Entre violines y pinceles.
El cine y su dimensión educativa. Museo del Prado.
scenarios de Ingres en el cine.

Paca Vázquez

Es en el arte en lo que soñaba.

Entre violines y pinceles no solo se realiza en disciplinas plásticas y musicales, también en lo que se ha denominado el séptimo arte, el cine. Él arte de narrar historias mediante imágenes.

El mundo audiovisual como disciplina educativa vinculada al Museo del Prado.

Se planifica la película para los niveles educativos de secundaria1º-2º en el IES Tierno Galván (Leganés) a través de la Fundación Yehudi Menuhin.FYME.

"El concierto", un film para formarnos en valores, pensamientos y pasión por el arte.

https://youtu.be/sM0EMNo4 yk.

Comedia cinematográfica francesa de 2009. Dirigida por Radu Mihaileanu.

Ganadora de César por la mejor música, al mejor sonido en 2010.

Esta película tiene como base el arte, el amor a la música, al esfuerzo y la pasión a la belleza.

Título original: Le concert. Dirección: Radu Mihaileanu. Países: Francia, Italia, Rumanía y Bélgica. Año: 2009. Duración: 119 min. Género: Comedia, musical. Interpretación: Alexei Guskov (Andrei), Mélanie Laurent (Anne-Marie), Dimitri Nazarov (Sacha), Valeri Barinov (Iván), Miou-Miou (Guylène), François Berléand (Olivier), Anna Kamenkova (Irina), Lionel Abelanski. Guión: Radu Mihaileanu; con la colaboración de Matthew Robbins y Alain-Michael Blanc; basado en un argumento de Héctor Cabello Reyes y Thierry Degrandi. Producción: Alain Attal. Música: Armand Amar. Fotografía: Laurent Dailland. Montaje: Ludovic Troch. Diseño de producción: Christian Niculescu y Stanislas Reydellet. Vestuario: Viorica Petrovici y Maira Ramedhan Lévy. Distribuidora: Vértigo Films. Estreno en Francia: 4 Noviembre 2009. Estreno en España: 12 Marzo 2010.

Trama

En su juventud Andreï Filipov fue un consumado maestro musical, prodigioso director de la orquesta del mítico Teatro Bolshoi de Moscú. Pero, treinta años atrás, fue considerado un enemigo del pueblo por negarse a expulsar a los judíos que había en su orquesta. La consecuencia de esa 'insurrección' fue el desmantelamiento inmediato del grupo y la caída en desgracia de todos los instrumentistas. Humillado, Filipov es en la actualidad quien pasa la fregona en el teatro, mientras que sus compañeros músicos, entre ellos su mejor amigo, el violonchelista Sacha, han salido adelante trapicheando en trabajos de poca monta, viviendo prácticamente en la miseria. Sin embargo, por casualidad, mientras limpia el despacho del actual director del Bolshoi, cae en manos de Filipov un fax procedente de París en el que invitan a la orquesta para tocar en el espléndido Teatro du Châtelet. El antiguo músico idea rápidamente un plan: reunir furtivamente a sus antiguos compañeros y hacerse pasar por la verdadera orquesta del Bolshoi para celebrar en París su primer concierto en tres décadas.

Reparto

- Aleksei Guskov como Andreï Filipov
- Mélanie Laurent como Anne-Marie Jacquet
- Dimitri Nazarov como Sacha Grossman
- Valeri Barinov como Iván Gavrilov
- François Berléand como Olivier Morne Duplessis
- Miou-Miou como Guylène de La Rivière
- Lionel Abelanski como Jean-Paul Carrère
- Guillaume Gallienne como un crítico

Desarrollo del proyecto.

En la película El Concierto no se pretende trabajar, desarrollar el tema político, solo el valor humano y la capacidad de superación, la conquista de las ilusiones, del amor hacia la música, él arte, él violín como protagonista, un instrumento fusionado a este proyecto con Ingres, Picasso, Yehudi Menuhin.

Ingres, por la belleza de sus composiciones, por ser un gran amante de la música, como virtuoso del violín.

Picasso, sus composiciones de violines, el descubrimiento de Ingres y la belleza de su obra.

Yehudi Menuhin, como amante del arte, virtuoso del violín. Nacido en Estados Unidos, de origen ruso con ascendencia judía.

"El arte de la creación reside en el don de percibir lo particular, de generalizarlo y de crear, en consecuencia, de nuevo lo particular. Un potente transformador, como un generador de soluciones creativas. Es la moneda de intercambios humanos: aquella que permite compartir estados del alma y de la conciencia, de descubrir los campos nuevos de experiencia."

Esta parte del proyecto se realizó en el IES Tierno Galván, Getafe, con los alumnos de 1º y2º de ESO.

Con unos objetivos generales:

- -Implicar a los alumnos en una experiencia participativa de expresión.
- -Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver problemas.
- -Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
- -Promover la curiosidad desde la creación, hacia el patrimonio de todas las culturas.
- -Acercar el arte en sus diferentes disciplinas a nuevos públicos y ejercitar su derecho a la cultura como patrimonio de todos.
- -Potenciar la alfabetización visual, entendida como capacidad para crear, imaginar, leer imágenes.
- -Desarrollar en los alumnos la integración de lo intelectual, lo emocional y la acción en contacto con referentes artísticos.
- -Profundizar en lo más valioso: atención, pensar, identificar, intención, buscar, ordenar...tener criterio.
- -Descubrir para conocer, sentir, pensar, hacer, valorar, para vivir.

Es un proyecto de unión, de conexión musical, pintura, cine, una intervención educativa desde las artes, en este caso el cine, como herramientas de transformación.

"El concierto" ofrece a los alumnos valores como la solidaridad, el intercambio cultural, el respeto a la diversidad, a la integración social y cultural.

"El concierto" fomenta la cultura artística como algo que permite crear una cultura común que refuerza el sentimiento de pertenencia y genera una dinámica basada en la independencia y la cooperación.

