

EXPLORANDO LA MÁQUINA DE SUEÑOS

El cine y la infancia en contextos de educación no formal

María Karina Moriño

CONOCIENDO EL CONTEXTO, EL TERRENO Y SUS ACTORES

Como en los cuentos, es necesario ubicar al lector en el espacio y tiempo en que transcurre esta historia real. El lugar donde suceden los hechos es un comedor infantil de la ciudad de San Luis, en el interior de la República Argentina.

Los Comedores como la palabra lo dice son espacios donde los niños asisten para recibir el alimento diariamente. Surgen como respuesta a las innumerables crisis económicas por las que atraviesa nuestro país, que van dejando a muchas familias sin la posibilidad de contar con los medios básicos para la subsistencia.

La crisis se manifiesta no solo a nivel económico sino también a nivel social, en los lazos afectivos, en las relaciones vinculares. Las familias se encuentran cada vez más fragmentadas, los padres y madres se ven obligadas a salir a trabajar asumiendo cada vez más compromisos laborales. La crianza y la educación de los hijos queda desamparada. Los miembros más pequeños de las familias permanecen bajo el cuidado y la atención de los hermanos mayores, quienes muchas veces encuentran refugio a su soledad en las pantallas o en la calle.

Las aulas se encuentran pobladas por los hijos de estas familias. La escuela es el lugar donde se deposita la confianza de la educación de los niños. Sin embargo muchas veces este proceso educativo no se vive de manera agradable. Maestros mal pagados, bajos sueldos, sobrecarga horaria, métodos de enseñanza tradicionales, gabinetes psicopedagógicos ausentes, etc, contribuyen a que muchos niños vivan situaciones dolorosas en la escuela donde su rendimiento o su conducta no son los esperados y se ven condenados a la repitencia o la deserción escolar.

El Comedor recibe a niños miembros de estas familias y alumnos de esas escuelas por lo tanto una vez satisfechas las necesidades básicas surgen otras demandas, comienzan a manifestarse otros “hambres” más profundos y difíciles de saciar que el hambre de pan.

Al decir de García Lorca: *“Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.”* (Locución de

Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros inauguración Biblioteca de Navarra. 1931.) A partir de esta demanda, los encargados del comedor Nuestra Señora de Fátima recurren a la universidad en busca de ayuda y de respuestas. Nos pidieron concretamente que diéramos “Apoyo Escolar” es decir que atendiéramos a los niños ayudándolos a hacer las tareas y reforzando los aprendizajes que propone la escuela. Nos negamos a enfocar el trabajo solo de esta manera ya que hacerlo implicaba indefectiblemente volver a recorrer el camino ya transitado, conocido, plagado de frustraciones. Más que remarcar o reforzar las enseñanzas que la escuela propone, lo que queríamos era generar nuevos espacios; vinculados con arte. Estábamos convencidos que estas experiencias impactarían positivamente en el rendimiento escolar ya que permitirían a los niños posicionarse de manera diferente frente a sí mismos y frente al aprendizaje.

Así, en el marco del Proyecto de investigación, “Las Prácticas Educomunicacionales su impacto en la de sujetos que interactúan en situaciones de enseñanza y aprendizaje” surgió “Expresarte” Programa de Extensión Universitaria, formado por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.

Como profesores nos desempeñamos en distintas carreras de formación (Comunicación Pedagógica, Educación Especial y Educación Inicial.) El ámbito universitario en el cual nos trabajamos posee como características una educación superior pública y gratuita es decir que se sostiene con fondos del gobierno nacional y esto permite que a la misma puedan acceder estudiantes de toda clase social, nacionalidad, religión y color sin necesidad de pagar ningún tipo de arancel. El compromiso social que asume por tanto la universidad, como institución pública que se sostiene con los fondos de todos los ciudadanos es y debería ser cada vez más fuerte. *"El intelectual tiene que abrir la agenda de trabajo intelectual (agenda de la universidad) a las prácticas emancipatorias de las fuerzas sociales que luchan para construir un orden social más justo". (Atilio Borón Pensador Argentino)*

La ley de educación superior argentina promueve la articulación entre Docencia, Investigación y Extensión, entendiendo a esta última no como una tarea meramente solidaria que se realiza desde quienes saben o tienen, a quienes “carecen” del saber sino como un encuentro, un dialogo, un intercambio de saberes diferentes e igualmente válidos. La Extensión implica comunicación como plantea Paulo Freire, es articulación búsqueda y encuentro con la comunidad.

