

Temas para el debate: Los niños hacen cine

Hacer cine con niños y adolescentes es una necesidad y un desafío educativo necesario

PROFESIONALES QUE HACE AÑOS REALIZAN CINE CON NIÑOS Y ADOLESCENTES OPINAN Y DEBATEN SOBRE SU IMPORTANCIA Y DIFICULTADES

Cada vez somos más quienes hacemos cine con niños. La asequibilidad de los recursos y las nuevas tecnologías de captación de imagen, y sobre todo de montaje, efectos especiales y sonorización, hacen posible que se pueda enseñar a hacer cine a pequeños y a grandes. Se incluye así en el mundo de la transmisión del saber, un arte, técnica y relato prácticamente desconocido para los profanos, que llegaban al análisis de las películas pero con muy poca frecuencia a realizarlas. Hoy, **Aularia**, presenta este debate, entre varias personas, todas ellas expertas, con muchos años a su espaldas en el hacer cine con niños y adolescentes.

Las preguntas que se han hecho

¿Por qué es importante que los niños y niñas conozcan más sobre cine, su producción y se aboquen a la tarea de crear cine por ellos mismos? ¿Cómo comienzan a hacer cine los niños? ¿Por qué es importante que las niñas y niños vean otras opciones cinematográficas desde la temprana edad? ¿Qué aporta a la educación de los niños hacer cine? ¿Cómo hay que cuidar y hacer el cine que hacen los niños? ¿cuáles son las principales motivaciones que pueden llevar a los niños a hacer cine? ¿Cuáles son las princi-

pales dificultades que encuentran los niños para hacer cine? Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico, aspectos técnicos... otros... ¿Cómo se conjuga el entretenimiento o juego que realizan los niños al hacer cine con la transmisión de valores y la educación? ¿Qué elementos creativos, imaginativos o icónicos expresan mejor los niños al hacer cine? ¿Pueden los niños hacer su propio cine sin ayuda de personas mayores?

Participan en este debate

Kike DÍAZ, Director creativo de Iniciativas Miroy, Málaga, España, **Mayela VALDÉS**, Editora de video en Central Aureovisual, México, **Josep ARBIOL**, Director de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MiCe, Valencia, España, **Agustín GIRÓN RIVAS**, Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México D.F., **Enrique A. MARTÍNEZ LÓPEZ**, Jefe del Servicio Audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía y director de UNIAtv, Sevilla, España, **Rubén GARRIDO GARRIDO**, Diseñador gráfico e ilustrador, Granada, España, y **Enrique MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ**, director de **Aularia** (Coordinador)

¿Por qué es importante que los niños y niñas conozcan más sobre cine, su producción y se lleven a la tarea de crear cine por ellos mismos?

Kike Díaz

Vivimos en una cultura dominada por el audiovisual. Con poderosos agentes que saben bien qué nos gusta: los humanos nos morimos porque nos cuenten historias. Hasta ahora nos contaban la suya unos pocos, pero cada cual tenemos una, la nuestra, por contar. Por eso, porque en cada historia se ofrece una visión del mundo, tenemos que dejar de ser simples consumidores para convertirnos en agentes productores de contenidos. Es pura democratización, pura lucha por la libertad. Y un ejercicio cívico necesario hacer cine y enseñar a hacer cine. Con cada película reconquistamos un territorio que por derecho nos pertenece: nuestro propio relato del mundo.

Mayela Valdés

Es importante que los niños y niñas vean el cine con ojos críticos, esto lo da la constancia o una guía específica, en la actualidad estamos inmersos en mensajes audiovisuales que se consumen y no se procesan adecuadamente. Cuando son absorbidos, logran influenciar de manera poco consciente. Aquí radica la importancia de saber desglosar y analizar los contenidos audiovisuales y esto lo podemos hacer por medio de la producción cinematográfica. Visualizar qué es lo que nos quieren decir, es de suma importancia para tomar decisiones conscientes. Analizando los diferentes niveles de lectura de cualquier pieza. Cuando un niño se da a la tarea de producir cine toma consciencia de todos los pasos para su creación, de los lenguajes que serán utilizados, incluidos los no verbales. Por ende, se da pie para analizarlos, y gracias a este proceso su mirada hacia la información será más crítica y analítica.

Por otro lado, el cine se realiza en comunidad, en equipo y cada pieza del equipo es muy importante y

fundamental para lograr el objetivo en común, lo que genera que los niños se sientan parte de él y aprendan métodos para alcanzarlo, creciendo su motivación al ver que sus esfuerzos tienen resultados tangibles y con inmediatez. Esto hace que ellos mismos se puedan reconocer como necesarios, capaces y útiles alejándolos en cierto modo del ambiente competitivo y separatista de la educación actual. Es decir, pueden trabajar en comunidad. También amplía su nivel de tolerancia, al tener que ponerse de acuerdo con todos para tomar decisiones, y se debe pensar en beneficio del grupo antes que como individuo, lo cual es una enseñanza de vida.

Josep Arbiol

En las escuelas los niños y niñas aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden a redactar, qué es una metáfora, cuándo se pone una coma. No obstante esta escuela, asustadizamente anclada en el método enciclopédico, teme dar un paso adelante en alfabetización mediática. Nuestro día a día está lleno de lenguaje audiovisual. Las pantallas llenan nuestras vidas y, en las sociedades occidentales, es imposible entender el mundo sin conocer este código. El sistema educativo no contempla la Educación Audiovisual, o demasiado tímidamente, y desde las instituciones no se promueve la alfabetización en este ámbito. En un mundo dominado y manipulado por la imagen y donde ésta es omnipresente hemos de dar la oportunidad a los más pequeños de nuestras sociedades a que puedan comprender libre y críticamente su hábitat. Y ello pasa por la enseñanza del audiovisual.