Como protagonista el violín, que une a Ingres como un magnifico pintor y su otra pasión la música, "el violín de Ingres "Picasso por sus composiciones de violines y su enamoramiento de la obra de Ingres y su belleza. Algunas de sus obras están inspiradas en las obras de Ingres.

Yehudi como virtuoso del violín y su gran pasión: él arte en la educación de los niños.

Ingres fue un gran amante de la música, un gran virtuoso del violín, que deleitaba a la alta sociedad contemporánea que compraba sus lienzos con conciertos de exquisita música camerística.

Su afición fue muy celebrada y pasó al lenguaje como sinónimo de una segunda ocupación ejercida con esmero.

"El violín de Ingres"

La frase "el violín de Ingres" en la película "El Concierto" se manifiesta a la inversa, grandes artistas tienen que realizar otro tipo de trabajo "con cierto arte". "El violín de Ingres "daba a entender que personas conocidas por su profesión ejercían ocasionalmente y de manera destacada otra actividad distinta o muy alejada de su carrera.

Pero también la frase "el violín de Ingres" aparece en nuestra literatura.

Delibes hace uso de esta frase en su libro Mi idolatrado hijo Sisí.

"Mis negocios bien...bien, mis negocios no me impiden tener una sensibilidad especial para...para las zarzuelas."

La señorita Matilde sonrió bondadosamente.

Preguntó:"Es la zarzuela su violín de Ingres, señor Rubes?"

Cecilio no supo que responder y se echó a reír.

Mi idolatrado hijo Sisí. Miguel Delibes 1953

La película *El concierto* se va desarrollar desde un argumento que:

- -Facilite las relaciones cooperativas.
- -Refuerce la identidad cultural propia, reconociendo, respetando y aprendiendo de otras.
- -Promueva la cohesión grupal en un contexto de diversidad, las diferentes etnias.
- -Reconozca las riquezas de las culturas, reforzando las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre constructivas.
- -Fomente la alfabetización visual, entendida como capacidad para crear, imaginar, leer imágenes.

Sopesando e interiorizando:

La amistad/abuso de amistad.
Amor/libertad/sometimiento.
Felicidad/infelicidad.
Solidaridad/insolidaridad.
Justicia/injusticia.
Respeto a la vida humana.

Con una idea:" Nos ha de empujar la necesidad de realizar nuestros sueños, que establece el porqué de la vida."

La película El Concierto va a proporcionar:

El sentimiento de desarrollar las habilidades artísticas y comunicativas desde la expresión cultural de las emociones, de la pasión del amor, donde todos los participantes tiene voz y encuentran un espacio para crear una identidad colectiva "el poder del arte, de la música" que atiende a la diversidad, trabajando la autoestima individual y colectiva, la motivación por un fin, por una meta, por una aspiración.

Donde se desarrollan:

- -Habilidades auditivas, visuales, sociales y comunicativas.
- -Habilidades de coordinación.
- -Habilidades de exploración de los sentidos.
- -Habilidades creativas.
- -Habilidades de afecto, pensamiento, de autoayuda...
- -Habilidades de representación mental.
- -Habilidades de separación de ideas.
- -Habilidades de actitudes positivas y participativas.

Planteamiento de actividades

Las actividades se reparten en cuatro fases.

Fase 1.

Los alumnos reciben una información verbal de ciertas partes de la película.

Fase 2.

Tendrán que trabajar sobre imágenes vaciadas, en fotocopias.

Fase 3.

Verán partes de la película en blanco y negro, sin sonido y compondrán los diálogos.

Fase 4.

Asistirán al visionado de la película original.

Fase 1.

En el aula se les presenta verbalmente partes de la película.

Una vez que han escuchado tienen que secuenciarlas. Hay diferentes opiniones:

- -1ª La chica y el chico se enamoran, 2ª luego se van muchas personas 3ª en casa un chico toca algo de música.
- -1ª Personas que se van de viaje, 2ª hay dos personas que se enamoran, 3ª una casa con una cama y alguien tocando.

Se genera un diálogo espontaneo entre ellos, dando diferentes opiniones y no se ponen de acuerdo.

Les cuento la trama de la película verbalmente y muy sencillamente. La verdad es que están muy pendientes, atienden, escuchan con gran interés.

En soportes blancos tiene que interpretar la información que han recibido y dibujar la imagen que más les guste. El trabajo lo realizan en grupo de cuatro o tres alumnos, con un soporte tipo folio, y pinturas, rotuladores...algunos utilizan reglas.

Se organizan en pequeños grupos. No tienen que hacer un dibujo con mucho detalle, se trata de hacer un pequeño boceto. Surge un problema, la goma de borrar, la utilizan en cada pequeño trazo que realizan.

Empiezan a dibujar y a borrar, les digo que no se trata de hacer un dibujo perfecto, es mejor que dejen la goma de borrar y que antes de plasmar piensen cómo, dónde y con qué lo van a realizar.

Van trabajando, les cuesta un poco ponerse de acuerdo. Mientras van haciendo sus imágenes les comento que tienen que escribir o redactar unas pequeñas frases por detrás del soporte, que tengan relación con la imagen que han pensado.

En las sesiones participan espontáneamente los profesores en los grupos.

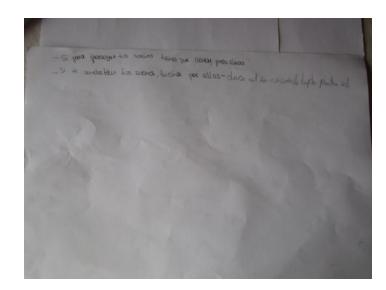

Hay grupos que lo tienen muy claro, otros en cambio reclaman ayuda y volver a escuchar la información, o alguna duda que se planteen.