ABRIENDO NUEVOS HORIZONTES

Decidimos comenzar el Programa de Extensión con talleres de arte sabiendo lo complejo que esto es y el proceso que implica en un grupo de niños con las características antes mencionadas. Creer que a través del arte podríamos cambiar la realidad de los chicos y

mejorarla absolutamente sería tener una mirada demasiado ingenua y simplista, en nosotros siempre estuvo la seguridad de que no podríamos redimir a los niños de la pobreza, ni evitarles el dolor, pero si existía la certeza de que algo podríamos hacer para que se abrieran horizontes, se vieran otras realidades, Estabamos convencidos de que queríamos generar espacios en los que se pudiera *“Romper moldes, buscar la pregunta, generar transformaciones, inventar nuevos modos de decir, dinamitar lo obvio”* (López Emilia, 2007:10)¹

Marta Gómez en una hermosa canción *“Basilio”* inspirada el documental *“El minero del diablo”* que habla de la vida de los niños mineros en Bolivia, dice: *“A inventarme la vida que a mi me toca”*; me parece que esta frase rescata una de las tantas paradojas de la existencia humana. La vida a cada uno nos “toca”, nos viene dada con sus circunstancias particulares, y al mismo tiempo, la posibilidad de inventar, el margen, la fisura, la grieta imperceptible en la cual entra en juego el azar, la libertad o el destino, el pequeño resquicio que deja abiertas posibilidades de creación. Allí es donde el arte cobra sentido, en el borde, en la orilla, en la capacidad de ser albañiles, constructores, inventores de la propia vida.

Para poder inventarnos o reinventarnos hay que tener con que, hay que tener materia prima, hay que alimentarse, para soñar, hay que haber oído, mirado degustado otros mundos, otros colores y otros sabores diferentes a los propios.

Una niña de 12 años con la que trabajamos en el comedor cuando le pedimos que nos definiera que es el arte para ella nos dijo: *“Arte es hacer lo que quiero y no lo que me mandan”* Saberse desde pequeños no predeterminados, capaces hacerse una vida algo diferente a lo que otros quieren, sugieren o mandan, una vida distinta hecha a medida no la que otros ya nombraron, no la del fracaso, la pobreza, el mal comportamiento.

Una vida, lo más parecido posible a lo que cada uno quiere para si mismo. *“Los hombres pueden hacer y rehacer las cosas, pueden transformar al mundo. Creencia donde haciendo y rehaciendo las cosas y transformando al mundo, los hombres pueden superar la situación en la que están siendo un casi no ser y pasan a ser un estar siendo en búsqueda de un ser más”* (Paulo Freire, 1984: 84)²

Nuestra opción política respecto al trabajo con el arte es la de favorecer el estallido de la transformación y creación de lo nuevo y no promover la réplica y la reproducción del orden vigente. Convencidos de todo esto organizamos cinco talleres de arte, pintura, literatura, música danza y teatro, donde los niños trabajaban la aproximación a diferentes lenguajes como observadores críticos y productores activos.

JUGANDO CON EL CINE

Luego de un trabajo sostenido con los talleres, tras una crisis grupal, necesitamos generar un proyecto que nos convocara y nos entusiasmara a todos; en el cine encontramos la respuesta.

Decidimos hacer un cortometraje integrando todos los talleres, todas las disciplinas artísticas. *“El cine es arte porque es una actividad humana dedicada a expresar cosas bellas transformando numerosas disciplinas – fotografía, imagen en movimiento, palabra, música efectos de sonido y efectos especiales en un nuevo caudal de sensaciones que ninguno de estos elementos podría suscitar por si solo” (Lolo Rico, 2010:11)*³

Elie Faure evoca al cine como una *“música que nos llega por medio del ojo”* y Edgar Morin continua con esta metáfora *“Entramos en las tinieblas de una gruta artificial. Un polvo luminoso se proyecta y danza sobre una pantalla; nuestras miradas se empapan de él: toma cuerpo y vida, nos arrastra a una aventura errante; franqueamos el tiempo y el espacio, hasta que una música solemne disuelve las sombras sobre la tela que vuelve a ser blanca” (Morin, 11: 1956)*⁴

En la experiencia narrada se optó por trabajar con la ficción (el cortometraje) y el documental.