Agustín Girón Rivas

En principio, creo que es importante porque con el cine encuentran un canal de expresión de sus emociones que les puede ser muy atractivo. Pero también creo que los niños, al hacer cine empiezan a ver a los medios audiovisuales desde otra perspectiva, menos sacralizada, más realista. Empiezan a entender que hay gente que hizo esas historias y creo que ése es el principio para tomarlas con distancia, entendiendo que pueden o no ser verdad, que vale dudar de lo que dicen los medios, que lo que ahí

Kike Díaz España

Director creativo de Iniciativas Miroy. Fundador y director de Minichaplin, centro de creación y divulgación audiovisual.
info@miroy.es.

Licenciado en Filología Hispánica, Producción TV en el IORTV (Madrid). Guionista en Escuela Internacional de Cine (Cuba). Guionista para producciones audiovisuales. Reportero TV, productor musical en Canal Sur Radio, colaborador literario en RNE y cinematográfico en la Cadena SER. Diversos galardones literarios. Más de 25 años reportero freelance en Grupo Zeta. Columnista, redactor y jefe de redacción en prensa diaria (Diario 16, Metro, Málaga Hoy). Autor del método didáctico «La magia del Cine».

**Mayela Valdés
México**

Mayela Valdés
Tallerista de La
Matatena A.C.
Asociación de
cine para niñas y
niños. Editora de
video en Central
Aureovisual.
mayelavb@yahoo.
com

Canal Once, crítica de arte para niños e investigación para contenidos, en Televisión Azteca, realizadora en la Unidad de Televisión Educativa, documentales, programas de gobierno, programa «Vive verano» para los centros DIF del DF. En La Matatena, dirige y coordina talleres de animación cuadro por cuadro, participa en Fábricas de sueños y Taller de acción en vivo, en diversas comunidades, de diversos estratos sociales y lugares, comunidad sorda y recientemente con un grupo de personas con discapacidad mental.

se expresa es sólo un punto de vista de entre muchos para entender la realidad.

Enrique A. Martínez López

El cine es sin duda el compendio del lenguaje audiovisual, y las nuevas generaciones van a vivir toda su vida recibiendo mensajes audiovisuales. Entender el cine como generador y transmisor de mensajes y emociones, y saber cómo y para qué se construye una película, debe hacerles espectadores selectivos e inteligentes. Y la mejor manera de entender un medio de comunicación y un lenguaje es aprendiendo a producir mensajes en ese medio. Pero hay que entender que una sociedad no formada en un medio, el audiovisual, debe formar a las nuevas generaciones a dominarlo. No es fácil y es tarea de todos, no solo de la escuela.

Rubén Garrido Garrido

Aprendiendo los lenguajes conocemos como están contruidos los mensajes que recibimos, de esta manera podemos comprender el entorno audiovisual y de comunicación en el que vivimos actualmente. Cuando aprendemos a escribir, no lo hacemos para ser escritores. Aprendemos para entender los textos y poder comunicarnos con ellos. Este es nuestro planteamiento al trabajar con el audiovisual y los niños, que se familiaricen y entiendan los recursos narrativos de este lenguaje.

¿Cómo comienzan a hacer cine los niños?

Kike Díaz

Los niños comienzan a hacer cine como se comienzan las películas. Contándose a sí mismos y contándose entre ellos y ellas sus historias. Siempre después de las palabras, de los dibujos o de las representaciones en vivo, vendrán la tecnología, las máquinas. Pero las historias, que son la base de esa exploración sobre lo humano que es el Cine, son y seguirán siendo siempre lo primero.

Mayela Valdés

En «La Matatena» hemos experimentado

diversas técnicas. Según el tipo de comunidad es la que empleamos, pero la que más usamos es obtener la historia por medio de personajes, creando primero el personaje se va creando la historia. Llevamos el mismo orden que en producción profesional, y hacemos hincapié para que los niños se pongan en los zapatos de cada parte de la producción.

Josep Arbiol

Si bien los códigos mediáticos aún siguen siendo patrimonio de una minoría, no así los medios que se van democratizando paulatinamente. Un teléfono móvil es una herramienta al alcance de muchos con la cual podemos construir narraciones. Una sencilla cámara de fotografía con función video puede ser un instrumento básico de construcción audiovisual. Sin montaje. Primario. Sin formación previa más allá de la intuitiva. En la calle, en el parque, en el cumpleaños del compañero de clase podemos observar cómo, a modo de juego, los pequeños entran en contacto con la creación de la imagen. Por imitación. ¿Cuándo podemos llamarle cine? Si le llamamos cine a partir de una estructuración formal de los tiempos de creación, diríamos que los niños comienzan a hacer cine después de un aprendizaje medianamente formal. Si llamamos cine a una creación audiovisual espontánea, cada vez es más temprana la edad de aprendizaje con la que nos sorprenden los niños.

Agustín Girón Rivas

Empecé jugando a «hacer televisión» con la cámara fotográfica de mi abuelo, y creo que ahora los niños tienen una gran facilidad de acceder a cámaras sencillas con sus teléfonos celulares. Lo importante es que tengan una historia que contar y su gran reto es entender que el cine, como la televisión, es algo que se hace en equipo. Para las nuevas generaciones es muy difícil aceptar colaborar con sus compañeros, la vida moderna los lleva cada vez más a jugar solos, a competir antes que compartir.