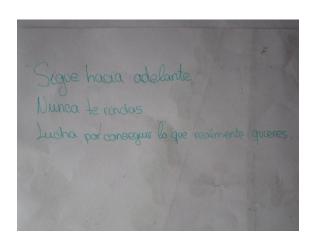

Hay un alumno que es de procedencia Rumana, me pregunta si puede escribirlo en rumano, le digo que por supuesto, qué lo comente con el grupo, que ponga la traducción y cuando lo expongan lo diga en rumano y luego lo traduzca. Todos le han escuchado con mucho interés.

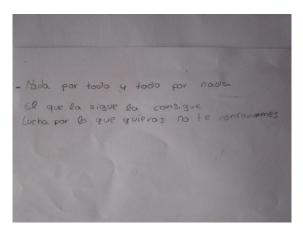

Este grupo se ha quedado con la imagen de la batuta rota.

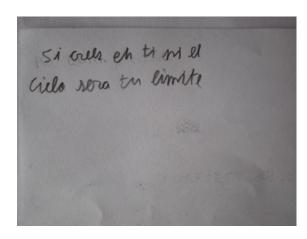

La marcha hacia el aeropuerto caminando.

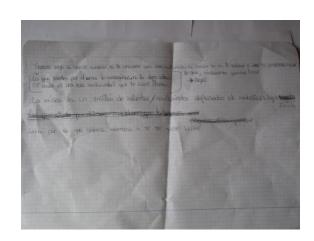

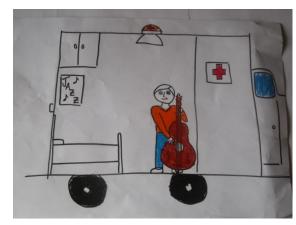
La escena final en el teatro.

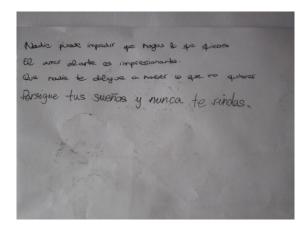

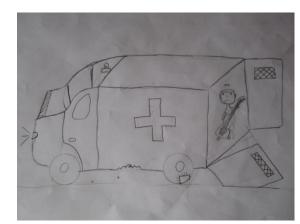
La escena de los músicos caminando hacia el aeropuerto.

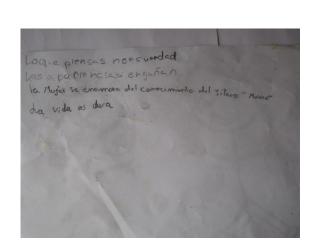

El conductor de la ambulancia, tocando el chelo.

Escena de la ambulancia.

Escena en la que agitano toca el violín y la artista queda deslumbrada por los arpegios y sonidos.

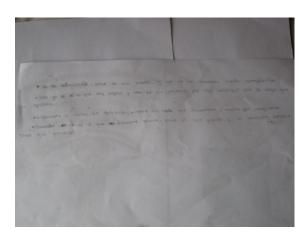
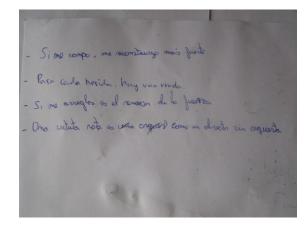

Imagen doble, cuando le rompen la batuta al director y la siguiente cuando da por fin el concierto.

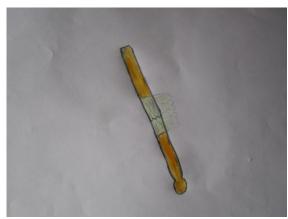
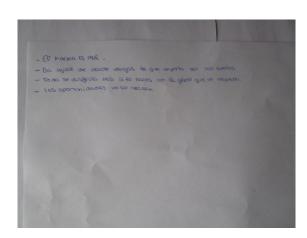

Imagen de la batuta rota.

La marcha hacia el aeropuerto andando.

Una vez que han acabado se produce un cierto jaleo de voces, hablan.

Para la presentación, por grupos, les digo que tiene que escuchar con las orejas, con los ojos, cada grupo es el director de orquesta, y que ellos son los que deciden cuando empiezan su exposición.

Al principio, a los dos primeros grupos, les cuesta que el resto este en silencio, pero enseguida se respetan, sobre todo escuchan y atienden lo que los compañeros exponen.

A pesar de las vergüenzas, de los reparos pre-adolecentes, de las inseguridades que dan la edad, han estado magníficos, han expuestos sus sentimientos, sus frases y han explicado por qué han elegido esa imagen de la película.

Ellos todavía no han visto ni las imágenes ni la película.

Han estado espectaculares.

Poniendo en valor el grupo, el arte como medio de conocimiento, han comprendido que sí uno se cae, se levanta y vuelve a empezar.

Les comento la frase "el violín de Ingres" y su significado, rápidamente, espontáneamente comentan que la película es al revés de la frase, que grandes artistas realizan otros trabajos, aunque sean para poder vivir, diferentes a lo que realizaban, con pasión y amor. Amor al arte.

Fase 2.

Se les presenta unas fotografías de la película en soportes. Hay espacios vacios en negro y blanco.

1 2 3

Con estas tres imágenes tendrán que imaginar la trama y su secuencia.

En estas imágenes con el vacio en blanco comentaran las diferencias que puedan observar a través del color.

Se han organizado en grupos pequeños para trabajar y con un soporte por grupo irán realizando sus "imágenes "de la película.

Casi todos los grupos han elegido esta imagen para empezar la trama de la película.

"Un músico toca solo"

"Un mago y un niño preparan una pócima mágica"

"Están preparando una comida"

"Todos los amigos van a ver al músico"
"Quieren tocar con él"
"Llevan maletas, van a pasar varios días en su casa"
"Parece que no saben a dónde van"
"Están huyendo"

"La chica le dice que le quiere"
"Se van juntos"
"Han tocado todos juntos y se lo han pasado muy bien"

Ahora más imágenes con los personajes de la película.

