UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1803

Facultad Nacional de Salud Pública
Héctor Abad Gómez

MAGAZÍN CULTURAL

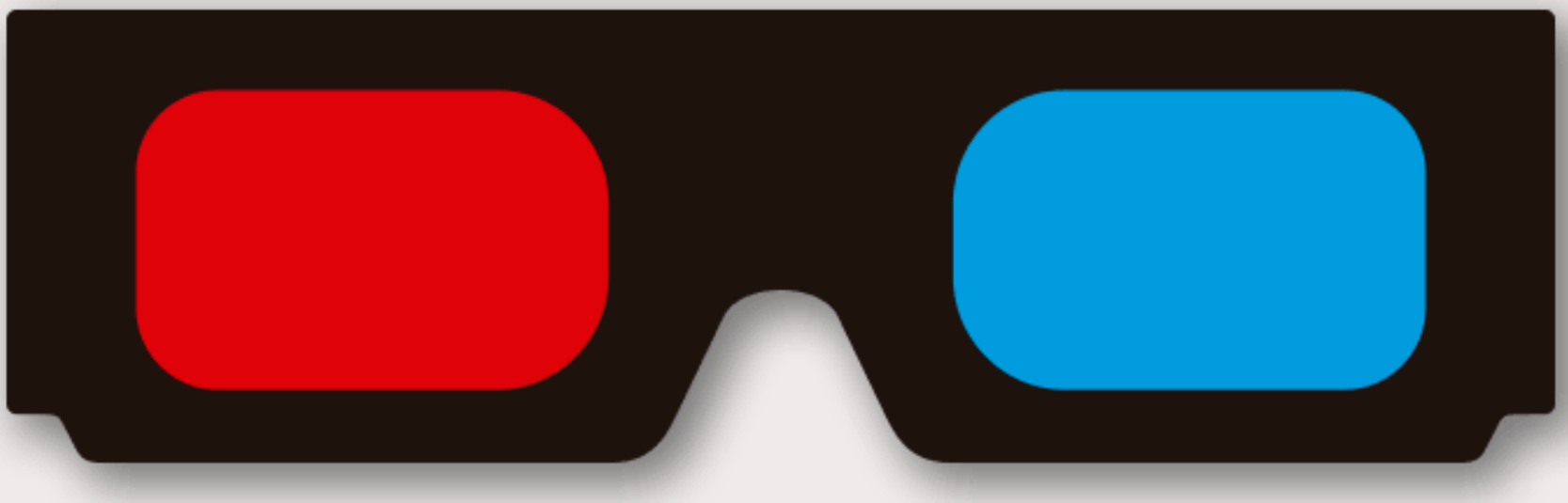
#UdeADesdeCasa

CINE PARA TODOS
CINETECA PARA RAROS

CINE CON ENFOQUE INCLUYENTE

EDUCAR POR EL CINE:
EL PLACER COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO

POR: ALEJANDRA MARÍN URIBE



Ante el reto de escribir sobre el cine como herramienta pedagógica y de inclusión, solo sé describir lo que el cine me hace sentir, soñar y hasta temer. Y decido buscar un viejo poema que habla del cine y que considero describe lo que es:

"Espero sentado en este cine vacío a que esa pantalla refleje sueños perdidos en el tiempo, esperando a que empiece la película para poder soñar despierto…

El cine es como soñar y viajar sin moverte del lugar; es una inspiración, que une teatro, literatura, fotografía, poesía, música y corazón. Al cine no se va porque se tiene que ir — al cine se anhela ir—.

El cine es para aquellos que desean sentir sensaciones únicas que no se pueden describir. El cine te hará reír, emocionarte y a veces llorar…

Pero como todo sueño tiene un final, porque desgraciadamente toda película tiene que acabar…"

Fragmento del Poema *El cine 2013*, de Torajiro.

A través de este fragmento logro describir lo que el famoso director de cine, **Luis Buñuel**, planteó sobre el cine o *séptimo arte*, al considerarlo un "instrumento de poesía, con todo lo que esta palabra pueda contener de sentido libertador, de subversión de la realidad, de umbral al mundo maravilloso del subconsciente".

Y cómo no va a tener razón Buñuel; sólo es recordar-sentir la belleza y profundidad de *El Lado Oscuro del Corazón*, la rabia de *Bastardos sin Gloria*, la injusticia de *Voces Inocentes*, la indignación del *Buda Explotó de Vergüenza*, y la esperanza de nuevos mundos con la educación como motor transformador como *La Clase*, *Ser y Tener*, *La Sociedad de los Poetas Muertos*, en fin, otras tantas, que servirían para demostrar que Buñuel acierta en su planteamiento.

Son las palabras de Buñuel las que me hacen responder a la tarea que se me encomendó, y descubro, porque mi viejo amigo el cine es una herramienta pedagógica y de inclusión, y logro sentir-pensar que el cine no es sólo diversión, placer, entretenimiento, compañía y complicidad. Descubro que es una oportunidad en medio de esta crisis y me lanzó a afirmar que el cine es una oportunidad para reconfigurar nuestro quehacer docente, en estos momentos en los que nos resistimos a parar, a reflexionar y a darle la vuelta a esa normalidad que era y seguirá siendo el problema sino la cambiamos.

