

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE APPLEWHITE

A Film by Cesar Dona

ERA LAS VIÑAS

CINE MUDO

de la escuela de Dureta.

AVARICIA

AMOR

Premio CreArte por el
Ministerio de Cultura

Película protagonizada por los alumnos

INTRIGA

SUEÑOS

NIVEL AL QUE VA DESTINADO:

Como se ha hecho en una escuela unitaria, con niveles desde Infantil hasta 6º curso, este proyecto está dirigido a todos esos niveles.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Identificar las emociones y las diferentes formas de expresarlas.
- Reflexionar sobre el uso de signos y de la comunicación corporal como vehículo de la expresión de valores y sentimientos.
- Interpretar diversos personajes (prosociales y antisociales) para empatizar con ellos, analizar sus comportamientos y discriminar entre aquellas actitudes que son beneficiosas para la sociedad y las que no lo son.
- Identificar y respetar sentimientos y emociones propios y ajenos: amistad, cooperación, ayuda, resolución de conflictos, superación de miedos e inseguridades.
- Permitir que, gracias a este proceso de auto-conocimiento y de conocimiento de los demás, se construya una visión más abierta y crítica de la realidad.
- Fomentar el respeto por las diferencias que nos hacen distintos a unos de otros ofreciéndonos la posibilidad de enriquecernos como personas.
- Fomentar interés por lo que sucede en el mundo a través de periódicos, televisión, radio, y ser capaz de tener una visión con perspectiva de los cambios sociales a lo largo del tiempo.
- Potenciar su creatividad y su imaginación, desde la importancia del trabajo individual y colectivo.
- Valorar la importancia de la expresividad personal como base de la comunicación.
- Implicar a las familias en un proceso de formación adecuado a las necesidades de sus hijos.
- Fortalecer la identidad social y cultural de un pueblo y sus habitantes.
- Fomentar el pensamiento positivo frente a la facilidad de recurrir a la negatividad.

CONTENIDOS:

En estas líneas va a mostrarse todo el proceso de esta experiencia: por qué se hizo; cuál era la intención y cuáles han sido los resultados; los medios con los que se hizo esta película, los elementos que conlleva su creación y su contextualización en una época muchos años atrás. Se explicarán las 3 partes del proyecto y el paso a paso de la película (el “making of”), desde la idea hasta la proyección, pasando por la creación de personajes, la investigación necesaria para contextualizar la película, el guión y las tomas falsas.

Al final de este trabajo se incluye un enlace que nos llevará al blog Applewhite, y algún otro link que nos acercará a otros vídeos y documentos de la película.

LAS TRES PARTES DEL PROYECTO

1. **El diálogo como iguales**, en el que aprendimos a identificar sentimientos y emociones y a ser capaces de expresarlos con palabras y gestos.

- Voy a enumerar algunas de las actividades que hicimos:
- La posición habitual de los alumnos y el profesor para trabajar estas actividades era formando un círculo.
- Con unas tarjetas intentaban mediante gestos expresar duda, incertidumbre, tristeza, alegría, odio, repugnancia, desesperación... O se les pedía que expresaran cómo se sentían ante determinada situación.
- Dada una lista de sentimientos positivos o negativos, en primer lugar se explica su significado y luego se exponen ejemplos de situaciones por parte de los alumnos y el profesor. Palabras como frustración, incertidumbre, euforia, serenidad, cariño, complicidad, gratitud, respeto, altruismo o melancolía resultarán menos extrañas para ellos desde ahora, y, como dijo Wittgenstein, “the limits of my language are the limits of my world”. ¿Cómo expresar algo si no tienes las herramientas para expresarlo? ¿Cómo explicar a alguien que estás frustrado si no sabes qué es estar frustrado aunque lo sientas? ¿Cómo reaccionan los niños (y muchos adultos) cuando están frustrados? La agresividad es una salida frecuente, cuando por otro lado deberíamos ser capaces de entender plenamente lo que sentimos y poder expresarlo, conocerlo para controlarlo y, entonces, tomar la salida adecuada.

- Se hacía una lista sobre lo que siente en determinados momentos del día, en el colegio o fuera de él. Escribirlo en un trozo de papel o dibujarlo. ¿Hay algo que te molesta o te preocupa? ¿Te hace sentirte triste o enfadado? A la hora de intentar identificar los sentimientos, puede ayudar recordar cosas que te han ocurrido y cómo te han hecho sentir. Por ejemplo: "Me siento triste cuando no me dejan jugar con ellos."
- También se trabaja valorar los sentimientos de los otros, teniendo en cuenta que nosotros incidimos en los demás como ellos lo hacen en nosotros, y verlo desde una posición globalizada y común. Se les plantea usar el pensamiento positivo frente al destructivo y a practicar el entendimiento antes que la ira.
- Se propone usar frases como "quizá no esté siendo justo" o "nunca se deja de aprender" o "eres lo que piensas" en contextos sociales, y a analizar cómo se sienten tras la actividad.
- En el siguiente punto veremos cómo se trabajaba la empatía con la película como base.