4 5 6

En esta serie se ha incluido tres imágenes más para que ellos sigan componiendo el orden en el que creen que van.

Varios grupos han elegido el siguiente orden: -5 -3-1-4-6-2.

Otros pensaron que la secuencia era:-3-2-4-6-5-1.

La misma serie se les presenta pero en color.

1 2 3

5

6

4

En esta ocasión solo dos grupos han elegido una secuencia diferente:-1-4-2-3-5-6. El resto:-6-5-1-3-4-2, con alguna pequeña variación.

Les planteo sus opiniones de estas imágenes.

¿Quiénes pueden ser?

"Pobres músicos que quieren tocar", "son amigos", "llevan ropas viejas y unas maletas que no tienen ruedas"

¿Qué hacen?

"Quieren ir todos juntos, no se hacia donde""Hay una cena, con muchas mesas pero solo un hombre, que ve *flipando* como baila la chica"

¿A que se dedican?

"Son músicos".

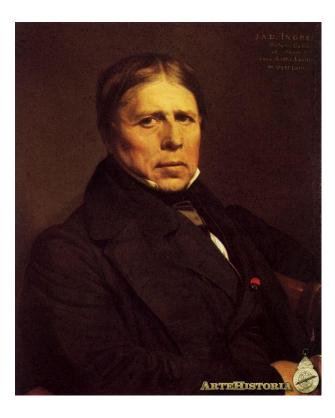
¿Qué sienten?

"Ilusión", "aburridos", "admiración y risas, los dientes del gitano son muy blancos"," la chica le mira con entusiasmo".

En esta fase del proyecto les doy una pequeña micro información referente a la fotografía.

Que se inventó en 1839, que Ingres firmó en 1862 junto con otros grandes artistas de la época un documento en contra de cualquier asimilación de la fotografía en el arte. Pero que esto no le incomodó para posar alguna vez delante del objetivo. Que fue un enemigo de la fotografía pero de alguna manera la anticipó. Ingres tenía ya cierto tipo de sensibilidad que llega después con la fotografía.

Cuando Ingres tenía 78 años se autorretrató en 1858. Realizando este cuadro contaba con una fotografía que le había hecho Degas-mediante el procedimiento del colodión húmedo, donde posaba de forma muy parecida al autorretrato.

También les comento que otro gran pintor Delacroix, fue el primer miembro fundador de la Sociedad Fotográfica de Francia en 1851.4

Charles Baudelaire en su libro *El pintor de la vida moderna* * hace referencia a la relación de Delacroix con Ingres.

"Que admiraba a Ingres con la razón lo que debía rechazar por temperamento. Llegó a copiar minuciosamente fotografías hechas de algunos de sus minuciosos retratos en mina de plomo, que es donde mejor se aprecia el talento duro y penetrante del señor Ingres, tanto más ágil cuanto más apretado".

^{*}El pintor de la vida moderna. Charles Baudelaire. Editorial Taurus Great Ideas

Fase 3 Sueños en Blanco y negro.

La película se ha pasado a blanco y negro con cortes. Es muda, no hay diálogos. Entre cada corte hay una cartela donde se irán poniendo las frases que ellos se imaginen.

Cuando llegan al aula, les informo que van a ver la película, "por fin" comentan todos y les digo que de forma diferente a la que se esperan.

Se quedan sorprendidos y comentan:"si es una peli, pues se verá como siempre"

Les cuento que enseguida lo entenderán y verán,

Cuando empieza la película en blanco y negro, se quedan extrañados, paro la película y les digo que es como antiguamente se veían las películas y que en estas partes, que tienen que imaginar que dicen los personajes o lo que ellos crean que sucede.

Seguimos en el aula hay mucho silencio. Están centrados en las imágenes, casi ni parpadean y siguen con muchísima atención el visionado.

En el primer corte, paro la película y les doy tiempo para que escriban sus diálogos. Les cuesta y me piden qué la ponga otra vez.

Y empezamos desde el principio.

Cuando llega el primer corte, les pregunto si se han sentido cómodos viendo la película en este formato y si entienden, comprenden como empieza, dicen que sí y enseguida escriben sus diálogos.

Van realizando sus diálogos, al final se recogen todos y me preguntan cuándo van a ver la peli con los diálogos, la película de verdad.

Una vez que han escrito sus diálogos, empiezan a dar opiniones: para algunos ha sido un descubrimiento, otros dicen que les ha costado entrar porque era la primera vez que veían una peli en blanco y negro, que nunca habían escrito diálogos, que no se imaginaban que podrían hacerlo.

Un grupo me pregunta por la música.

Les indico que en las películas en blanco y negro siempre había una música de fondo. La que han escuchado no es la original de la película, que es de Stravinski.

Una vez que están montados los diálogos en la película, la ven en la siguiente sesión.

Les propongo que si ven alguna frase que no les gusta o que ellos consideren que no enlaza con lo que ven que lo digan, paramos la peli y se comenta en grupo.

VERSION I

1-¿Qué haces que no estás limpiando? Se me ha acabado el Don Limpio, pues hazlo con otra cosa. Vale pero no me grite jefe.

2-Habla que te habla la mujer con el marido y este se aburre. ¿Vamos a la huelga? No te enteras, es una "quedada" para anunciar el proyecto del nuevo Alcalde. Luego quedamos en el bar de siempre.

3- Ven, mira lo que tengo, calla que nos pueden oír. Que no se entere mi mujer, es un concierto ilegal, todos juntos, como hace tiempo. ¿Lo hacemos?

4-En el despacho de un jefe se lo cuentan, pero el "compi" pierde los nervios y se pelean.

El jefe le dice: Os denuncio.

Mira, mira este papel, es para hacer un concierto, todos juntos como antes.

El jefe se calma y se ponen de acuerdo.

En casa cenando con su mujer le enseña el papel y ella le dice, que sea valiente y que lo haga.

