

Haciendo cine en la clase de español

Juan Carlos Moyano López

要 旨 :

清泉女子大学スペイン語スペイン文学科の2017年度「スペイン語演習1・2」の活動を本稿にまとめる。履修者たちが演劇作品を上演してきた前年度までとは異なり、2017年度は短編映画の制作を通して、楽しみながらスペイン語を学ぶことを目標とした。はじめにこの授業の概要、各種グループわけについてまとめ、さらに台本作り、撮影、映像編集を経て、最終上映会に至るまでの作業を報告する。最後に、この授業で得られた結果と、履修者たちの意見を紹介したい。

Resumen :

En este artículo hablaremos del proceso llevado a cabo durante el curso 2017-2018 en las clases Enshu 1 y 2 del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Seisen. Al contrario de los cursos anteriores, en los que las alumnas pusieron en escena diferentes obras de teatro, en esta ocasión nuestro objetivo fue el de aprender español de una forma lúdica a través de la realización de varios cortometrajes. Empezaremos hablando del trabajo hecho en clase, desde la presentación del curso y organización de los diferentes grupos de trabajo, hasta el estreno final, pasando por la creación del guion, la grabación y el montaje del vídeo. Por último, hablaremos del resultado final y de la opinión de las alumnas.

Palabras clave :

Cine, ELE, cortometraje, grupo

1. Introducción

Desde el curso 2013-2014, el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Seisen creó una asignatura optativa para alumnas de tercer y cuarto cursos que llevaba por nombre *Taller de teatro y actividades comunicativas*¹, cuyo objetivo era llevar a escena una obra de teatro en español. Después de diferentes representaciones en estos últimos años, en el curso 2017-2018 decidimos dejar el teatro durante un año para adentrarnos en el mundo del cine y de la creación audiovisual. Nuestro objetivo era seguir aprendiendo español con diferentes actividades comunicativas y juegos teatrales con la intención esta vez de realizar al menos un cortometraje en cada semestre. A lo largo de estas páginas explicaremos el proceso llevado a cabo desde la primera clase de cada semestre hasta el estreno final del corto guionizado, grabado y montado íntegramente por las alumnas de esta clase. Nos detendremos en algunos de los problemas observados durante la clase para proponer soluciones en futuros montajes y terminaremos comentando el resultado final y las opiniones de las alumnas.

2. Primeras clases. Presentación y reparto de tareas

Cada semestre consta de 15 clases de una hora y media, por lo que para poder conseguir un resultado efectivo en la primera clase se les repartió un calendario del curso y se les explicó cuáles eran los objetivos que el docente tenía para esta clase y lo que se esperaba de las alumnas. El calendario que se repartió a las alumnas constaba de un breve título en español para que pudieran entender fácilmente lo que haríamos en cada clase y que resumo en la siguiente tabla:

¹ Véase Moyano (2014).

1. Presentación y elección de las alumnas.
2. Pensar historias para el cortometraje.
3. Crear un guion.
4. Crear un guion 2.
5. Organizar la grabación.
6. Preparar las cosas necesarias para grabar el cortometraje.
7. Hacer diferentes tomas de planos.
8. Grabar.
9. Grabar 2.
10. Grabar 3.
11. Grabar 4.
12. Montaje del vídeo.
13. Montaje del vídeo 2.
14. Montaje del vídeo 3.
15. Preestreno.

En cuanto a los objetivos, se les explicó que el objetivo principal era “Hacer vídeos cortos en español de forma sencilla y usando los medios y lugares que tenemos cerca. Lo más importante es tener muchas ganas de aprender y divertirse”. La evaluación consistiría en el trabajo realizado durante el semestre tanto en clase como fuera de clase. No habría examen ni trabajo escrito, aunque al final se le pediría a cada alumna un breve informe sobre lo que habían hecho durante el curso y sus impresiones. Queríamos con esta explicación motivar a las alumnas a participar activamente y a no pensar en la clase como una asignatura más que debían aprobar para poder graduarse.