2. **La creación, lectura y rodaje de la película muda "La importancia de llamarse Applewhite", con los alumnos y sus gestos como protagonistas.**

Este es el factor motivador y que ha sacudido a toda la comunidad educativa y social de la zona. Parecen verdaderos profesionales: desde los de 4 años hasta la niña de 12 han actuado como si no fuera su primera película. El trabajo en conjunto, la armonía y las sensaciones recibidas son el premio al esfuerzo.

Durante la lectura del guión (con personajes de personalidad muy dispar) se analizaba cada uno de ellos y tras dar una opinión se proponía a los alumnos expresar qué habrían hecho en su lugar y en sus circunstancias. Esto ayuda a crear empatía y a pensar antes de criticar o actuar. Se propone cambiar la crítica por el auto aprendizaje.

Aquí tenemos un ejemplo de lo que era la preparación de un minuto y medio de rodaje. Según quién protagonizaba la escena, uno u otro alumno hacía de regidor y de guía mientras otro/a hacía de claqueta.

Tras los ensayos llegaba el rodaje.

ESCENA 2 (1:29 seg) FRANK Y ARNOLD VENDEN PERIÓDICOS

INTERTÍTULOS: 0-6 seg

ANUNCIA PERIÓDICOS: 6 – 16 seg

APARECE UNO, LE OFRECE Y LE EMPUJA: 16-24 seg

PASA MUJER Y COMPRA: 30-35 seg (da gracias)

MONEDA: 35-36

MIRA A CIELO Y APRIETA MONEDA EN PUÑO: 36-39 seg

ENSEÑA MONEDA A SEBAS Y ABRAZA: 39-42 seg

DEJA PERIÓDICOS TRAS PLATO. SE LEVANTA

EXTIENDE COMIDA SACADA DE PAÑUELO.

LA COLOCA EN EL PLATO. SE GIRA Y PONE PAÑUELO.42-1:02 seg

(sorpr. Se ha comido todo)

ENCOGE HOMBROS SE SIENTA, COME PERIÓDICO Y OFRECE A SEBAS:

1:02-1:29 SEG

Aquí, un guión correspondiente a un día de rodaje.

PARA VIERNES 8 DE MAYO

**ESCENA NUEVA, N° 11. TODO a
continuación DURA 2:47**

HAROLD CAMINA HACIA LA SALIDA Y SE ENCUENTRA A LA CRIADA, a quien pide ver de nuevo a Betty. Le acompaña, él mira curioseando las paredes del palacio. La criada les deja solos. Se miran y ronronean. Le pide una foto de su hermana para reconocerla. Betty va donde está su padre añorando y le quita la foto de las manos. Le da el trozo en que sale ella, y él se enamora más. Se despiden, él besa la mano de ella y se marcha con su foto.

HAROLD BAJA LAS ESCALERAS FLOTANDO

CAMINA POR LA REPLACETA COMO IDO

SE SUBE A UNA LÁMPARA Y GIRA...

ACTUACIONES PARA HOY

10 HORAS: Raúl, Carlota, Pilar, Sergio

RAÚL SOLO y con PILAR en punto 2:

1. PUERTA FLECHAZO: MP ESPANTA MOSQUITOS Y RECUPERA SUEÑO (20 segundos)
2. PUERTA FLECHAZO: Betty abre la puerta y él, apoyado, cae para atrás. Se abrazan. FIN
3. ESCALERAS: HAROLD BAJA LAS ESCALERAS FLOTANDO
4. REPLACETA: CAMINA POR LA REPLACETA COMO IDO

SE SUBE A UNA LÁMPARA Y GIRA... (estos dos 20 seg)

RAÚL Y CARLOTA:

5. PUERTA BILLAR REMOLONEA: **HACERLO 1:30 MIN** para luego cortar (LLEVAR LAPTOP Y VER ANÁLISIS: remoloneando le ve la criada y él disimula; mira por debajo de la puerta, cerradura... hasta que se decide en el minuto 1:13 de la canción.

