueva el espacio de relación docente-estudiante, logrando un mayor compromiso de ambos por el aprendizaje. En momentos en que las habilidades transversales o del siglo XXI –pensamiento crítico, comunicación, creatividad y colaboración- están siendo fuertemente impulsadas por las nuevas bases curriculares, es interesante ver cómo los cine clubes pueden

aportar con sus experiencias a contextualizar desde las aulas chilenas cómo se “ven” estas habilidades en la práctica, y qué resultados se pueden esperar.

Cine y educación van de la mano aquí, hacia una educación con sentido, que pone en acción los conocimientos. Que deja traslucir, por ejemplo, que hacer las cosas de mejor manera toma tiempo y esfuerzo. Que detrás de otras formas de enseñar, hay grandes talentos, imperceptibles para las metodologías tradicionales.

Quedan como desafíos la real puesta en marcha de la Red con sus múltiples conexiones posibles. Desde aquí se propone un trabajo más colaborativo con los cine clubes más avanzados, que pueden servir de apoyo para formar a otros cine clubes.

Finalmente, el desafío de la institucionalización es clave, para poder realmente incidir en el mejoramiento de la educación. Es importante consolidar el espacio de los cine clubes al interior de los establecimientos. Para eso se propone poner mayor atención en la relación de los cine clubes con las autoridades escolares; sería deseable que el reconocimiento del buen trabajo del Cine Club Escolar se extendiera también al establecimiento.

Al mismo tiempo, debe aspirarse a un reconocimiento de parte de los nuevos marcos institucionales de la cultura, a apoyar la expansión de la Red de cine clubes, como parte de una férrea política de formación de audiencias. Esto asegurará la profundización en la formación docente, apoyo a la creación audiovisual de estudiantes y vinculación de los cine clubes a otras redes de apoyo.

ÍNDICE

Presentación

Parte 1. Definiciones desde los actores: el programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile

¿Qué es un Cine Club Escolar?

El Cine Club Escolar y su comunidad

La Red de Cine Club Escolar: de islas a archipiélago

Fortalezas y desafíos según profesores de la Red de Cine Club Escolar

Amor por el cine: docentes de la Red Cine Club Escolar

Los estudiantes y el lenguaje audiovisual

Parte 2. Objetivo Cine: Formación de audiencias: el ciclo apreciación – apropiación - creación

Aprender a ver para transformar - 1. Apreciación

El cine chileno como espejo de identidad - 2. Apropiación

Nuevas propuestas: la producción audiovisual escolar - 3. Creación

Parte 3. Objetivo Educación. Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo del Pensamiento Crítico.

Cine y educación

El cine como apoyo a la implementación curricular

El cine como espacio para la transformación

Nuevas metodologías ¿para qué?

¿Qué se aprende en el Cine Club Escolar?

Resultados y diseño de las tareas

A modo de síntesis

Anexo programa Escuela al Cine: ficha técnica

Recursos que apoyan el trabajo educativo: análisis del taller Estaciones

Durante el Encuentro-taller se pidió a los asistentes que dieran su opinión acerca de la calidad de los materiales de apoyo pedagógicos del programa. En su mayoría fueron percepciones positivas, los materiales de apoyo con más menciones por los entrevistados son los siguientes:

Serie Oficios del Cine:

“Bueno el formato y los ejemplo...”.

“Son un aporte al realizar actividades prácticas...”.

“Ayudan a entender a los alumnos las funciones de los profesionales del cine...”.

Fichas educativas

“Muy bien construidas...”.

“Alivian el trabajo docente...”.

“Funcionan y se ocupan...”.

“Ayudan al análisis y valoración de las películas...”.

El **manual** es un buen apoyo para el profesor.

La **muestra de cortos** de estudiantes: inspira y genera cohesión.

“Allí en la oscuridad de la sala, junto a otros seres semejantes, me emociono con la belleza de ciertas imágenes. Ser testigo de cómo los niños sienten estas mismas vivencias ha sido una de las mayores alegrías que he tenido...”

Alicia Vega, Taller de cine para niños

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

RED
CINE CLUB
ESCOLAR
CINETECA NACIONAL DE CHILE