Y es ahí en medio de esta crisis-oportunidad dónde veo el cine con toda su potencia y fuerza, esa que los que saben de estos asuntos de educación y cine llaman *educación por el cine* o *cine transformador* y entiendo que el cine es la posibilidad de nombrar lo innombrable, de reconocer lo que no queremos ver o admitir, y la posibilidad de ser o de existir, a lo que le negamos incluso ese derecho, desde la palabra, la acción, la omisión o la negligencia.

Es así que el cine nos puede permitir reconfigurar nuestro quehacer porque a través de él podemos construir espacios dialógicos en los que se invite a la reflexión compartida sobre los relatos de las películas como una vía para facilitar la construcción de un metalenguaje sobre el medio cinematográfico y lo que éste nos devela, revela y transforma.

Además, el cine permite generar talleres críticos y otros dispositivos (cine-foros, cineclubes, seminarios) que tienen una dimensión más política, esa de la que parece carecer por estos días nuestro quehacer, esa que promueve el desarrollo de acciones de reivindicación, de colaboración y de inclusión de todas las personas, grupos, colectivos sin distinción alguna (de raza, género, clase social, pertenencia a grupos étnicos o culturales). Ya sea a través de los temas que se abordan, las discusiones o debates que se plantean o por las acciones que se derivan de las anteriores e incluso por la manera cómo se observa, percibe o siente esta experiencia, el cine en el aula es un motor de perturbación o de placer como herramienta para el cambio y el aprendizaje.

Alejandra Marín Uribe: Egresada de la Maestría en Salud Pública y Docente de la Universidad de Antioquia.

CINESCUELA

CINE EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD

Cinescuela es una herramienta educativa de innovación tecnológica: cine, educación, entretenimiento y TICS. Esta plataforma digital única en Colombia y Latinoamérica funciona como un instrumento pedagógico que articula el cine con los procesos educativos, fomentando la generación de la cultura, la educación sobre la imagen, la estimulación de la alfabetización audiovisual y la creación artística, a la vez que promueve el acceso a las obras de cine nacional e internacional y la formación de públicos desde la temprana edad.

En la actual era digital, el desarrollo tecnológico incide en la creación de diferentes concepciones de aprender y de acceder a una educación de calidad. Cinescuela, se ha creado en este marco, concebida como una plataforma digital la cual incentiva la reflexión y el aprendizaje en espacios de disfrute y encuentro a partir del cine: https://bit.ly/3aSKfDj

El *Proyecto Innovador Cinescuela* fue creado por Medio de Contención Producciones, casa de producción cinematográfica y taller de creación, la cual desde el año 2011 articula su labor de producción y realización cinematográfica, con el desarrollo de contenidos educativos. Es el resultado de una exhaustiva investigación sobre distintas formas de circulación alternativa del audiovisual y de la incursión del cine como herramienta pedagógica en instituciones educativas de Francia (Cinéma a l´Ecole) e Inglaterra (Film Education). Un grupo de investigadores, antropólogos, realizadores, productores y diseñadores, conforma el equipo pedagógico de Cinescuela.

Sitio oficial: https://www.cinescuela.org/

CINE PARA TODOS

ENTRETENIMIENTO Y CULTURA INCLUYENTE

Cine para Todos es un proyecto de inclusión tecnológica auspiciado por el Ministerio de las TIC, que les permite a las personas con discapacidad, visual, auditiva y/o cognitiva, disfrutar gratuitamente del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas ofrecidas en diversas funciones a lo largo del país. Además, propicia la generación de capacidades para que las personas con discapacidad pasen de ser espectadores a creadores de contenidos audiovisuales.

A través de la *APP CINE PARA TODOS* Aplicación gratuita podrán disfrutar de los contenidos:

https://cineparatodos.gov.co/671/w3-propertyvalue-34242.html

https://cineparatodos.gov.co/671/w3-propertyvalue-34249.html

https://edu.glogster.com/glog/62321578

CINETECA PARA RAROS

PLATAFORMA ONLINE PARA VER PELICULAS DE ARTE ¡GRATIS!

"Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador", dijo uno de los directores predilectos de cine arte, ***Federico Fellini.***

Conoce la plataforma de streaming *Cineteca Para Raros*, autodenominada como un lugar con “cine alternativo para ver online totalmente gratis”. Su catálogo llamará la atención hasta del cinéfilo más exigente.

Lo mejor de todo es que dicha plataforma no requiere de un registro para disfrutar su catálogo y lo único que debes hacer es seleccionar una película y reproducirla, ¡así de fácil!