EL CORTOMETRAJE

Los niños son espectadores de múltiples imágenes, de pantallas películas publicidades pero muchas veces desconocen el proceso de creación audiovisual.

¿Cómo se hace una película? ¿Qué estrategias se ponen en marcha? ¿Qué saberes son necesarios? ¿Cómo se organizan los equipos de trabajo? ¿Cuál es el nivel de compromiso e involucramiento que es necesario tener?

Estas son algunas de las preguntas que nos hacíamos y a las que fuimos encontrando respuesta. Se buscó que participaran de todo el proceso que implica la realización de un relato audiovisual, con ellos se trabajó desde la generación de la idea, el guionado, la actuación y el rodaje. Un corto hecho por otros niños sirvió como disparador y de allí surgieron otras historias, basadas en recortes de escenas de películas, mezcladas con situaciones vividas y anécdotas familiares. Los temas recurrentes eran el miedo, el amor, la muerte, el campo y los animales. Así es como surge el *“El jinete sin cabeza”*. Leyenda popular urbana que nos acercó una madre participante del grupo, que era el resultado de un sincretismo entre la película hollywoodense y una historia de la zona. En el relato de la madre los hechos transcurren en un hipódromo abandonado, cercano al comedor.

Luego el equipo de trabajo junto con los chicos realizó una nueva adaptación de la historia narrada, donde el folklore propio de la provincia, los gauchos y las sierras sirvieron de escenario para narrar una historia adecuada a nuestro contexto. En las historias que surgieron encontramos un factor común. La mayoría eran o estaban inspirados en narraciones tomadas de la televisión. También la versión elegida para grabar tenía su raíz en una leyenda llevada al cine. En el proceso de creación del corto eso quedó evidenciado. los discursos que se transmiten

desde la televisión, como medio de comunicación predominante, tienen un alto impacto en la configuración del imaginario infantil.

Si ver cine enseña, hacer cine pone en marcha un sinfín de destrezas, y favorece la comprensión de la producción cinematográfica en su conjunto.

“El cine, como material artístico puede desarrollar las capacidades más heterogéneas del ser humano (sensibilidad, capacidad creativa, dimensión cognitiva, dimensión expresiva, etc.)” (Pujol, De la Torre, 51: 2009)⁵

EL DOCUMENTAL

El documental representó una síntesis del trabajo de extensión e investigación realizado para dar cuentas a los padres, docentes y encargados del comedor del proceso vivido con los niños. Al finalizar el primer año y medio entrevistamos a las maestras para saber cómo veían la evolución de sus alumnos. Las maestras pudieron darnos diferentes ejemplos y evidencias de los avances de los niños. Sus valoraciones fueron altamente positivas, en sus respuestas hicieron hincapié en los cambios actitudinales, los logros en el plano de la socialización, la capacidad de expresión de los estados de ánimo, la actitud positiva frente al aprendizaje y a sus compañeros, etc.

El documental fue hecho para contribuir a cambiar la mirada, la percepción que tanto los niños como los adultos responsables de su crianza y educación tenían de ellos.

“Las pantallas audiovisuales de nuestro tiempo son el espejo sociocultural en el que una comunidad y cada uno de sus integrantes se proyectan y se autoreconocen, construyendo parte esencial de su identidad individual e histórica” (Getino Osvaldo, :831996)⁶

La idea era que el documental pudiese servir de espejo donde tanto los niños como algunos padres y madres pudieran verse reflejados a sí mismos.

Fue hecho para ser compartido con otros educadores o educadoras alumnos y alumnas de profesorado que crean que el proceso de educación más que brindar enseñanzas desde fuera consiste en generar espacios y posibilidades para que cada niño saque lo mejor de sí mismo.

