

Seré breve...

Guía didáctica para el análisis y explotación de cortometrajes desde la perspectiva de género

Marta Fernández Morales

Mª Isabel Menéndez Menéndez

Ana Isabel Suárez González

Edita

Coleutivu Milenta Mujeres y Mocés
c/ Puerto Pajares 10, bajo posterior. 33011 Oviedo
Teléfono: 985 296 121 / Fax: 984 081 461
www.milenta.org

© del texto Marta Fernández Morales, Mª Isabel Menéndez Menéndez, Ana Isabel Suárez González

Diseño gráfico Forma
Impresión: Gráficas Baraza
Depósito Legal: AS-7551/2008
ISBN: 978-84-612-8915-8

La vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar.

Amelie

Dicen que ser breve es todo un arte, y “Seré breve...” es la adaptación de ese arte al ámbito educativo en el más amplio de los sentidos.

Tienes en tus manos un homenaje a la concisión y a la adaptación al medio. En Milenta somos conscientes de que en estos tiempos que corren el tiempo es oro, y en el medio audiovisual, aún más. Esta es la razón de que ahora salga a la luz este trabajo, que pretende adaptar el discurso cinematográfico y su potencial pedagógico a las posibilidades del aula de manera realista.

Hace algunos años nuestra asociación editó un libro que tenía un título bonito pero poco ajustado a los acontecimientos que se sucedieron tras su publicación. Se llamaba “The End”, pero lejos de marcar un final, la realidad tozuda quiso que fuese sólo el primero, y que tras él llegasen muchas cosas más. En aquella guía se analizaban 20 películas de cine comercial con un formato muy parecido al que te presentamos aquí. Tras “The End” llegó la serie “To be continued...”, una colección de unidades didácticas que acompañan a películas relacionadas con los derechos de las mujeres en el mundo, y que ya va por su tercer número. Esto, que no parará aquí, demuestra claramente lo mucho que nos gustan en Milenta el cine y los puntos suspensivos.

Y es que nos hemos dado cuenta de que los discursos audiovisuales se adaptan perfectamente a muchas de las cosas que queremos contar, denunciar, poner de relevancia, destacar o reivindicar para conseguir dar pequeños pasitos hasta la consecución de ese tan conocido efecto paranormal denominado igualdad. Y decimos “efecto paranormal” porque, aunque todo el mundo oye hablar de la igualdad, nadie ha conseguido desentrañar la clave para hacerla real e instalarla en nuestras vidas como se merece. Por eso debemos seguir trabajando.

Para continuar caminando hacia la igualdad, pues, te invitamos a unirse a nosotras: abre este libro, coge el DVD y ponte a trabajar. En él encontrarás ideas, sugerencias, temas de debate y, sobre todo, muchas preguntas. Pequeños trocitos de cielo para la retina y grandes regalos para la mente. Un buen puñado de “cortos”, en definitiva. Nada más y nada menos.

ÍNDICE

11	Introducción
14	Unidad didáctica. Género y cine
<hr/>	
17	Bloque I (Roles de género, socialización y educación sentimental)
21	<i>Flores</i>
29	<i>Lo que necesites selo yo</i>
39	<i>Siete cafés por semana</i>
<hr/>	
47	Bloque II (Violencia de género)
51	<i>Amores que matan</i>
59	<i>El puzzle</i>
67	<i>Nunca es domingo</i>
<hr/>	
75	Epílogo (La discriminación al desnudo)
79	<i>Pantalones</i>

Introducción

El discurso fílmico como recurso pedagógico es frecuente en la mayoría de acciones educativas. Ello es así porque a las posibilidades artísticas, estéticas y didácticas que posee se añade la creciente influencia de los mensajes difundidos desde las industrias culturales y la hegemonía de la imagen en la sociedad contemporánea, que ha convertido al cine en un potente elemento discursivo desde el que profundizar en los más diversos temas, tanto en la educación formal como la informal, ya sea para el alumnado infantil/juvenil o para el adulto.