Enrique A. Martínez López

Los niños, en general, necesitan una guía para producir un vídeo. Por su cuenta, por imitación, pueden realizar vídeos con los nuevos dis-

positivos digitales que tienen a su alcance, pero no suelen pasar de copias que se estancan en su evolución. Así que el comienzo es mejor hacerlo con el debido acompañamiento de personas formadas en el audiovisual, y así podrán ir adquiriendo mayor destreza y aprovechar todo el potencial del medio y el lenguaje. Insistimos mucho en el «para qué», qué quieres transmitir con esa producción. Siempre se discute mucho el guión. Así lo hacemos en el «Taller Telekids».

Rubén Garrido Garrido

Hacemos una introducción a la imagen en movimiento utilizando y haciendo juguetes ópticos. Jugando a contar los planos de películas o anuncios, empezamos a familiarizarnos con el lenguaje audiovisual. Les mostramos trabajos realizados por otros niños para que vean los resultados. Inventamos o adaptamos una historia, hacemos un story amoldado a sus posibilidades y según la técnica utilizada, se realizan los fondos, los personajes y nos ponemos a grabar. También grabamos voces y efectos y decidimos la música. Mientras vamos haciendo estos pasos, aprovechamos para hacerles observaciones e ir fijando ideas.

¿Por qué es importante que las niñas y niños vean otras opciones cinematográficas desde una edad temprana?

Kike Díaz

Por la misma razón por la que un monocultivo arruina la biodiversidad o que una monodieta arruina un organismo. Los humanos, en nuestra propia naturaleza, estamos hechos para atender a una diversidad de estímulos (sensoriales, intelectuales y afectivos) con cuya suma construimos el mundo. Si les sustraemos la posibilidad de ver un determinado cine, historias diferentes, les estamos quitando también la posibilidad de conocer otras realidades y otros sueños. Les estamos condenando así al pensamiento y al sentimiento único.

Mayela Valdés

El cine muestra diversos mundos, formas de pensar, ideologías, formas de sentir y de resolución de problemas. Los niños, al ser expuestos a este gran y diverso mundo, logran tener más herramientas para resolver, entender y visualizar sus propias vivencias. Mientras más diversas sean las propuestas, más diversas serán las posibilidades de resolución que en sus mentes serán guardadas, lo que provocará que aumente su creatividad para resolver problemas cotidianos.

Josep Arbiol

El cine calificado como «infantil» que llega a nuestras pantallas o que se ve en nuestras cadenas de televisión es mayoritariamente de la factoría Disney o de seguidores del modelo comercial más recaudador. Este tipo de cine comercial lleno de estereotipos, mayoritariamente cine de animación, constriñe mucho la visión global y la formación de nuevos públicos. La entrada de nuevas filmografías en el mercado es muy lenta, puesto que los canales de distribución están dominados por las productoras de las grandes compañías. Eventos como los festivales de cine son los pocos caminos de exhibición de estos productos. Pero tenemos muchas opciones para mostrar el mundo a través del cine a los niños y niñas. Contrariamente al pensamiento social mayoritario siempre he estado por mostrar todo tipo de cine inteligible a los pequeños y abrir puertas al visionado por parte de niños de muchas películas no expresamente pensadas para ellos. Con una buena selección, nos íbamos a quedar sorprendidos con los resultados y de paso les mostrábamos otros universos, o los mismos, desde otra óptica. No debemos dejar que nuestros pequeños sólo conozcan el cliché comercial. La diversidad les hará poder elegir en un futuro.

Agustín Girón Rivas

Yo creo que el cine y la televisión son cada vez más importantes en la educación emocional y sentimental. Creo que, más importante que ver «otras opciones», el cine que vean esté acompañado con una explicación, una guía, una charla integradora. En esa tem-

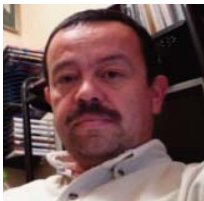

Josep Arbiol España

Maestro de Educación Primaria en el CP Santa Teresa de Valencia. Director de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MiCe. Josep@jordielmussol.com

Presidente de la Asociación Cultural Jordi el Mussol, director del Festival de Cine de Verano de Estivella (SummerMICE d'Estiu). Películas realizadas con niños/as premiadas en festivales nacionales e internacionales. Cursos para profesorado, conferencias en foros internacionales. Jurado en festivales de cine infantil desde Asia a América. Director escénico para obras de teatro y conciertos. Ha coescrito tres libros editados por la Diputación de Castellón, Conselleria de Educación y Ayuntamiento de Alzira. Colabora en revistas.

Agustín Girón Rivas
México

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la U. Autónoma Metropolitana Xochimilco agironr62@yahoo.com.mx.

Diplomado en Diseño de Escenografía e Iluminación Teatral. Formación y experiencia en fotografía, escenografía, televisión y cine. Fotografía y Fotografía Periodística en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (UNAM). Curso Fotografía Artística en el Consejo Mexicano de Fotografía. Ha sido productor y/o director de cámaras y realizador de diversos programas en Televisa, TV Azteca, CNI Canal 40 y Dirección de TV Educativa. Dirige talleres de animación para niños en La Matatena, A.C. desde 2006.

prana edad es en la que debemos acompañar a los niños cuando se sumergen en el mar de historias que les ofrecen los medios audiovisuales.