Después de la presentación del curso, invitamos a las alumnas a pensar historias para el vídeo que queríamos hacer. Para ello vimos tres diferentes cortometrajes² que se pueden encontrar fácilmente en internet y, en grupos de cinco, discutieron sobre lo que habían visto y propusieron sus propias ideas. Para ello se les explicó que podían ser historias reales o ficticias, una sola historia o varias acciones paralelas que concluyeran en una escena final. Se les invitó a pensar también en un número aproximado de actrices (o

² Los cortometrajes visualizados fueron: *El parto es nuestro*, una crítica con sentido del humor de los partos hospitalarios; *El columpio*, en el que un encuentro casual de dos jóvenes en una estación de metro da lugar a una historia de amor; y *Los gritones*, un corto de humor que logró el Premio Especial del Jurado en la octava edición de Notodofilmfest.

actores), en lugares donde se desarrollaría la historia, tipo de ropa, maquillaje, etc. Cada grupo presentó su historia al resto de la clase y entre todas se decidió que intentaríamos hacer un corto de no más de diez minutos en el que se contara la historia de una alumna de instituto que era acosada por otras alumnas de su mismo centro.

Una vez que ya teníamos la sinopsis del cortometraje, dividimos la clase en cuatro grupos³ que se repartirían las tareas de la siguiente forma⁴:

- Dirección. Es el grupo encargado de pensar y llevar a cabo el plan de rodaje general, desde el primer día hasta el último. Su trabajo consiste también en leer el guion completo y hacer una lista de todos los elementos necesarios para el rodaje, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el equipo de producción. Otra de sus funciones es la de coordinar el trabajo de los diferentes equipos.

- Guion. Es el grupo encargado de escribir el guion, para lo cual tiene que estar en coordinación con el resto de grupos. Debe tratarse de un guion lo más detallado posible, que se divida en secuencias, escenas y planos⁵. También tenían que incluir toda la información necesaria sobre la iluminación, si se rodaría en interior o exterior, música, sonidos en off, etc. Otra de sus funciones

³ Agradecemos al profesor, traductor y guionista de cine Javier Alastruey, que durante varios años ha impartido una clase parecida a la nuestra en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, la idea de la distribución de los alumnos en estos cuatro grupos, así como muchos otros valiosos consejos para hacer cine en la clase de ELE.

⁴ Las explicaciones que se muestran a continuación se adaptaron al nivel de las alumnas. No era nuestra intención entrar en detalles demasiado técnicos sobre la realización de un cortometraje por lo que dichas explicaciones serían sin lugar a dudas cuestionadas por profesionales del cine.

⁵ La secuencia es la unidad mayor y está compuesta de diferentes escenas, cada una de las cuales está marcada por un mismo espacio y tiempo. El plano es la unidad más pequeña dentro de un rodaje y básicamente se divide en primer plano, plano medio y plano general (hay otros, pero no trabajamos con ellos en este Proyecto). Por último se podría hablar también de toma, que está formada por diferentes planos y hay que elegir las más adecuadas para el montaje final. Durante la etapa de filmación de nuestro corto usamos los términos, secuencia, escena y toma para cada uno de los planos que grabamos.

era la de recordar o mostrar el texto a las actrices durante la etapa de rodaje.

- Producción. Es el grupo que se responsabiliza de todos los gastos necesarios para la producción del cortometraje, es decir, tienen que hacer una lista de todos los objetos, vestuario, etc. que se necesitan y conseguirlos sin sobrepasar el presupuesto⁶. Tenían que estar en continuo contacto con el equipo de dirección para intentar conseguir todo lo que ellas pedían: permisos para rodar en los diferentes escenarios, pedir prestadas las cámaras de vídeo, trípodes y otros aparatos necesarios. Tenían que ayudar también en las labores de otros grupos durante las diferentes etapas del proyecto.