FABRICANDO SUEÑOS

“El cine es sueño” (Michel Dard) “Entro al cine como en un sueño” (Maurice Henry) “Parece que las imágenes que se mueven han sido especialmente inventadas para permitirnos visualizar nuestros sueños” (Jean Tédesco). (Morin 15 :1956)⁷. “El cine es, sin lugar a dudas una fábrica de sueños porque despierta de imaginación haciendo que afloren nuestros sueños más recónditos. (Lolo Rico, 2010:11)⁸

El cine como fábrica o máquina de sueños; sueños propios para los niños, quienes muchas veces consumen a través de las pantallas sueños ajenos ligados al consumo y a los bienes a los que solo unos pocos pueden acceder.

“El cine induce modos de percibir la realidad, de sentir y compartir, de comunicarse y actuar. El cine, utilizado adecuadamente, produce cambios personales, grupales y sociales” (Pujol De la Torre, 2009:10)⁹

El cine nos hizo crecer a todos tanto a adultos como niños, nos aproximó a la posibilidad de concretar sueños, se convirtió en una situación de aprendizaje mutuo. Tanto ellos como nosotros nos atrevimos a hacer un producto audiovisual utilizando técnicas procedimientos y lenguajes cinematográficos. En esto radica la alegría de haber compartido juntos esta experiencia, en haber intentado nuevas formas de ser y estar en el mundo.

REFERENCIAS

- ¹ López Emilia López María Emilia, (2007) *Artepalabara Voces en la Poética de la Infancia*. Lugar Editorial. Bs As.
- ² Freire Paulo (1984) *Extensión o Comunicación*. Siglo veintiuno editores. México.
- ³ Lolo Rico (2010) *Filamcoteca Infantil* Civican. Pamplona.
- ⁴ Morin Edgar (1972) *“El cine y el hombre imaginario”* Paidos Comunicación 127. Barcelona.
- ⁵ De la Torre Saturnino, Pujol María Antonia, Rajadell Nuria (2005). *El Cine, un entorno educativo. Diez años de experiencias a través del cine*. Narcea ediciones Madrid.
- ⁶ Getino Octavio (1996) *La tercera mirada* Panorama Audiovisual Latinoamericano. Paidos Estudios de comunicación. Bs As.
- ⁷ Morin Edgar (1956) *“El cine y el hombre imaginario”* Paidos.
- ⁸ Lolo Rico (2010) *Filamcoteca Infantil* Civican. Pamplona.
- ⁹ De la Torre Saturnino, Pujol María Antonia, Rajadell Nuria.(2005) *El Cine, un entorno educativo. Diez años de experiencias a través del cine*. Narcea ediciones Madrid.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

De la Torre Saturnino, Pujol María Antonia. (2009) *Educación con otra conciencia. Una mirada ecoformadora y creativa de la enseñanza*. Colección Redes. Editorial Davinci. Barcelona.

Gadotti, Gomez, Mafra, Alencar,(2008) *Paulo Freire contribuciones para la Pedagogía* Clacso, Colección Campus Virtual, Bs As.

Galeano, E. (1987). *Memoria del fuego III. El siglo del viento*. México: Siglo Veintiuno Editores.

Elorza, Ernesto, Moriñigo María Karina (2010) *A la luz de los relatos*. Alternativas. Ediciones LAE. San Luis.

Elorza, Ernesto, Moriñigo María Karina (2010) *Literatura al servicio de la liberación*.

Morin Edgar, (1999) "*La cabeza bien puesta, bases para una reforma educativa*" Paidós.

Morín Edgar (2007) "*Los siete saberes para la educación del futuro*" Paidós.

Rodari Gianni *Gramática de la Fantasía Introducción al arte de inventar historias*. (2000) Ediciones Colihue. Bs As.

Documental: "Expresar-te" Universidad Nacional de San Luis Argentina 2010 Ediciones LAE Laboratorio de Alternativas Educativas.
ISBN: 978-987-1504-16-9.

Pensar en corto: El Jinete sin cabeza. Universidad Nacional de San Luis Argentina.2009. Ediciones LAE Laboratorio de Alternativas Educativas.
ISBN: 978-987-1504-13-8