5-Esperando y no viene el bus, vamos caminando-UF que mal rollo.

Hey Gitano, ¿lo tienes?

Sí, venga las fotos para los pasaportes falsos, que no hay mucho tiempo. Un poli se acerca y le distraen.

6-Una hamburguesa con doble de queso y otra normal con refresco light. Sé nos ha acabado el light.

Estoy preocupado por la partitura, valeee, pero quieres nuggets o patatas!qué es muy barato.

6-No viene nadie a cenar. No les espero.

Qué guapa es la chica.

Tiene que pagar. Es muy caro, si no he cenado.

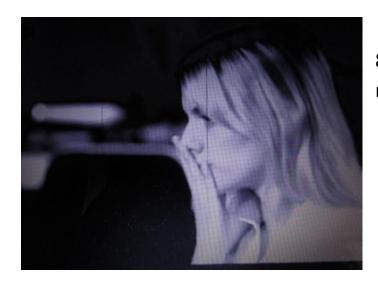
No es mi problema, págueme o llamo a la poli.

7-Ya están en el teatro y uno toca fatal y la chica se quiere ir, pero el conductor empieza a tocar y a ella le gusta.

De repente llegan los gitanos con instrumentos y el Gitano jefe empieza a tocar, la chica pone una cara de rollo, entonces el gitano toca otra cosa y a ella le parece muy bueno. Le dice al de la batuta, de acuerdo, estáis en mi orquesta.

El gitano le dice a una gitana "plancha la ropa" y ella le dice" si es lo que hago"

8-Que nervios ¿Por qué no han llegado? No sé. Estamos muertos, no va a salir bien.

¿Por qué llevas deportivas? No tengo zapatos.Uffff.

9-Está todo lleno, esperando el concierto. Empiezan mal y todos se dan cuenta, ponen unas carasssss.

La chica guapa toca el violín y todos la siguen.

Hay un recuerdo de otro concierto. Le rompen la batuta y es la misma que tiene ahora el que dirige.

Tocan con pasión y la gente se entusiasma. Han conseguido hacer el concierto ilegal y están felices.

En esta versión de la película, las imágenes capturadas al principio las hacían con una cámara de fotos y con sus móviles, pero quedaban algunas con movimiento o demasiada luz. Al final se hicieron con una tablet.

VERSIÓN II

Enlace de la película en blanco y negro: https://vimeo.com/181306175/6a9d8e084b

1-¿Mari? ¿Dime que ha pasado?

Juan ha pegado a otro chaval. Verás cuando llegue a casa le voy a zurrar pero bien.

¡Martínez! Vuelva al trabajo que mi despacho está muy sucio ¡Siempre vagueando!

2-Pues mira, que me han llamado del ¡monti! Y me han dicho que las gafas las paga el seguro y entonces me he encontrado con la vecina, Pepa, que ha estado en la manifestación y me extrañe porque no vi nada anunciado en las calles.

3-Los dos amigos hablan de una partitura valiosísima, pero no digas nada. Vale, pero van a sospechar si seguimos en el baño.

¡Nos ha pillado Mari!

4-Nos vamos a chocar, no vayas tan rápido. Tengo prisa, hay que solucionarlo con el jefe.

No puede ser. Espera que le pego, deja, no lo hagas.

Ya está bien, ¿lo haces o no? Mira esto.

Ahhh sí, nos vamos al concierto.

5-Como sigamos así vamos a perder el avión. ¿Tienes los pasaportes? Ya veremos.

¿Hola, los tienes preparados? Sí solo faltan las fotos.

Date prisa que viene el madero.

6-Dos hamburguesas con patatas y salsa. Hummm, que ricas. Ponte más salsa, que son gratis. ¿Cogemos para la cena? No.

Bueno, esta gente no viene, llegan tarde. La cena se enfría.

El camarero se enfada y quiere que le pague. Es muy caro y además no ha venido nadie. No es mi problema, pégueme ya.

Vale, si le pago.

7-Por fin en el teatro y llegan los gitanos con cajas y la chica piensa "dónde me he metido". Pero empieza a tocar el gitano y la chica se admira de que pueda hacerlo también siendo gitano.

8-Ya está lleno el teatro, la gente espera. La chica está muy guapa y los músicos llevan ropas viejas.

Faltan dos importantes músicos y llegan tarde con bolsas de dinero. La gente se ríe.

9-Empiezan muy mal, todos se dan cuentan de que tenían que haber ensayado. Pero la chica les guía y todos la siguen.

La batuta se la rompió el jefe del limpiador y él la tiene porque es su tesoro.

La chica es la hija de una amiga de los músicos, todos lo saben, ella no.

Termina siendo un éxito, son famosos y lloran de emoción.

Al final todos llevan ropas modernas.

Una vez que están montados los diálogos, realizamos las sesiones en la misma aula. Empieza la primera versión.

Están todos en silencio, algunos con sus cuadernos y bolis para apuntar.

Comentarios:

"Jajaja, mi madre limpia con Don Limpio" ¿A quién se le ha ocurrido esa frase?

"Vaya frases en el baño"

"Yo no iría al aeropuerto andando aunque me prometiesen lo que fuera "No digas tonterías, ¿si te dicen que te aprueban todo?

Entonces ni me lo pienso. Risas.

Ahora entiendo lo de la batuta, vaya....que le hicieron.

Segunda versión.

"¿No paso eso el otro día en el patio o en la calle, que le rompieron las gafas a...?" Sí pero como dicen en las pelis: lo que vamos a ver no es un caso real, ni los personajes. Jajaja, que morro tienes.

Unos chicos me dicen que pare la peli, preguntan ¿ese cartel es un violín?

Lo volvemos a ver y todos se fijan, sí seguro que es un poster de un violín .Pues será Picasso como es un poco raro.

Oh a lo mejor es publicidad.

