

PEDAGOGÍAS DE LA CREACIÓN

Vías para el aprendizaje y la transmisión del arte cinematográfico y audiovisual

Alain Bergala revolucionó la reflexión en torno al aprendizaje del arte cinematográfico a través del concepto “pedagogía de la creación”. Frente a la práctica habitual generalizada de lo que se ha denominado “alfabetización audiovisual”, referida al aprendizaje de los conocimientos relativos al uso del lenguaje audiovisual, Bergala abogaba por una transmisión más activa en la que los espectadores tendrían que remontarse a ese momento anterior a la inscripción de las imágenes y los sonidos, en el que todas las posibilidades estaban aún abiertas. El cambio de paradigma introducía la motivación, la emoción y el deseo del espectador como motor de aprendizaje y la posibilidad de que pudiera convertirse en un creador en potencia.

El seminario “Pedagogías de la creación” pretende ser un espacio de encuentro y de reflexión en torno la transmisión del arte cinematográfico y audiovisual que tiene como punto de partida, en su primera sesión, ese cambio de paradigma introducido por Bergala, para la enseñanza del cine en las escuelas.

La segunda sesión propone una reflexión sobre el papel de las escuelas de cine y las universidades en la transmisión cinematográfica, desde el punto de vista de la teoría y la práctica. En este sentido, la recientemente inaugurada, Elías Querejeta Zine Eskola, marca un punto de inflexión que rompe con el prototipo de escuela adaptado a un modelo cinematográfico desarrollado en el siglo XX y que hoy en día es cuestionado.

Una reflexión sobre las pedagogías de la creación no estaría completa si dejáramos de lado las interconexiones que la enseñanza de lo audiovisual ha establecido con las ciencias sociales y las pedagogías críticas. Las reflexiones generadas en el ámbito de la antropología visual fomentaron un tipo de práctica colectiva que puso el foco en la participación social y el empoderamiento de las comunidades, que dejaron de ser objetos fílmicos para convertirse en sujetos productores de imaginarios audiovisuales. El cuestionamiento de las formas de poder implícitas en la enseñanza ha fomentado la exploración de nuevas metodologías, más participativas e integradoras, que otorgan un papel fundamental al co-aprendizaje.

Noemí García Díaz
Coordinadora del seminario

4 DE MAYO

LA HIPÓTESIS DEL CINE. APRENDIZAJE Y TRANSMISIÓN DEL CINE EN LA ESCUELA

9:15 Conferencia de Alain Bergala: “El cine como creación. Una forma de ver y hacer cine”.

Bergala plantea que el arte no se enseña, se encuentra, se experimenta y se transmite por vías diferentes a las del discurso del saber único. La escuela sería el lugar donde ese encuentro puede producirse.

Alain Bergala. Crítico, cineasta y profesor de cine en la Universidad Paris III. Ha sido jefe redactor y editor de la revista Cahiers du Cinéma. Fue consejero cinematográfico del Ministro de Educación Jack Lang para la elaboración de un proyecto de educación artística y acción cultural en las escuelas francesas. Autor de *La hipótesis del cine* (2007).

11:00 Pausa

11:30 Conferencia de Núria Aidelman Feldman. “La creación como experiencia: encuentros del cine en la escuela y fuera de ella”.

El deseo y la urgencia de generar un descubrimiento activo y profundo, por parte de niños y jóvenes, del cine como arte y creación, es el punto de partida de los programas desarrollados por la asociación A Bao A Qu.

Núria Aidelman Feldman. Profesora de la Universidad Pompeu Fabra, codirige la asociación cultural A Bao A Qu, dedicada al desarrollo de proyectos que vinculan educación, creación y cultura. Entre sus proyectos destacan Cine en curso, Fotografía en curso y Creadores en Residencia, desarrollados en los Institutos de Educación Secundaria.

12:00 Mesa Redonda: “El cine en el aula”.

El cine tiene un gran potencial pedagógico que puede ser utilizado en el marco de las instituciones educativas. El encuentro con profesionales vinculados a la trasmisión del cine en las escuelas propone un espacio de reflexión e intercambio de experiencias.

Modera:

Marina Díaz López. Investigadora, escritora y programadora. Responsable del Departamento de cine y audiovisuales del Instituto Cervantes. Doctora en Historia del cine.