Enlace: https://cinetecaparararos.tumblr.com/

MAGAZÍN CULTURAL
#UdeADesdeCasa

CINE CLÁSICO EN NETFLIX

CINE DE AUTOR Y PELICULAS VINTAGE

El catálogo de Netflix está por hacerse un poco más largo, esta vez incluyendo grandes clásicos del cine, cine de autor y grandes películas "vintage" que hasta hace poco no estaban disponibles en ninguna plataforma de streaming. A partir del 24 de abril, Netflix dispuso algunas obras del cine francés y clásicos que los mejores directores del momento tienen entre sus favoritas. Por ahora hay algunos clásicos disponibles como *El Extraño (1946)* la película perdida de **Orson Welles** que nunca logró terminar, *Los 400 Golpes* de **François Truffaut** (1959), *El Castillo de Cagliostro* de **Hayao Miyazaki** (1979), entre otras...

Esta es la primera vez que vamos a poder ver cine de autor en Netflix, películas que marcaron la historia y fueron muy importantes para impulsar el *Cine de Culto*.

Enlace: https://bit.ly/3f0kWCN

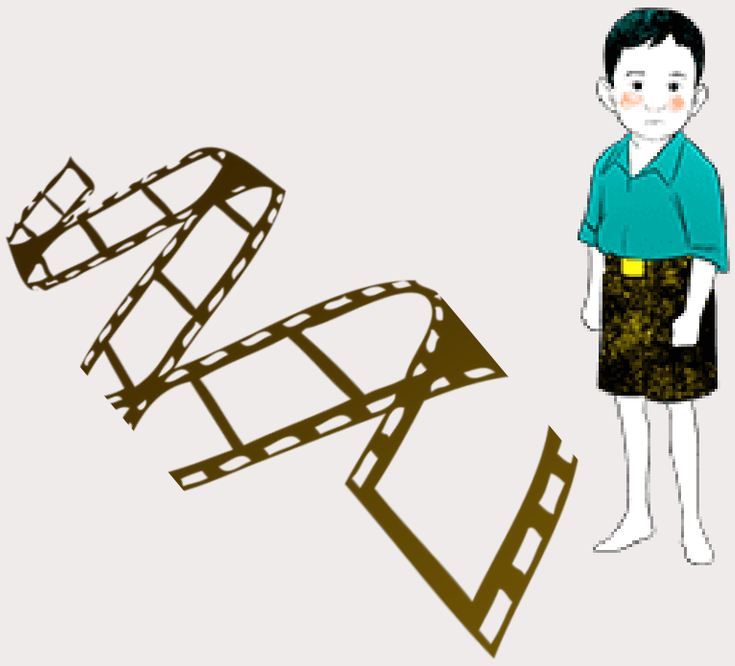
MAGAZÍN CULTURAL
#UdeADesdeCasa

LAS PELÍCULAS FAVORITAS DE GABO

VIVIR PARA CONTARLA EN LA MESA DE LA CASA

En nuestra edición pasada de Magazín Cultural tuvimos una sección dedicada a nuestro Nobel de literatura **Gabriel García Márquez**, con una interesante *Crónica de un Festival Gabo,* documentada a través de emisión Podcast. Esta vez queremos continuar haciendo homenaje al gran maestro de letras, con un artículo sobre sus películas favoritas, en el que se revela una faceta poco conocida de Gabo, como periodista, guionista y crítico de cine:

En su autobiografía, *Vivir para Contarla*, Gabriel García Márquez cuenta que en su niñez, cuando vivía en la casa de sus abuelos maternos en Aracataca, el coronel **Nicolás Márquez** solía llevarlo a ver películas al teatro Olympia. Eran largometrajes de vaqueros, casi todos *westerns* protagonizados por **Tom Mix**, cuya trama Gabo debía repetir al día siguiente en el comedor por orden de su abuelo. “Me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a reconstruir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que sin duda de algo me sirvieron”, escribió. Fue así como el cine entró en su vida antes que la literatura, incluso mucho antes de que aprendiera a leer y a escribir. Las películas producirían en el escritor colombiano la misma obsesión que las novelas. Es por eso que, de forma paralela al periodismo y la ficción escrita, Gabo mantuvo siempre una intensa relación con el universo cinematográfico.



Para el 2014, el año de su muerte, había colaborado directamente en más de una docena de filmes como editor, guionista, actor y productor, y se había convertido en el escritor latinoamericano del siglo XX con más historias adaptadas a la pantalla grande. Con esta faceta de cineasta obtuvo varios reconocimientos como el Premio Ariel al mejor argumento en 1975 por la película *Presagio* –basada en un cuento oral suyo, "Algo muy grave va a suceder en este pueblo"– y el Premio Ariel al mejor guion original en 1980 por *El Año de la Peste*, una adaptación libre de la novela de **Daniel Defoe** El diario del año de la peste.

Para recordar esta pasión de García Márquez por el cine, la Fundación Gabo ha elaborado una lista de dieciséis películas predilectas del escritor colombiano. **Rodrigo García Barcha**, hijo mayor de Gabo y director de cine y televisión, ayudó a construirla. La compartimos contigo:

https://bit.ly/2yUqRsB