RAÚL, CARLOTA Y PILAR: SOFÁ Y PASILLOS (obj: foto familia, 2 copias):

HAROLD CAMINA HACIA LA SALIDA Y SE ENCUENTRA A LA CRIADA, a quien pide ver de nuevo a Betty. Le acompaña, él mira curioseando las paredes del palacio. La criada les deja solos. Se miran y ronronean. Le pide una foto de su hermana para reconocerla. Betty va donde está su padre añorando y le quita la foto de las manos. Le da el trozo en que sale ella, y él se enamora más. Se despiden, él besa la mano de ella y se marcha con su foto.

SERGIO Y PILAR: ESCRITORIO Y MESA TELÉFONO (obj.: teléfono, taburete y nota).

ESTANCIA MECEDORA (obj.: foto familia)

1. Escena en que Betty ofrece la ayuda de Harold y el padre confía en él como gran profesional. Repetir cuando él está sentado y baja. **NO HA DE VERSE QUE ES BAJITO!!!!** Se abrazan en taburete.
2. Se le ve mirando la foto de la familia con nostalgia. Viene Betty y se la quita. Él queda triste. **(10 seg)**

2 HORAS

RAÚL Y PILAR: SALA DEL TOMATE Y MECEDORA. (Obj.: cenicero, puro, nota, lámpara halógena, llave...)

Escena 5: Harold se despide y se mete en un armario. Sale disimulando, ella enamorada igual. Le acompaña por el pasillo hasta la puerta de Harold Sueña.

4:30 HORAS

PAULA: HABITACIÓN LLOROS. (Obj.: Carta y foto de Arnold)

Filmar carta en sus manos y sacar foto Arnold

JAVI SOLO: PLAZA **(10 seg)**

Grabar con ojos grandes y moviendo cabeza (para lloros de Cathy en 1B)

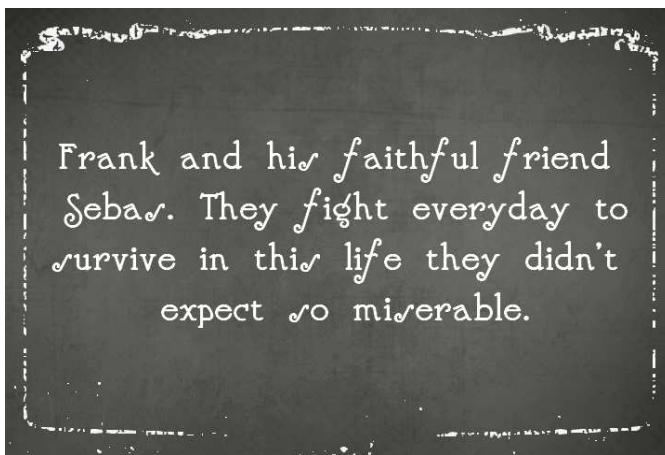
ALEJANDRO, CARLOTA, SEBAS: PLAZA. (Obj.: plato mortadela, moneda centavo, pañuelo, periódicos)

Escena 2

JAVI, PAULA, ALEJANDRO Y SEBAS: PLAZA (Obj.: plato, billete, periódicos)

Escena 4

La película puede encontrarse con intertítulos y subtítulos en inglés, ya que el empuje de la ilusión de muchos me animó a enviarla a varios festivales internacionales.

Es cine mudo, pero, aunque resulte chocante, los intertítulos son tan importantes como la propia música que camina junto a las imágenes.

3. Cine-fórum, que incluye la proyección de la película ante todo el pueblo (luego se extendió a otras localidades) y un debate con los niños, las familias y los espectadores, aplicando los temas vistos con los niños referentes a la expresión de sentimientos y el pensamiento positivo.

EXPLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE APPLEWHITE

El Cine mudo en la escuela unitaria

EL PROYECTO DE SIETE NIÑOS

Sergio Martínez, 4 años.

Pilar Ibáñez, 7 años.

Alejandro Navascués, 7 años.

Raúl Aparicio, 8 años.

Carlota López, 11 años.

Javier García, 11 años

Paula Aparicio, 12 años

Profesor-Tutor, director del proyecto: César Bona García

Desconozco cuál es la mejor manera de enseñar. Pero la mejor manera de aprender es teniendo curiosidad por las cosas que nos rodean. Rudyard Kipling escribió: “*Mantengo conmigo a 6 honestos sirvientes que me enseñaron todo lo que sé: sus nombres son Qué y Por qué y Cuándo y Cómo y Dónde y Quién*”.

Viajemos a los días previos al rodaje.

Se hablaba de la crisis y se comparaba con la crisis de 1929. La tomamos con perspectiva histórica y vemos que no durará siempre. Alivia ver las cosas desde otro punto.