Desde la crítica feminista el cine se ha observado con interés desde hace décadas, debido a su poder para crear y promocionar formas de vida y estéticas concretas. El análisis de las expertas y expertos ha destacado que, en general, el discurso hegemónico en la cinematografía actual es androcéntrico, muchas veces abiertamente sexista y muy alejado del verdadero rol que los hombres y, sobre todo, las mujeres, vienen construyendo en el siglo XXI en Occidente. No obstante, no todos los productos cinematográficos obedecen a esos principios dominantes, y existen producciones que sorprenden tanto por su espíritu feminista como por su voluntad de romper estereotipos o cuestionar el orden social. Estas creaciones son, fundamentalmente, de tres tipos: 1) las más comprometidas, elaboradas la mayoría de las veces por mujeres (aunque no siempre), son obras claramente feministas, frecuentemente circunscritas al cine independiente, lo que reduce su distribución y conocimiento en la sociedad; 2) productos cinematográficos comerciales que, dirigidos por varones y/o por mujeres y eludiendo etiquetas como «feminista» promocionan un discurso abierto y plural en el que un pensamiento igualitario puede ser el hilo conductor o inspirar muchas de las acciones que se reflejan en trama y personajes; 3) otros filmes que, sin ninguna pretensión igualitarista explícita y desde un discurso comercial, elaboran mensajes que, sin embargo, permiten cuestionar los estereotipos o la discriminación de género por su contenido y/o su forma.

Un aspecto poco explorado por el análisis fílmico desde una perspectiva de género es la realización de cortometrajes cinematográficos, productos cuya propia idiosincrasia ayuda poco a su difusión, básicamente por la ausencia de canales

comerciales de distribución. No obstante, y debido a sus características, entre las que destaca la brevedad, son productos óptimos para el uso en el aula, ya que permiten realizar actividades completas en el tiempo convencional de aprendizaje, sin necesidad de sesiones dobles o de programaciones extraordinarias. Además, en la producción de cortometrajes de cine se encuentran casi siempre los nuevos talentos, hombres y mujeres que lograrán —o no— dar el salto a la gran pantalla y rodar un largometraje, la principal aspiración de la mayoría. Otra variable a tener en cuenta se deriva de su exiguo metraje: tal y como sucede con el discurso publicitario, en el corto es necesario contar una historia completa que esté dotada de significado pleno en muy poco tiempo, lo que obliga a ejercicios de concisión que se suelen saldar con mensajes muy elaborados en su dimensión simbólica. De la misma manera, hay que destacar que por su carácter eminentemente originario y muchas veces iniciático, los cortometrajes tienden a ser mucho más atrevidos y a afrontar muchos más riesgos desde el punto de vista estético, narrativo e ideológico que la mayoría de los largometrajes. Por último, la frecuente escasez de financiación (y, por ende, de presiones privadas externas) favorece la creatividad y la búsqueda de artilugios narrativos y materiales que permitan solventar las carencias presupuestarias. Así, es posible encontrar en los cortos verdaderas joyas para el trabajo pedagógico, en las que se aúnan las características mencionadas: brevedad, originalidad, riesgo, compromiso y capacidad de concisión. En definitiva, el uso de cortometrajes como material didáctico desde una perspectiva de género permite ofrecer a las y los formadores un nuevo soporte, original y útil, con el que incorporar la transversalización de género en el aula de una forma natural, coherente con las programaciones oficiales y enriquecedora.

Uso de la guía

El material que se presenta en esta guía ha sido concebido desde una dimensión eminentemente práctica, pues ha sido seleccionado y organizado para el trabajo en el aula. Por esa razón, se han elaborado fichas didácticas de cada uno de los cortos elegidos, que están organizados en dos grandes bloques temáticos (Roles de género, socialización y educación sentimental // Violencia de género) y un —esperamos— sugerente epílogo.