Enrique A. Martínez López

El cine transmite historias dentro de una supuesta normalidad o modelo social. Es bueno que vean cine de distintos orígenes, países y sociedades, además de géneros variados, para que comprueben lo antes posible la diversidad social y cultural del mundo. Aunque siempre hay que tener en cuenta la edad del niño para la selección de esas películas y no adelantar temáticas delicadas sin la debida preparación.

Rubén Garrido Garrido

Educarse con un solo concepto o estilo, en cualquier campo, es no mostrar al niño distintas posibilidades. También es importante que vayan familiarizándose con la existencia del pasado y la historia. Los niños, en nuestro taller audiovisual, han visto y les ha interesado *El viaje a la luna*, de Méliès y han hecho una versión en plastilina.

¿Qué aporta a la educación de los niños hacer cine?

Kike Díaz

Una herramienta de autodefensa e identidad frente al poder de quienes nos prefieren obedientes, sumisos y desde luego poco críticos.

Mayela Valdés

A nivel cognitivo, ayuda a las estructuración de pasos secuenciales, ubicación espacial y se ve un incremento en su tolerancia a la frustración. Así como mayor agilidad y rapidez en la solución de problemas tanto personales como materiales.

Josep Arbiol

Una narración audiovisual más o menos estructurada comporta muchas interaccio-

nes. El cine es un trabajo colectivo. Desde el momento del nacimiento de la idea/argumento, seguido por el desarrollo de un guión, planificación, producción, rodaje, edición y postproducción como pasos básicos de trabajo en la realización de una obra cinematográfica, comporta una toma de decisiones grupales, consensuadas y complementarias, que no se producen en el desarrollo de un mensaje escrito u otros tipos de mensajes artísticos. No sólo la creación sino la organización es fundamental. Por otra parte hacer cine ayuda a ser críticos con otros mensajes audiovisuales producidos por terceros. Conocer los códigos y las maneras de producir un relato mediático es básico para comprender cómo otros construyen sus mensajes y las finalidades que pueden perseguir con su creación. El cine en la educación es un camino para crear un pensamiento crítico y futuros ciudadanos menos manipulables y más libres.

Agustín Girón Rivas

Muchas cosas, aprender a trabajar en equipo, aprender el uso del lenguaje y de la técnica, pero sobre todo yo creo que aporta el obligarse a pensar desde otro yo, desde el personaje que inventan para su historia. Creo que lo más interesante pedagógicamente hablando es este tener que ponerse en los zapatos de otro, entender sus emociones, sus deseos, sus gustos y disgustos al crear a cada personaje y al articularlos en una historia.

Enrique A. Martínez López

Además de lo que se refiere a lo puramente audiovisual, hacer cine es sin duda una actividad que promueve y favorece numerosos efectos interesantes en la educación infantil. Al ser un trabajo en equipo cada tarea individual repercute en el resultado colectivo, por lo que se educa en el respeto a los demás, a la responsabilidad y solidaridad, al debate creativo. También hay una práctica en trabajar de forma planificada, respetando los horarios, y en optimizar los recursos y el presupuesto disponible. Por último el niño se conciencia de la importancia de cuidar un mensaje cuando es público y lo que supone la autoría de un contenido.

Rubén Garrido Garrido

Pues lo que hemos respondido en la primera pregunta que podemos ampliar en esta. Es importante también que vayan utilizando palabras y conceptos y entendiéndolos. Palabras como plano, elipsis, primer plano, créditos, efectos, *stories*... El audiovisual es una herramienta más y se puede utilizar en cualquier clase o materia.

¿Cómo hay que cuidar y hacer el cine que hacen los niños?

Kike Díaz

Hay que cuidarlo otorgándole el valor que tiene cualquier historia donde una persona -independientemente de la edad que tenga- se ofrece y expone a los demás sus inquietudes. Y hay que hacerlo con el único límite del respeto al semejante.

Mayela Valdés

De parte de «La Matatena» lo que intentamos es permitir que quepan todas las ideas, pero siempre con conciencia, es decir cuestionamos a los niños sobre lo que están expresando y lo que realmente quieren expresar. Creo que no existe lo correcto o incorrecto al querer expresar, pero sí hacer conciencia de las repercusiones que los mensajes pueden y van a provocar en el espectador. Esta es la parte que le debe quedar muy clara al niño. Nuestro papel es guiarlos para concretar el corto. No diciéndoles qué deben de poner o quitar o hacer sino cuestionándolos para que ellos lleguen a sus propias soluciones. Lo que debemos cuidar es nuestra participación, es un corto de los niños, no de adultos. Nuestra labor es ayudarlos a aterrizar y hacer conciencia de lo que están diciendo con su corto.

Josep Arbiol

El respeto a la acción de crear debe ser inherente en aquellos que trabajen el audiovisual con los jóvenes. El papel del mentor ha de ser motivador, en primer lugar, y de apoyo a sus acciones y dudas. Al igual que se corrigen las faltas de ortografía en un texto escrito que las contenga, las

indicaciones y correcciones técnicas de un adulto pueden dar pie a un trabajo más fácil y exitoso. A nivel estilístico, lo mismo. El debate sobre el intervencionismo adulto en la obra de los pequeños a veces resulta absurdo. Si hay elementos descubiertos, mejor presentarlos al alumnado y, a partir de su conocimiento, que ellos decidan qué quieren realizar. No es momento de que inventen una elipsis temporal ya inventada o aclararles temas de *raccord*, enfoque etc., etc... sería como dejarles que ellos inventaran también una video-cámara para no intervenir en su proceso creativo. Pero sí pueden rediseñar esa elipsis o mejorar un modelo de cámara. En resumen, darles todas las armas que tenemos para que ellos puedan realizar el trabajo que quieren realizar y expresarlo de la mejor manera posible.