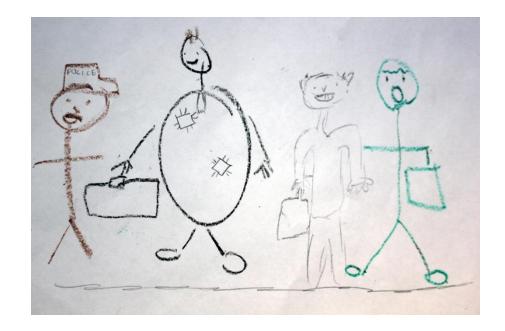
Que fuerte lo de los pasaportes, lo haces aquí y te cae un marrón...

Vaya caras tiene el público, los músicos están como yo antes del examen de mates. Risas.

Cuando termina el visionado de la peli, aplauden y comentan que han sido unos genios poniendo esos diálogos.

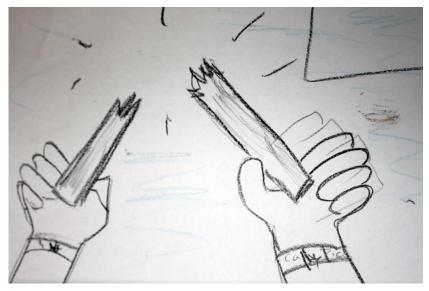
Les propongo que piensen, recuerden lo que más les ha llamado la atención sobre la trama de la peli.

No hacen ningún comentario, solo se aplauden y dicen que son unos genios, unos grandes genios.

Trabajan en pequeño grupo, un aprendizaje cooperativo y después lo exponen.

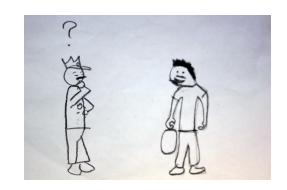

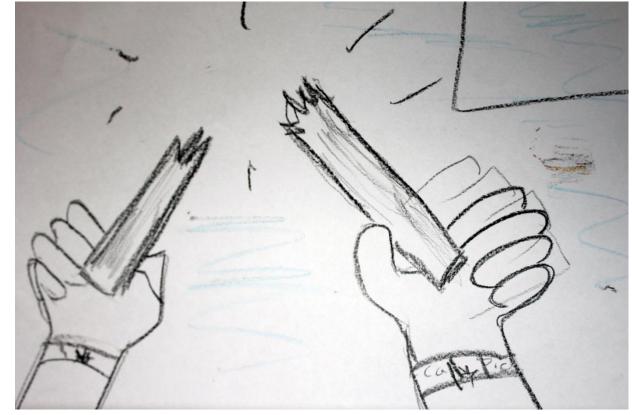

Frases que los alumnos han comentado mientras trabajaban en grupo y viendo las imágenes: Los sueños no se rompen. Nada es imposible. Es bueno ser artista. Todo sueño puede cumplirse. Si te gusta, lucha por ello. Nunca te rindas. Sé cómo el ave fénix, resurge de tus cenizas. Sigue adelante. Si me rompo, me arreglo. Aunque seas de otra raza no importa, tienes los mismos derechos. No existe un límite, sí tienes limite es porque quieres tu. No te pierdas a tus amigos. Arréglate aunque te rompas. No juzgue un libro por la portada. Mi batuta está rota, pero mis sueños no. Con cello arreglo mis sueños. Confié en él, pero con un solo gesto rompió todos mis sueños e ilusiones. Sí me ordenas te diré que no, pero si te opones, te esquivaré. La libertad. La belleza está en cualquier lado. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. No dejes para mañana, lo que puedas TOCAR hoy. Aunque esté rota, cicatriza.

El arte mueve esperanzas.

Si hay algo feo, arréglalo con algo bonito.

Fase 4

Verán la película El Concierto en dos sesiones.

Cuando llegan al aula, se encuentran unas gafas de cartón negras. Preguntan, para que son. Vamos a jugar.

Simplemente ponéroslas cuando os lo diga, escuchad lo que pasa y cuando pare el sonido os las quitáis.

Elijo dos cortes.

El primero del minuto 3,20 al 3,55.

Al principio les da risa el ponerse las gafas (o vergüenza), al final se las ponen todos menos tres chicos, me acerco a ellos y les comento que si no quieren que no se las pongan, pero con la promesa de que no van a comentar ni decir nada. Aceptan.

Los demás les jalean para que se las pongan y no, no se las ponen.

Empieza el corte de la peli, hay silencio y escuchan.

Los que no se han puesto las gafas cumplen su promesa y los demás empiezan a comentar. Todos identifican que es la primera parte de la película, por el sonido del móvil y de la palabra limpiador.

Segundo corte del minuto 54,55 al 55, 23.

En esta ocasión, todos se han colocado las gafas, silencio.

Cuando dejan de escuchar, saben que están en el Burger King, y que se llevan las salsas.

Este pequeño juego les ha potenciado la escucha, no solo la observación sonora también el recuerdo de esas imágenes que vieron en la película en blanco y negro. Más curiosidad e interés por ver la película.

Y ya están preparados para ver y escuchar la película El Concierto.

Van comentando al grupo lo que más les ha gustado.

- -Cuando han visto la imagen de la niña en la funda del instrumento se escucho OHH en toda la clase.
- -En la imagen donde los responsables del Concierto en Paris están embelesados por la música y se besan, todos, todos, se dan codazos y se sorprenden.
- -La boda, era una boda rara, mucho lujo.
- -Los pasaportes falsos, cuando cogen al policía y se lo llevan para que no diga nada.
- -Cuando llegan los gitanos al teatro algunos artistas cogen sus instrumentos por si les roban.
- -El rico de la boda que está atado en la silla en el concierto.
- -Las caras fe ilusión y felicidad que ponen todos cuando se dan cuenta de que lo han hecho genial todos juntos.
- -Las maletas no tienen ruedas, son viejas.
- -Al final de la peli, cuando los músicos van con ropas nuevas, modernas y ven en el aeropuerto a los otros músicos, comentan que les está bien merecido, que ellos son mejores.
- Abucheos generales.