Inmersos en investigar cualquier cosa que se ponga por delante, nos vamos a la América de los años 20, escuchamos su música, estudiamos sus vestuarios, interpretamos sus costumbres y comparamos todo con lo que tenemos ahora.

EL CINE MUDO COMO CANALIZADOR DE SENTIMIENTOS EN UN MUNDO MULTIMEDIA

Paralelamente al currículum se han trabajado los sentimientos, su expresión por palabras o por gestos, y la comprensión de los sentimientos de los demás. Eso que se llama empatía. Ponerse en los zapatos del otro para comprenderle mejor.

Eduard Punset dijo: *“No puede ser que a mi nieta de ocho años nadie le haya dicho lo que es saber ponerse en lugar del otro”*.

Como seres sociales que somos, influimos en los demás como los demás lo hacen en nosotros. El tono de voz, una mirada, un gesto mal interpretado, influyen más en nuestra vida que saber el área del círculo y ser capaces de llenar toda una plaza con baldosines de 20x15 y nos sobren dos. La vida se rige por emociones.

“No hay un proyecto que no empiece por una emoción. Y no hay un proyecto que no termine por una emoción. Y no nos han enseñado nada sobre las emociones”. Señala el maestro Punset.

Con esta película hemos aprendido a cambiar la crítica por el autoaprendizaje. Tú, en su situación, con sus características y sus problemas, ¿qué habrías hecho? ¿Lo habrías hecho mejor? El ser humano tiene una semilla que parece innata y que surge con demasiada facilidad. Inconscientemente tenemos el hábito de criticar a los demás en lugar de ponernos en su lugar y aprender de ello. Está en nuestras manos el cambiar esa mala costumbre.

Se pretende que lleguen a entender al otro, pero partiendo desde su propia identidad. Es necesario asumirse a uno mismo y “ensancharse”, para ser capaz de comprender al personaje que se va a encarnar. Por eso se incide tanto en el auto-conocimiento, por una parte, y la imaginación y la creatividad, por otra.

La escuela no puede actuar como un sistema cerrado, inflexible, aislado del resto de los contextos que la rodean. A lo largo de este proyecto los alumnos han aprendido a trabajar juntos, a través de esfuerzos sostenidos y creativos. Su finalidad era lograr una experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en el juego

y el protagonismo de los niños, posibilitara su expresión personal, el impulso de su capacidad y actitud creativas y la mejora de sus relaciones personales, más allá de libros y cuadernos.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

El enfoque histórico ha dado la posibilidad de analizar diversos roles sociales desde una perspectiva temporal.

La película nos permite ver cómo costumbres, modas y actitudes han cambiado a través de los años. Además, contribuye a fortalecer la unión del grupo al contemplar juntos que las raíces de todos están siendo vividas como un grupo, sin tener en cuenta si el tiempo de cada uno fue hace 90 años o es ahora.

En el caso de Bureta hay que añadir su peculiaridad como Condado que es, como pieza histórica importante en el pasado y cultural en el presente. Por ello adquiere más relevancia para todos los habitantes sean niños, adultos o ancianos, el mensaje de la película como contraste social y temporal.

AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

Desde el primer momento en que se propuso la idea de hacer la película dudé de quiénes tenían más ilusión: si los padres o los hijos. Cada día los nueve alumnos deseaban que llegara el momento de comenzar la clase para exponer sus ideas y escuchar a los otros, para ensayar los papeles, rodar y reírse de las tomas falsas, para aprender cómo es posible expresar lo que se siente con palabras o con gestos, y para descubrir que la equivocación es una parte del aprendizaje.

Si los niños y niñas han colaborado con ilusión, las madres y padres parecían querer superarles. Todo lo que hemos gastado para hacer la película han sido unos cuantos euros del dinero de aula, para unos gorros, bigotes y gafas. Su implicación ha sido asombrosa, y si digo que sin ellos esto no habría sido posible, hace justicia a la realidad. Si algo no tenían en casa recurrían a familiares, amigos o conocidos para lograrlo. Ahí entra gente como la peluquera del pueblo, que prestó un teléfono antiguo para alguna toma; o la alguacila, que trajo vestido y cofia para la sirvienta; o un señor de un pueblo cercano que se enteró del rodaje y se ofreció a dejarnos un Ford Tudor de 1928 para una escena romántica. Los trajes de época de los niños provienen de los habitantes de Bureta o de algunos pueblos alrededor.

El ayuntamiento (alcalde, concejales y operarios) se ofreció para ayudar en lo que fuera necesario y su compromiso se cumplió.