Agustín Girón Rivas

En nuestra experiencia tenemos que cuidar muchas cosas. Los niños llegan a los talleres con una enorme influencia de los medios y su primer deseo es reproducir personajes e historias copiándolos de lo que ven todos los días. El primer cuidado es evitar esta influencia e ir limpiando el camino para una expresión más auténtica. También hay que cuidar que los adultos no influyamos en las historias en tal grado que sea nuestra película con la apariencia de estar hecha por los niños. Luego hay que cuidar que todo el proceso de producción enfatice a la historia original y no la distorsione.

Enrique A. Martínez López

El cine hecho por niños es una gran fuente de expresión para ellos y eso nos permite a los adultos conocer mejor su mundo y su visión de lo que les rodea. Además es la mejor forma de que comprendan el medio y el lenguaje audiovisual, y este conocimiento puede ir mejorando conforme tengan formación y experiencia, así que es necesario que cuidemos y potenciemos el cine hecho por niños. Los festivales y muestras audiovisuales son buenas herramientas, pero hay que aspirar alcanzar espacios en televisión.

Enrique A. Martínez López España

Jefe del Servicio Audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía y director de UNIAtv. Realizador, productor, guionista y asesor audiovisual. enrique.unia@gmail.com

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea Universal y de España. Comparte dirección del Taller Telekids sobre alfabetización audiovisual para niños. Realiza investigaciones y publicaciones sobre producción audiovisual hecha por y para niños. Profesor en la Maestría de Comunicación Audiovisual y en el Curso de Experto en Producción de contenidos audiovisuales para público infantil (UNIA). Talleres y cursos en Latinoamérica. Ha producido y dirigido documentales en numerosos países.

Rubén Garrido Garrido España

Colaborador en Talleres animados, talleres audiovisuales, gráficos y plásticos en distintos centros, escuelas, museos y bibliotecas. talleresanimaados@gmail.com

Diseñador gráfico, ilustrador, ha adaptado al cómic tres cuentos de la Alhambra. Taller de Tebeos en la Escuela de Artes y Oficios. Trabaja en diseño, publicidad, ilustración, storyboard, y guiones para cortos de animación. Entró en la comunicación visual a través de la historieta. Desarrollo de métodos pedagógicos sobre gramática del lenguaje visual.
<http://aprendeaver.blogspot.com/>,
<http://manualdelahistorieta.com>, <http://rubengg.blogspot.com.es/>, <http://tallerdecineparaninos.blogspot.com.es/>

Rubén Garrido Garrido

Cuidamos y respetamos las ideas y guiones de los niños haciéndoles entender que tenemos que amoldarnos a las posibilidades de las que disponemos (materiales, espacio, tiempo...). Sobre sus historias originales, les proponemos variaciones y detalles que enriquezcan la idea original.

¿Cuáles son las principales motivaciones que pueden llevar a los niños a hacer cine?

Kike Díaz

Entiendo que el Cine, gracias a los mecanismos de propaganda de la industria, goza de un elemento añadido de valor mítico que es posible y necesario aprovechar para conseguir que los más jóvenes cuenten sus historias. El anhelo de llegar a convertirse en una estrella puede ser un interesante y lícito punto de partida para iniciarles en su propia creación.

Mayela Valdés

La razón principal por la cual los niños entran a hacer cine es por los padres, pues son ellos quienes buscan acercarlos a este tipo de actividades. Sin embargo, a la mayoría de los niños los motiva el aura tácita de hacer cine, todos quieren un oscar o ser famosos (en palabras de ellos) otros llegan sin saber a qué van y la minoría realmente tiene ganas de expresar algo muy preciso.

Josep Arbiol

La principal motivación que tiene un infante para hacer cine es la lúdica. Como cualquier otra actividad que un niño/a hubiera de desarrollar en edades escolares, el juego, la diversión, debería ser el principal eje motivador del aprendizaje. Por suerte la realización audiovisual en los más pequeños no está contaminada aún por las «obligaciones» académicas. A esta vertiente lúdica quizás también habría que añadirle el papel mítico y mágico del cine tanto en nuestra sociedad como

en el universo infantil. Y sobretodo delante de la cámara. El expresar sus vivencias de una manera más actual sería, finalmente, otra de las motivaciones destacables. No obstante podríamos citar muchos factores motivacionales dado que es imposible generalizar el universo infantil y que los mundos interiores de cada niño, en base a su procedencia y entorno, difieren substancialmente.

Agustín Girón Rivas

A los niños les gusta contar historias, les gusta experimentar con materiales y procesos, les gusta jugar, les gusta hacer magia. Y todo esto es el cine.

Enrique A. Martínez López

Diversión y opinión. Creemos que los niños pueden diferenciar entre hacer cine para ellos mismos o su entorno -en este caso lo ven como juego o una afición-, y realizar películas destinadas a una difusión fuera de su círculo -ya sea Internet o algún festival- donde asumen que el contenido debe transmitir algo más que puro entretenimiento. Pero en ambos casos hay siempre un componente de diversión y otro de necesidad de contar sus historias o su versión de los géneros audiovisuales que conoce, imitando estructuras narrativas y a la vez modificándolas.