Les hago una pregunta sobre la música del concierto y a todos les ha gustado, algunos responden "que les ha puesto los pelos de punta "Les doy la información: Concierto para violín en re mayor, Op.35 de Tchaikovski.

Tanto en sus versiones como en sus trabajos han unido su realidad diaria más su imaginación más las imágenes.

Al final de este proyecto, les pongo un visionado de los trabajos realizados en Primaria sobre el proyecto Entre violines y pinceles.

Se han sorprendido con las obras de los pequeños. Les doy información de los artistas del proyecto: Ingres, Picasso, Yehudi.

Su amor y pasión por el arte, por su forma de comunicación, un dialogo único personal que nos ha llegado a todos a través del tiempo.

El violín como protagonista de estos artistas.

Ingres fue un famoso pintor y un gran músico. Conoció a Paganini (músico) y muestra de ello se conserva un retrato del violinista realizado por Ingres. Fue segundo violín del cuarteto formado en Roma por Paganini.

A un pequeño grupo les da risa el nombre de Paganini y contagian al resto.

1819 Museo del Louvre-Paris

El Concierto.

Este proyecto trata de fomentar la cohesión de las artes en sus diferentes disciplinas a través de diferentes artistas. La música, las artes invitan a la participación y construyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres.

Donde lo esencial es:

- -Valorar la unión del grupo como fuerza conquistadora.
- -Entender que nadie parte de la nada, se mejora con otros, antes, con y después de sí mismo.
- -"Que el deseo es la prueba real de artes" (Ingres)
- -Abrir los sentidos para no perder nada de lo bello y hermoso que nos rodea. Pintura, música, cine.

Baudelaire en su obra "El pintor de la vida moderna": El artista debe captar esa especie de paso efímero, la belleza del momento. Y esa es una descripción de la fotografía.*

- -El mundo está formado por diferentes etnias y todas absolutamente todas nos aportan cultura y arte.
- -"Todo lo que se puede imaginar es real" (Picasso).
- -"El violín es el símbolo principal, el arco es algo personal, pero el violín es el alma de la humanidad..." (Yehudi)
- -La mujer de Ingres como un equilibrio de belleza, como una porcelana, calma serenidad, la mujer de Picasso vibrante, espontánea, intensa, vivaz, la mujer, una de las protagonistas de la película, con fuerza, ganas de descubrir, activa, con sentimiento.
- -Generar nuevas tendencias y estrategias en el Museo del Prado, que ofrezcan sin exigencias previas, disfrutar de la amabilidad del Museo, de forma fluida y natural.

La película" *El concierto*" nos transmite todos estos planteamientos, la fuerza del grupo, el arte como nexo de unión, las etnias con sus culturas, el esfuerzo, el alma, el sentimiento, la unión, el poder de una orquesta(el grupo) que sigue a unas manos, manos que tocan el violín con el sentimiento que transmiten las artes.

- -En este proyecto, todo suma, adquiere una entidad insospechada, ofrece un conjunto y una cartografía personal.
- -Donde todos juntos comparten una tonalidad común, que revelan múltiples asonancias internas y se articulan entre sí de forma natural.
- -Son obras vivas, tanto las plásticas como las visuales, llenas de significado a explorar. Dejando atrás la creencia que el color no sueña, no piensa, no habla.

^{*}El pintor de la vida modera. Charles Baudelaire.

- -Obras vivas sobre el valor.
- -Obras con un carácter distinto, mucho más personal.
- -Una aventura que siempre es inesperada.
- -Sus obras están hechas de pinceladas de color, de notas musicales, de palabras suspendidas en el aire, suspendidas en sus manos.
- -Sus obras son creíbles e increíbles, es decir, Arte.
- -Son así, sin miedos, su asombro, su arrojo se despliegan sin prisas, las imágenes se quedan en sus retinas y están vivas. Dónde expresan lo invisible, lo impalpable, el ensueño, el alma, con la perfección del pintor, del músico elocuente y apasionado.
- -Algo ha cambiado para siempre en su relación con el Arte. Marca un punto de salida, aunque desconozco su meta, donde se muestran orgullosos de haberlo realizado, algo único y sobre todo de poder manifestarlo a través del color, de manchas, de sonidos, de imágenes. Arte en todas sus dimensiones.
- -Porque el aprendizaje se desarrolla en el desorden del misterio.

Este proyecto se ha desarrollado a través de diferentes tipos de aprendizajes.

Aprendizaje por transferencia, la información que se dan unos a otros con respecto a lo que ven, miran, escuchan. Un aprendizaje que puede ser en gran grupo o pequeños grupos, en función de sus necesidades. Un aprendizaje coloquial, de tú a tú.

Micro-aprendizaje donde se ofrece pequeñas dosis de información a los niños, de carácter informal o estructurado distinguiéndose por su brevedad, granularidad y variedad.

Brevedad: por ser cortas las informaciones, claras y concisas.

Granularidad: basándose en un concepto tema o idea.

Variedad: porque se presenta en diferentes formas, actividades.

Este micro-aprendizaje, juega con la plástica, la música y el cine, dando puntadas abiertas a la imaginación.

La singularidad del micro-aprendizaje es que:

- -Responde a la necesidad de desarrollo personal.
- -A la adquisición de conocimientos en pequeños pasos que después formaran un conocimiento más amplio y profundo.
- -En un espacio dinámico, organizado, estructurado individualmente y grupal.

- -Parte de ideas, conceptos básicos para convertirse en ideas más complejas, ofreciendo a los niños a adaptarse a diferentes entornos, nuevas formas de búsqueda de información y comunicación.
- -La potencia del aprendizaje se basa en la sencillez, mensaje concreto y fácil de asimilar.
- -Cuyo objetivo es explorar nuevas maneras de responder a la necesidad de aprendizaje, no solo en el periodo educativo escolar, si no durante toda la vida.
- -En hacer de lo sencillo algo interesante.
- -Donde la curiosidad es el punto de partida de su genio. Porque el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad.