La dirección del Centro Las Viñas y los profesores itinerantes que pasaron por Bureta facilitaron mucho las cosas para que el proyecto pudiera llevarse a cabo. Aquí se comprobaron las bondades de pertenecer a un equipo como este.

Especial mención requiere El Conde de Bureta Don Mariano López Fernández de Heredia e Izquierdo, que cedió el Palacio para rodar la mayoría de escenas en él, e hizo gala de su paciencia viéndome entrar con los niños día tras día llenos de artefactos y salir horas más tarde.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los maestros trabajamos convencidos. Convencidos de que la escuela es una micro sociedad en la que nosotros, los profesionales, les preparamos para ser capaces de sobrevivir a lo que les espera fuera. Creamos normas y patrones de comportamiento para su socialización en el aula, y empeñados en hacer bien nuestra tarea no caemos en que la vida se rige por sentimientos antes que conocimientos.

En este proyecto los niños han aprendido patrones de conducta, se identifican con unos y analizan otros con pensamientos y emociones, a través de diferentes formas de expresión, (oral, gestual y simbólica).

Es importante poner atención a las emociones, además de enfatizar en el control adecuado de las mismas. En este proyecto se ha involucrado a sus familias, la escuela y comunidad en general para dar el valor necesario a las emociones en los niños y ampliar su valor a los adultos.

Un buen manejo de las emociones contribuye a la formación de un ser social capaz de solucionar problemas consigo mismo, con los demás y con su ambiente. Así que trabajar esta faceta con el niño es fundamental.

Por lo tanto, la comunidad educativa debería aportar herramientas que integren la enseñanza de la expresión de los sentimientos y las sensaciones.

Con este proyecto se ha logrado desarrollar el talento y la creatividad de los niños. Además, en la proyección, ellos ven que son capaces de provocar emociones sin necesidad de hablar, y van a vivir en directo la humanidad de sus mayores estimulada por su obra.

LA PELÍCULA

Esta película es un homenaje al cine mudo y a maestros como Harold Lloyd, Charles Chaplin o Woody Allen, que si bien no pertenece a esa época, nos ha ayudado a entender la ironía en el cine con su genialidad.

Los interiores fueron grabados en el Palacio del Conde de Bureta, que (cito) *"es uno de los más emblemáticos de la nobleza aragonesa que se conserva como en los siglos XVIII y primera mitad del XIX" y "conserva en su interior el mejor de los sabores de época que se conoce, sin apenas modificaciones desde el s. XVIII. Y en él podrá admirar la habitación de la Heroína de los Sitios, y el gran salón de Caballeros, donde se celebraron Cortes Generales del Reino en 1363, así como el importantísimo Archivo de los Condes de Bureta que contiene entre otros interesante documentación relacionada con la Guerra de la Independencia"*.

Quiero que recordéis desde ahora que la edad de los protagonistas de la película está comprendida entre los 4 años y los 12, y que su trabajo y esfuerzo se vieron recompensados el día en que compartieron su obra con todo un pueblo, y se ven recompensados hoy mientras leemos estas palabras. Así que PONGÁMONOS EN SUS ZAPATOS e intentemos imaginar la satisfacción que sienten.

Agradecimientos:

A todos los que han colaborado para hacer esto posible: El conde Don Mariano, su hermano Antonio, el ayuntamiento de Bureta, cada una de las madres de los alumnos, que han hecho una labor increíble, y todos aquellos que con trajes, coches, teléfonos, billetes de dólar y demás accesorios han conseguido que salgamos de clase para compartir esto con vosotros.

El trailer de la película, así como reportajes en TV o algunas tomas falsas y otras cosas interesantes pueden verse en el blog Applewhite:

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=1537

o bien en este enlace de VIMEO: <http://www-vimeo.com/11001134>

También en el blog Applewhite puede verse una presentación en formato PREZI de todo el proceso de creación de la película. Para entender el trabajo que ha sido necesario para conseguir este resultado es imprescindible ver esta presentación.

La película en sí dura 40 minutos.

Ésta ha sido expuesta en el Festival de Cine Mudo de Uncastillo, en el Slapstick de Bristol, en la Universidad Baja California y ha sido seleccionada para ser expuesta en el Festival Internacional de Cine para la Infancia de Bangladesh en 2011.

PREMIOS:

- Premio CreArte por el Ministerio de Cultura.
- 1er Premio en el Certamen Internacional Educared como Mejor Experiencia Didáctica.
- Y ahora, premio a la Mejor Experiencia Didáctica en CATEDU.