- Arte. Es el grupo encargado de todo lo relacionado con el vestuario, el maquillaje, el peinado, etc. de las actrices. También se encargaron de la música que se usaría para el cortometraje así como de la elaboración de los carteles que promocionarían el estreno final.

Cada grupo, formado por cinco estudiantes, contaba con un cuaderno en el que debían escribir en cada clase lo que habían hecho y lo que tenían que hacer para la siguiente clase. Dentro de cada grupo debían repartirse las tareas y hablar con los miembros de los diferentes grupos para compartir los problemas y necesidades que tenían. Todas las piezas del engranaje debían funcionar a la perfección para poner en marcha la máquina de hacer cine.

3. Crear un guion

Como señala Martínez-Salanova:

El guión es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es algo muy sencillo y con un cierto parecido a una novela. Se desarrolla completamente un argumento teniendo en cuenta que

⁶ Contábamos con un presupuesto del Departamento similar al que habíamos tenido otros años para poner en escena una obra de teatro.

todo hay que filmarlo, grabarlo y montarlo. El guión son los diálogos, las escenas, las secuencias, y una descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los actores hacen en escena.

Con la idea mencionada anteriormente de una alumna de instituto que era acosada por otras alumnas de su mismo centro, el grupo de guion se puso a trabajar. Según el calendario que ellas mismas habían hecho, la historia estaría terminada durante el mes de mayo⁷. El primer problema que surgió fue que el resto de grupos no sabían muy bien cómo empezar a trabajar, ya que sin un guion previo que señalara lugares, número de personajes, objetos necesarios, necesidad de usar música o no, etc., no eran capaces de imaginar lo que tendrían que hacer. Algunas alumnas decidieron ayudar al grupo de guion mientras que otras avanzaban en los trabajos de su grupo al ritmo que avanzaba el guion. Para la sexta clase del curso teníamos ya la primera versión de lo que sería el guion definitivo. Como ejemplo reproducimos de forma literal a continuación la primera secuencia⁸:

Secuencia 1: En la calle (exterior, día)

Una chica maltratada vuelve a casa desde la escuela. Cuatro chicas malas vienen.

La chica mala 1 le dice a la chica maltratada:

- Vamos a volver juntas.

La chica maltratada es forzada a ir con ellas.

Chica mala 2: Ayer me divertí mucho.

Chica mala 1: Yo también, ¿y tú? – le pregunta a la chica maltratada.

Chica maltratada: No sé de qué habláis.

Chica mala 1: ¿No lo sabes? Toma nuestros bolsos, pesan mucho.

Las chicas malas 1 y 2 caminan delante.

⁷ Lo que correspondería a las clases cuarta, quinta, sexta y séptima del curso de un total de quince clases.

⁸ La versión se escribió en español y la corregí yo mismo. El cortometraje estaba compuesto de un total de cuatro secuencias.

Chicas malas 1 y 2: ¡Date prisa!

Chica mala 3: Ya está bien, dejadla.

Chica mala 4: Sí, vamos a dejarla en paz.