La extensión es:

- -Dar cabida a pequeñas informaciones, sencillas, que después darán lugar a una organización más compleja.
- -Con una apariencia de episodios pequeños.
- -Que actúa con otras actividades integradas, concentración y conciencia del proceso.
- -Tiempo de esfuerzos limitados.
- -Un aprendizaje social, consciente, activo.

Donde los alumnos han practicado un tipo de filosofía que se plasma en:

- -Buscadores activos.
- -Son críticos.
- -Desarrollan habilidades.
- -Tienen una gran sensibilidad al contexto.
- -Pensamiento practico.
- -Asumen su propio aprendizaje, su desarrollo.
- -Cuestionan a través de:
 - .Análisis.
 - .Observación.
 - .Experimentación.
 - .Contrastar.

Con este formato de aprendizaje los resultados son casi inmediatos, los niños recuerdan con facilidad y asocian las palabras, imágenes con lo realizado. Dónde los recuerdos se encenderán y las emociones se dispararan creando una experiencia activa. Una conexión.

Ayuda a cubrir diferentes estilos de aprendizaje, según el tipo de niños, ya que hay niños que aprenden mejor viendo que leyendo o tocando en vez que escuchando.

Dando libertad para que decidan, que crezcan, que vuelen, que aprendan porqué el arte se hace vidente por medio de un largo, inmenso y razonado desarreglo de los sentidos.

Dónde se produce una considolación, una coexistencia, una innovación, conciliación del individuo y la sociedad.

Han desarrollado las capacidades para plantear hipótesis y que diferencien distintos puntos de vista y distintas perspectivas, tienen que utilizar la exposición tanto verbal como plástica, visual, auditiva para generar suposiciones para crear diálogos.

Y sobre todo la capacidad para reflexionar sobre su propio pensamiento, vivencias...que elaboren su propia critica.

La integración del cine en el aula mejora la comprensión, la imaginación, genera una motivación y esto permite el desarrollo crítico, del alumno, en el conocimiento e interés por la comunicación.

Potenciando la recreación al recibir mensajes visuales que han de transformar, alteran, modifican ellos mismos, cambiando argumentos, el orden de las secuencias, están elaborando instrumentos nuevos de creatividad. Una elaboración propia, única, y valorando la de los demás.

Un juego donde se aprende haciendo, compartiendo, que lleva un complejo proceso de investigación: buscar ideas, asociar, crear diálogos...un recorrido del cine en el aula. Él receptor y emisor como un juego visual y verbal.

Simplemente:

Crear el argumento y describir críticamente el argumento de la película.

Relacionar sus mensajes con el mensaje de la película.

Analizar el lenguaje en relación con el mensaje.

Estudiar los diferentes mensajes que han realizado los compañeros.

A través de:

Medios:

Fragmentación de la película.

Determinar el papel de los personajes.

Discriminación entre lo que se ve, lo que se representa.

Disposición:

Análisis sobre los valores y actitudes que propone la película.

Disparidad entre lo que plantea la película, lo que opinamos y su realidad.

Plano ideal

Componentes objetivos y subjetivos.

Apreciar el fondo temático de la película.

Diferenciar partes de la película en función del lenguaje real, su lenguaje y las imágenes.

El desafío es encontrar el equilibrio entre la formación visual, conceptual, practica y que los alumnos formen parte de este siglo XXI con su cultura con una visión crítica, teniendo en cuenta que su realidad es diferente a la de otros, conectando con su mundo pero sin arrinconar culturas pasadas.

Y lo más importante: pensar, no conformarse, tener conciencia, transpirar, leer visualmente todo tipo de lenguajes. Él cine es un vehículo de expresión social, educativo...y también sueños en movimiento. Como un estribillo de una canción de Luis Eduardo Arte: "Cine, cine cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine y los sueños cine son"

Porque la paleta virtual de imágenes y palabras extraídas por los niños, son riquezas insólitas de una cultura siempre en movimiento, con un resultado final: que el arte es inclasificable, que es brillante, ejemplar, que sorprende y fascina.

Han creado narrativas que transmiten sus realidades, sus experiencias personales y grupales, porque en su participación han generado experiencia e imaginación.

Poder cultivar la idea, la belleza, la exactitud a través de una forma de pensar y una manera de ver. Ingres plasmaba en algunas de sus obras espejos, *el cine es como un espejo pintado (*Ettore Scola)

"Sólo con el trabajo desde el arte, usando todos nuestros sentidos y desde el reconocimiento de la diversidad de las culturas, seremos capaces de dar a luz el verdadero respeto ajeno y el deseo de paz que nos permite alcanzar nuestras propias realizaciones. Solamente con una formación creativa que no suprima ningún don del niño, sino que los potencie, podremos engendrar todos juntos una sociedad más justa."

"Es la cultura lo que nos permite a cada uno de nosotros hurgar en el pasado y participar en la creación del futuro"

Unos ojos que miran

Todo el amor para esos ojos

El cielo entero para esos ojos

El mar entero para esos ojos

La tierra entera para esos ojos.

La eternidad para esos ojos.

Rafael Alberti-Los ojos de Picasso.

Publicado en Roma en 1966.

Bibliografía.

Alberti, Rafael-Los ojos de Picasso. Poema en audio (Internet).

Aute, Luis Eduardo-Canción Más cine, por favor. Autorretratos nº 1.

Baudelaire, Charles-El pintor de la vida moderna. Taurus Great Ideas.

Imágenes.

Alumnos IES Tierno Galván-Leganés Madrid.

Artistas y obras .Internet.

Entre violines y pinceles. Ingres y su dimensión Educativa.

Paca Vázquez. Maestra.

FYME

pacavt@hotmail.com