Participantes:

- **Ignacio Agüero.** Director de cine. Dirige el programa educativo Cero en conducta (Chile).
- **Nuria Díaz Velarde.** Responsable de desarrollo de la plataforma Aula Film.
- **Marta Nieto.** Responsable de proyectos educativos del colectivo Drac Màgic.
- **Publio Pérez Prieto.** Artista y profesor de secundaria.

16:30 Proyección Sala Borau: *100 niños esperando el tren*, Ignacio Agüero, Chile, 1988. Coloquio posterior con el director.

5 DE MAYO

ESCUELAS DE CINE. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

9:45 Conferencia de Carlos Muguiro: “Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). La escuela de los tres tiempos del cine”.

La EQZE nace en 2017, con el objetivo de estimular la emergencia de cineastas con una mirada integral, capaces de generar realidades cinematográficas nuevas. Propone una metodología que combina la exploración estética, la práctica experimental y la vivencia apasionada del hecho fílmico.

Carlo Muguiro Altuna. Director de la EQZE, cineasta, programador cinematográfico, docente de la Universidad de Navarra, fundador y director del Festival Punto de Vista (2005-2010) y director de la especialidad de cine documental de la ECAM hasta 2017.

11:30 Pausa

12:00 Mesa redonda: “Universidades y escuelas de cine. Modelos y metodologías de aprendizaje a debate”.

Un espacio para reflexionar sobre el aprendizaje de la práctica y la teoría cinematográfica en el marco de las instituciones universitarias y las escuelas de cine en el presente, de cara a mejorar su futuro.

Modera:

Lola Mayo. Guionista, escritora, docente y programadora. Coordinadora de la Cátedra de cine documental de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (2014-2017).

Participantes:

- **Josep María Catalá.** Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Director académico del Máster de Documental Creativo (1996-2017).
- **María Luisa Ortega Gálvez.** Doctora en Filosofía. Investigadora, escritora, programadora cinematográfica y profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
- **Javier Rebollo.** Guionista, director y productor de cine. Profesor de cine de la ECAM, la Universidad Pompeu Fabra, la EICTV (Cuba)...
- **Pablo Useros.** Artista visual y director de Master LAV (Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea).

16:30 Proyección Sala Borau: *Lo que dirán*, Nila Núñez, Mar Zapata, Emiliano Trovati y Nelson Hernández. Producido por el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo (UAB), curso 2016-2017.

18:00 Proyección C.C. Casa del Reloj: *Martírio*, Vincent Carelli, Brasil, 2016. Coloquio posterior con el director.

6 DE MAYO

VIDEO, PRÁCTICAS COLABORATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

9:45 Conferencia de Vincent Carelli: “Video nas aldeias. El cine indígena de Brasil”.

Proyecto precursor en la producción y formación audiovisual en comunidades indígenas de Brasil, cuyo objetivo ha sido apoyar las luchas de los pueblos originarios, fortalecer su identidad y defender su patrimonio territorial y cultural a través del video colaborativo.

Vincent Carelli. Antropólogo, indigenista y director de documentales. Creó el Proyecto Video nas Aldeias, en 1987. Desde entonces, Carelli ha producido una serie de documentales sobre los métodos y resultados de este trabajo que han sido exhibidos en todo el mundo.

11:30 Pausa

12:00 Mesa redonda: “Video, colectividad, co-aprendizaje y participación social”.

Espacio centrado en las prácticas y apuestas pedagógicas alternativas que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, la participación ciudadana, el aprendizaje colaborativo y la exploración de la vida cotidiana, a través del arte.

Modera:

Pili Álvarez. Artista, directora de cine y docente. Forma parte del equipo de educación del museo CA2M y del grupo de investigación Las lindes.

Participantes:

- **Pau Coll Sánchez.** Co-director del largometraje colectivo *Adentro*.
- **Eva Fernández:** Fundadora del colectivo de Cine sin autor y de la Escuela de cine social 2.0 del Impact Hub.
- **Andrea de Pascual:** Coordinadora General de Pedagogías Invisibles y miembro del grupo de educación de Matadero.
- **Virginia Villaplana.** Artista, investigadora cultural y profesora de la Universidad de Murcia. Pertenece al colectivo Subtramas.

16:30 Proyección Sala Borau: *Adentro*, Pau Coll Sánchez, España, 2017. Coloquio posterior con el director.