La pretensión de este trabajo no es analizar el discurso fílmico en sí, sino las cuestiones de género que éste plantea, razón que explica por qué no aparece aquí un estudio profundo de las obras desde el punto de vista cinematográfico. No se han elegido los cortometrajes únicamente por su calidad, aunque este elemento ha sido tenido en cuenta, sino sobre todo por su capacidad de mover a la reflexión y la acción hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en relación con los bloques temáticos apuntados.

En la presente guía se incluye una unidad didáctica de carácter general, utilizable con cada una de las fichas que se presentan a continuación, y que puede ser de utilidad para los/as formadores/as en el proceso de preparación de las actividades. Además, las secciones dedicadas a cada cortometraje incluyen varios apartados: las fichas técnica y artística, así como la previa al visionado y la posterior, con cuestiones de explotación que permitirán a las y los educadores preparar su exposición en el aula, posibilitando su adaptación al público al que se vaya a impartir la formación. Si algún/a docente experimenta interés por profundizar en aspectos básicos de la teoría sobre cine o la perspectiva de género aplicada a los productos cinematográficos, le remitimos a un trabajo anterior de nuestro colectivo en el que se incluye un capítulo específico dedicado al marco teórico: *Género en primer plano. Guía didáctica para el análisis no sexista de productos cinematográficos*¹.

¹ Autoras: M^a. Isabel Menéndez Menéndez y Marta Fernández Morales. Publicado por el Colectivo Milenta Mujeres en 2004 (www.milenta.org).

UNIDAD DIDÁCTICA Género y cine

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar el discurso fílmico desde un punto de vista no sexista.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre la socialización diferencial de hombres y mujeres.
- Comprender el sexismo inherente a los distintos discursos que existen en la sociedad.
- Analizar y comprender la violencia de género y sus mecanismos de reproducción.
- Promover una conciencia crítica desde la perspectiva de género.
- Favorecer una actitud activa hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CONTENIDOS

Utilizar la ficha didáctica correspondiente al corto elegido.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se recomienda utilizar un formato de *video-forum*:

1/ Introducción: 10 minutos.

El/la docente realizará una breve exposición del marco histórico y social en el que se desarrolla la trama y ofrecerá algunos datos sobre el argumento y contenido del cortometraje (ficha de análisis previo al visionado).

2/ Visionado: 4-20 minutos.

Se proyecta el cortometraje.

3/ Debate: 20-40 minutos.

El/la docente abrirá el turno de intervenciones estimulando el debate mediante las preguntas inmediatas y las cuestiones de explotación (ficha de análisis posterior al visionado).

Si se desea realizar un análisis más complejo, o se dispone de más tiempo, tras esta fase se puede incorporar una segunda sesión en la que se sugiere una programación similar a la siguiente:

- Introducción: 10 minutos.

El/la docente ofrecerá una recapitulación de los aspectos analizados y debatidos en la sesión anterior.

- Visionado: 4-20 minutos.

Se proyecta el cortometraje por segunda vez.

- Trabajo en grupo: 30-40 minutos.

El/la docente dividirá a las personas participantes en pequeños grupos (de 4 ó 5 cada uno) donde se analizarán los aspectos que se consideren más significativos en este estadio del trabajo. Cada grupo deberá elegir un relator o relatora para exponer sus conclusiones al gran grupo en la puesta en común.

- Plenario: 15 minutos.

Cada relator o relatora expondrá sus conclusiones y el resto incorporará reflexiones adicionales o aspectos contradictorios a lo ya expuesto. Todas las personas participantes en la actividad, con la moderación del formador/a, tomarán parte en el debate, del que deberán extraerse unas conclusiones finales consensuadas.

RECURSOS Y MATERIALES

Es imprescindible disponer de un reproductor de DVD con televisión u ordenador portátil con cañón para el visionado de los cortometrajes. Otros recursos adicionales, como pizarra o papelógrafo, estarán en función de la metodología específica elegida para desarrollar la(s) sesión(es).