Rubén Garrido Garrido

La primera y principal motivación es divertirse y contar con imágenes en movimiento sus propias historias, ya sea interpretadas por ellos mismos o por sus juguetes, dibujos o figuras realizadas por ellos. La idea de conocimiento y aprendizaje a edades muy tempranas está todavía difusa.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los niños para hacer cine? Trabajo en equipo, lenguaje cinematográfico, aspectos técnicos...

Kike Díaz

Según lo entiendo las dificultades hoy, al menos en el primer mundo, son míni-

mas. Basta con tener una tecnología de grabación audiovisual básica (quizás un teléfono móvil) para poder contar historias. Igualmente creo que la formación técnica y sobre lenguaje son pasos posteriores. Hay un consumo audiovisual tan masivo que hoy todos y todas tenemos -de algún modo- una cierta gramática audiovisual interna adquirida. Contemos con ella cuando nos ponemos a grabar. Saquémosle el mayor partido practicando.

Mayela Valdés

Trabajo en equipo es la principal dificultad que experimentan, pero es la primera que tienen que superar y lo que más los hace crecer. La segunda es su atención, al hacer animación o cine son múltiples los detalles que se deben cuidar, y es trabajo del guía que los niños los estén visualizando, para que hagan conciencia de todos los detalles y se incrementen su atención.

Josep Arbiol

El primer problema con el que se enfrenta un niño para hacer cine es el técnico, pero es la dificultad que supera más fácilmente. Una vez empieza a familiarizarse con la cámara, los programas y el equipo, él mismo va integrando en su trabajo de una manera autodidacta esta parte. Si además cuenta con alguien a quien consultar o que le dé apoyo, la técnica supone un juego, que aunque se vaya complicando es más rápido el proceso de aprendizaje que el de contenidos a conocer. Es como esquiar o ir en bicicleta. Aunque no todos llegamos a ser Indurain la gran mayoría sabemos subir en una bicicleta y manejarlos. Todo depende de dónde queramos llegar, aumentará la dificultad. En cuanto al lenguaje cinematográfico, el aprendizaje no es nada traumático. Muchas veces hasta intuitivo. Superados ya los dogmas y normas estrictas que marcaban el cómo de una narración cinematográfica y aprendidas unas bases mínimas de lenguaje cinematográfico, el niño será capaz de escribir su relato. Que lo mejore, que mejore su escritura con imágenes, que llegue a construir una na-

rración perfecta va a depender de él y de sus intereses.

Agustín Girón Rivas

Yo creo que la principal dificultad es el aceptar trabajar en equipo, permitir que otros opinen y modifiquen el trabajo propio, aceptar que hay que platicar y llegar a acuerdos. Otra dificultad es el miedo escénico, no todos tienen la facilidad de actuar bien ante cámaras y/o micrófonos. El lenguaje y aspectos técnicos son dificultades menores, los niños ya están muy educados por los medios ya que han vivido con ellos desde que nacieron.

Enrique A. Martínez López

Pues hemos tenido la oportunidad de dar talleres a pequeños y a adultos y las dificultades nos son muy distintas. El trabajo en equipo, una vez definida y asignada cada tarea no suele ser un problema. La base del lenguaje cinematográfico también se asimila con cierta rapidez, el nombre de los planos y el uso principal de cada uno es algo que les atrae, pero al aplicarlos en sus historias hay más dificultad. La importancia de un sonido de calidad y su cuidado sí es algo en lo que se debe insistir. Y en la edición se consigue el nivel básico pero entender todas sus posibilidades narrativas es otra cosa. Pero lo más difícil en niños y grandes es conseguir que la producción audiovisual aporte algo nuevo, que merezca la pena, que divierta, que haga sentir... Por eso hacemos una fase de revisión crítica

**“ Kike Díaz
Tenemos que dejar de ser simples consumidores para convertirnos en agentes productores de contenidos**

Rubén Garrido Garrido

Si se hacen proyectos que estén a su alcance, ninguna dificultad por su parte. Para ellos es un juego más. La dificultad es la nuestra: que todos estén trabajando en algo, hacer los grupos de trabajo, atenderlos a todos... Cuando son muy pe-

queños trabajar en algo cuyo resultado no es inmediato, es complicado. A lo largo de las clases se van amoldando a esta falta de inmediatez y van entendiendo los diferentes pasos del proceso.

¿Cómo se conjuga el entretenimiento o juego que realizan los niños al hacer cine con la transmisión de valores y la educación?

Kike Díaz

Antes hablaba de alimentación. Pues igual. Hay golosinas, chucherías, fruta que tomamos por simple placer. Entiendo que podemos asumir que determinados productos audiovisuales también lo sean y que los consumamos como tales. El juego es necesario y no es preciso estar todo el día en «gravedad 100x100». Luego están determinados productos que convendría que conocieran por sus valores o los puntos de debate que pueden suscitar. En cualquier caso, no debería dejar que fuesen ellos y ellas los únicos que eligiesen el menú.

“ Mayela Valdés Los valores se aprenden en actos, consensuar, respetar, aceptar... Cuando se hace cine, se hace comunidad

Y desde luego no dejarles desprotegidos y en solitario frente a las pantallas.

Mayela Valdés

Todo lo que se haga en la vida puede ser aburrido o entretenido solo depende de la forma en la cual lo abordes; en «La Matatena» tomamos todo seriamente jugando. Cada parte del trabajo es sumamente importante pero expresamente divertido. Solo es cuestión de involucrar a los niños con toda la pasión que uno tiene y será regresada esa pasión. Los valores es algo que se aprenden en actos, no palabras, y cuando tienes que consensuar o llegar a acuerdos, respetar y aceptar la mejor idea para poder hacer la película, entonces estos valores son eje-

cutados y aprendidos en actos. Cuando hacemos cine, hacemos comunidad.

Josep Arbiol

La conjunción es fácil y perfecta. Se pueden transmitir valores de una manera lúdica. El cine es un trabajo solidario, participativo y hasta podría ser democrático. El proceso colaborativo infunde valores de cooperación, grupales, de compromiso y de trabajo. Y todo ello jugando. Igualmente, como debiera intentarse que fuera cualquier proceso educacional para los pequeños: un acto lúdico. Si integrásemos transversalmente en la escuela el proceso creativo y la escritura y lectura de imágenes ganaríamos en adecuación al tiempo que vivimos. La cotidianidad del niño está impregnada por el audiovisual; no así la escuela. El niño vive la cultura de la imagen como un entretenimiento, no como una imposición. Y jugando, sin forzar, casi sin querer, van aprendiendo. Porque jugando se aprende, y más si sabemos canalizar los medios y los efectos de este aprendizaje. «Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos» (Antoine de Saint-Exupéry)

Agustín Girón Rivas

Yo creo que no son cosas separadas, o no debieran serlo. La transmisión de valores y la educación deben ser entretenidos, tan divertidos como un juego. Jugar es la mejor forma de aprender las cosas importantes de la vida.

Enrique A. Martínez López

Casi diría que es lo más fácil. El niño entiende que no es un juego, que vamos a transmitir mensajes e ideas... pero sigue divirtiéndose, sigue jugando. El componente lúdico del cine siempre está presente y facilita la práctica y el aprendizaje. Es algo que aprovechamos en los talleres. El cine es diversión y los padres deberían tenerlo en cuenta para acercarlos a este mundo, donde sus hijos aprenderán cosas importantes y se divertirán.

Rubén Garrido Garrido

Es en el comportamiento de los educadores con los niños donde se transmiten los valores. Si los pequeños se ven atendidos y respondidos en sus preguntas, si entienden lo que se les explica y lo que están haciendo en un entorno tranquilo y relajado, los niños desarrollan la idea de cooperación, convivencia, respeto y conocimiento.

¿Qué elementos creativos, imaginativos o icónicos expresan mejor los niños al hacer cine?

Kike Díaz

Creo que los niños, niñas y jóvenes que se interesan por el cine son aquellos y aquellas que entrevén la posibilidad o bien de contar sus propios mundos interiores o bien de divertirse sin más. El audiovisual, y la facilidad de acceso a sus medios de producción, son perfectos para la actual generación de nativos digitales. Y los productos que generan resultan signos y símbolos relevantes de nuestro tiempo.

Mayela Valdés

En «La Matatena» trabajamos desde un personaje, pero acotamos que no debe ser conocido (en el imaginario colectivo) para obligar al niño a crear desde sus vivencias personales, y ésta es la mejor manera que hemos encontrado para ayudarlos a expresar, aunque si no los acotáramos la realidad es que la tendencia estaría marcada por copiar estereotipos establecidos por los medios de comunicación. Lo que mejor expresan los niños es el lenguaje visual.

Josep Arbiol

Como la expresión creativa del niño no se puede separar del mundo audiovisual que los envuelve, la imitación a los medios (televisión,

cine...) es lo primero que podemos observar en sus elementos de creación e icónicos. Pensar que un niño está puro de la influencia externa es querer dar una

imagen pastoril y falsa de la realidad. Teniendo en cuenta esto, la base de su creatividad empieza en su entorno: familia, compañeros, amigos. Y sus iconos son los seres que les rodean y mostrados mayoritariamente de

una manera feliz y positiva. Conforme van madurando, el entorno familiar deja paso al de los amigos y al social y se muestran más críticos y menos positivos. Siempre he pensado que el elemento icónico que mejor dibujan los niños es el del héroe o heroína, representado en su hermano mayor, ese amigo admirado, la presencia protectora de su madre o la complicidad de un abuelo que se proyectan como personajes todopoderosos y que la industria del cine infantil también ha hecho suyos.

Enrique A. Martínez López

Una vez que les pedimos que no se limiten a repetir modelos que han visto, asombra la creatividad en las historias, en la discusión del guión son sorprendentemente ingeniosos, y aceptan muy bien las críticas de los compañeros. Les gustan las sorpresas en las historias y los elementos mágicos.

Rubén Garrido Garrido

Ninguno en especial. Cada uno tiene facilidades genéricas: dibujar, cortar, trabajar con materiales, actuar, hablar, hacer gracia...

¿Pueden los niños hacer su propio cine sin ayuda de personas mayores?

Kike Díaz

Pueden y, en casos excepcionales, lo hacen. Es más deberíamos animarles a todos y a todas a que lo hicieran. A que parte del tiempo que

“ Josep Arbiol
Los niños viven en el siglo de la imagen y la conocen y la desarrollan de una manera autodidacta

pasan utilizando tecnologías que permiten el registro audiovisual lo emplearan contándose y contándonos historias. Diferente es que todos los niños y niñas, sin excepción, debieran contar con la posibilidad de descubrir las claves del lenguaje audiovisual. Eso como parte fundamental de una formación integral. En la medida en que eso no ocurre permitimos un cierto grado

**“ Agustín Girón Rivas
La transmisión de valores y la educación deben ser entretenidos, tan divertidos como un juego**

de analfabetismo mediático intolerable en la sociedad en que vivimos.

Mayela Valdés

Yo creo que vivimos un momento en el que la tecnología disponible para niños y adolescentes lo permite sin lugar a dudas, lo vemos cada vez más seguido en plataformas alternativas como Internet donde *Youtube*, *Vimeo* y otros servicios gratuitos permiten la exposición de materiales originales inclusive, sin embargo, considero que lo importante de hacer buen cine es llevarlo a cabo con conciencia, y para esto sí se requiere de una guía experimentada. Pero estoy segura de que cualquier niño que ya pasó por el proceso puede hacerlo solo.

Josep Arbiol

Si tienen unos mínimos conocimientos técnicos, los niños pueden hacer cine sin ayuda de los adultos. Todo va en condicionamiento de aquello que se quiera conseguir. Viven en el siglo de la imagen y la conocen y la desarrollan de una manera autodidacta. ¿Poder? Pueden hacerlo por sí solos, pero, ¿por qué desdeñar el papel de un mentor/facilitador que les pueda ayudar a conseguir más fácilmente los resultados? Hay profesores en las clases que enseñan como pintar a acuarela o trabajar ceras y no por ello les están haciendo su dibujo. El aprendizaje puede venir también de manos de un adulto que guíe un camino técnico, organizativo y artístico. Dar alas para que puedan volar. Conocimientos para que puedan

crear. Sentar cátedra sobre el papel a desarrollar por el agente adulto en la tarea audiovisual de un niño es complicado y arriesgado. Según qué grupo de alumnado el papel intervencionista puede ser mayor o menor. El criterio profesional es el que debe regir la actuación en cada caso concreto de una manera u otra con el fin de lograr un resultado positivo y exitoso, tanto en el proceso como en el trabajo final.

Agustín Girón Rivas

Depende de qué niños y que tipo de cine. Niños muy pequeños, no. El argumento pueden crearlo niños de casi cualquier edad. Pero creo que a partir de los 10 años los niños ya podrían manejar bien una cámara pensando en el montaje que van a realizar posteriormente y en la postproducción que harán en un programa básico en computadora. En otras palabras, yo creo que los niños sí pueden hacer su propio cine sólo en la medida en que tienen la edad y experiencia suficientes para visualizar el proceso en su conjunto.

Enrique A. Martínez López

Claro que pueden, como cualquier cosa, pintar, escribir, o hacer una mesa... pero es evidente que sin la guía de un profesor o profesional no hay una auténtica comprensión del proceso y las producciones suelen ser un intento de copia de géneros o parodias con evidentes problemas técnicos y de edición. Genios autodidactas, existen en cualquier campo pero hablamos de la población en general y un buen maestro te ahorra muchos golpes y te permite explotar al máximo el medio audiovisual

Rubén Garrido Garrido

Como hemos dicho anteriormente, al ser un proceso largo y con distintos pasos, cuando hablamos de niños pequeños, necesitan alguien que les guíe y que concrete sus disparatadas fantasías, haciéndoles ver lo que es posible realizar y lo que no. Así mismo el proceso de edición no está a su alcance, resultándoles aburrido y complicado. Aunque no intervengan en la edición, se les pide su opinión y sugerencias.

Puedes añadir algún tipo de comentario u opinión más....

Kike Díaz

Como lo fue la popularización de la lectura y la escritura, la alfabetización mediática es una acción política de enorme calado. Dada su importancia, debería corresponder a quienes gestionan los asuntos públicos; pero dado el peligro que eso supone para sus propios intereses, es una tarea que inexorablemente se pospone.

Tenemos que ser por tanto quienes desde la sociedad civil somos, conscientes de su importancia, quienes sin desfallecer impulsemos esta formación en lucha por nuestros legítimos derechos.

Mayela Valdés

Yo he logrado vivir el cambio de actitud ante la vida de algunos niños, como consecuencia de la realización del taller de cine. Aumenta su confianza en ellos mismos, su nivel de compromiso y logran ver una ilusión materializarse hasta llegar a la pantalla gigante. Los niños logran ver todo su potencial realizado, y los papás aprenden a respetar y ver a sus hijos como la fuente creativa y resolutive que pueden llegar a ser.

Agustín Girón Rivas

Cuando los niños realizadores ven su película por primera vez proyectada en pantalla grande, y cuando ven las reacciones del público ante su trabajo, cuando ven integrado todo su traba-

jo, es cuando se dá un salto enorme en su autoestima y en su crecimiento como personas. Es ahí cuando uno entiende que vale la pena el esfuerzo realizado.

Enrique A. Martínez López

La principal diferencia entre los talleres para adultos y los infantiles suele ser que los niños trabajan mejor en equipo...

Rubén Garrido Garrido

Nuestra experiencia a lo largo de todos estos años trabajando en lugares muy diferentes y con edades muy variadas, nos ha demostrado que es un medio estupendo para desarrollar el trabajo en equipo y la convivencia. Así mismo, es un medio amplio donde se desarrolla la escritura, la plástica en general, la actuación e interpretación...

Trabajar con el audiovisual nos ofrece un amplio abanico de posibilidades. Por un lado la ficción y animación en cualquiera de sus técnicas y por otro los formatos que nos ofrece la televisión: entrevistas, documentales, noticiarios, anuncios, reportajes...

“ Enrique A. Martínez
El cine es diversión, los padres debieran tenerlo en cuenta para acercarlos a un mundo en el que aprenderán

“ Rubén Garrido Garrido
El audiovisual ofrece amplias posibilidades, la ficción y animación y los formatos de la televisión