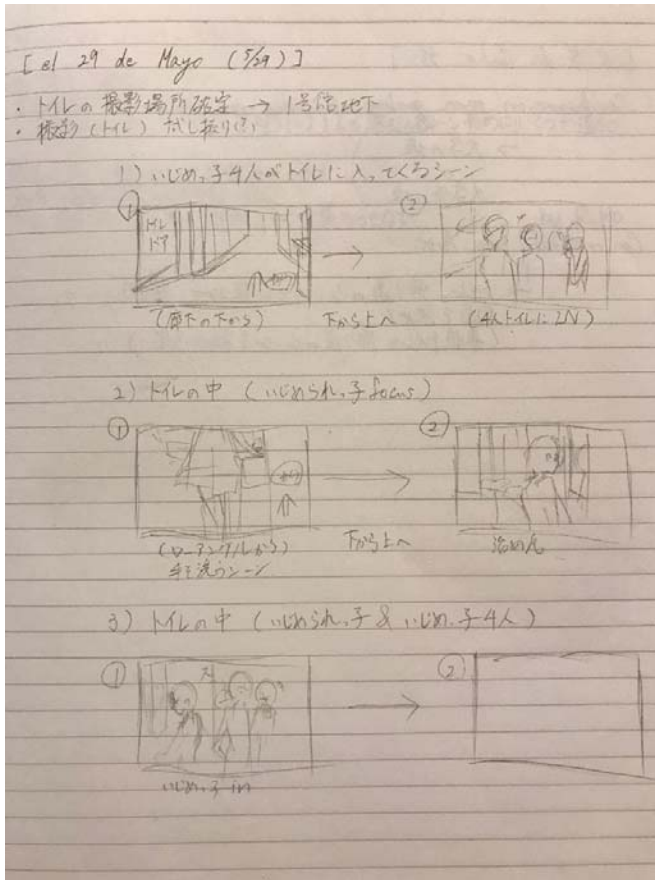
Las chicas 3 y 4 le quitan los bolsos y los tiran al suelo. Vienen otras estudiantes para ayudar a la chica maltratada. Al final de la secuencia la chica mala 1 se queda sola. Todas son íntimas amigas.

Teniendo en cuenta que el cortometraje constaba de cuatro secuencias y que el final de la que acabamos de transcribir, que iba a ser la primera de todas, podía dar la sensación de que era el final del cortometraje, se decidió cambiar el final de la secuencia. En la versión final las cuatro chicas malas dan su bolso a la chica maltratada, la cual, después de cogerlos todos, empieza a andar detrás de las cuatro chicas, las cuales se dan la vuelta y le dicen al mismo tiempo: “Date prisa”. De esta forma termina la secuencia 1.

Una vez tenían el guion definitivo, con la ayuda del grupo de arte, el grupo de dirección y el grupo de producción, hicieron el guion técnico o *storyboard*, que según Martínez-Salanova

“es el dibujo detallado de todas y cada una de las tomas de la película (...) una serie grande de viñetas de la película o alguna sección de la película producida de antemano para ayudar a los directores y los cineastas a visualizar las escenas y encontrar problemas potenciales antes de que éstos ocurran. Los *storyboards* incluyen instrucciones o apuntes necesarios que servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle dentro de un plan pre-establecido. Gracias a este elemento, el director puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama.

Aquí un ejemplo de la escena 1 de la secuencia 2:

4. Filmación

Una vez creado el guion y el guion técnico, llegó el momento de preparar todo lo necesario para grabar el cortometraje y es cuando los grupos de dirección, producción y arte empezaron a trabajar de una forma más activa. En las semanas anteriores habíamos hecho algunas actividades con el objetivo de que las alumnas practicasen con la cámara la grabación de diferentes planos,

tanto dentro del aula como en localizaciones de exterior dentro del campus de la universidad, tanto delante como detrás de la cámara. La mayoría de las alumnas hicieron ambos papeles, el de actriz y el de cámara, experimentando las dificultades de cada uno de ellos. Ambas prácticas sirvieron al mismo tiempo de casting de actrices y se eligió a las alumnas que harían de chicas malas y de chica maltratada. El grupo de arte terminó de decidir todo lo relacionado con el vestuario, peinado, maquillaje, decoración, localización de escenarios, etc.

Durante el mes de junio, de la clase octava a la undécima del curso, se filmó el cortometraje con dos cámaras de vídeo que habíamos pedido prestadas a la universidad. Durante la filmación de cada una de las escenas, el proceso se realizó de la siguiente forma:

- Preparación de las actrices: el equipo de arte acompañó a las actrices para cambiarse de ropa, peinar y retocar el maquillaje.
- Preparación de la localización: mientras el equipo de producción llevaba las cámaras y preparaba el espacio, el equipo de dirección se encargaba de explicar a las actrices dónde tenían que situarse, adónde tenían que mirar, con qué velocidad tenían que hablar, etc.
- Rodaje: mientras una de las alumnas del grupo de dirección manejaba la cámara, otra se encargaba de la claqueta, en la que habían escrito el número de secuencia, escena y toma. Otra de ellas era la encargada de decir “Acción” o “corten” para dar comienzo al rodaje de la escena o para indicar que había terminado o era necesario rodarla de nuevo. Durante el rodaje, el grupo de guion se encargó de recordar o mostrar el texto a las actrices y comprobar que se había pronunciado correctamente. Por su lado, el grupo de producción se encargaba de que ninguna persona ajena al rodaje pudiera pasar por allí, o hacer cualquier tipo de ruido y estropear la escena. Fue este, como comentaron la mayoría de las alumnas en sus informes finales, el momento más divertido, y estresante según algunas, del curso. Hay que tener en cuenta que algunas escenas tuvieron que repetirse en más de veinte ocasiones. Fue aquí donde

comprobamos una vez más que la filmación de un corto es un trabajo de equipo y que es necesario, como señalábamos anteriormente, el engranaje de todas las piezas para conseguir el resultado deseado.

5. Montaje

Es uno de los procesos más importantes y más arduos, pues implica ordenar todos los planos que se han rodado para poder componer las secuencias del cortometraje. El montador, o en nuestro caso la montadora, fue una de las alumnas del grupo de dirección, que realizó el trabajo prácticamente ella sola fuera del horario de clase. Para ello usó un programa de ordenador, el i-movie, usando los datos grabados que tenía en diferentes copias de seguridad en Google Drive y LINE. Con una paciencia increíble, fue editando las tomas que el equipo de dirección había establecido como buenas teniendo en cuenta tanto la interpretación de las actrices, como el sonido, la luz, etc. A algunas de las tomas hubo que añadir una voz en off que había sido grabada por el equipo de producción con un teléfono inteligente. Finalmente añadió algunos efectos en cambios de escena y la música que eligió el grupo de arte para el principio y el final del cortometraje. Durante las dos o tres semanas que duró el montaje, vimos en clase el resultado de todos los esfuerzos hechos hasta el momento y fuimos comentando aquellos elementos que nos gustaban más y aquellos que quizás era mejor cambiar o editar, hasta llegar a la versión final. Los diferentes grupos trabajaron también en los subtítulos al japonés que finalmente, por falta de tiempo, no pudieron ser añadidos durante el estreno del corto en la última clase del curso.

6. Estreno

Se decidió usar la última clase del curso para estrenar el corto. Durante las dos clases anteriores se decidió el título y el grupo de arte preparó

tres versiones del cartel que anunciaría el estreno. El equipo de producción pidió permiso a la Universidad para poner el cartel en los diferentes tabloneros de anuncios y se invitó a compañeras de otras clases y a profesores a asistir a una de las tres sesiones que se habían programado. Antes de cada sesión una de las alumnas hizo una pequeña presentación del corto y de cómo habíamos trabajado para realizarlo y después de la visualización se dedicó un breve periodo de tiempo a contestar las preguntas de los asistentes.

7. Para terminar

Algo pasa sin... es el título de un cortometraje de seis minutos de duración realizado por un grupo de veinte alumnas japonesas de tercer y cuarto curso del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Seisen. Es un trabajo realizado durante el primer semestre del curso 2017-2018 en la asignatura llamada Enshu 1, cuyo subtítulo era *Haciendo cine en la clase de español*. A lo largo de estas páginas hemos descrito el proceso realizado por las alumnas para la realización de un cortometraje, aunque el objetivo principal de la clase era el de aprender español de una forma lúdica, de una forma diferente al del resto de clases que conforman el currículo del departamento. Leyendo las opiniones de las alumnas en los informes que me entregaron al final del semestre, podemos llegar a la conclusión de que el objetivo principal se logró, aunque durante el proceso surgieron otros problemas muy parecidos a los que ya se han tratado en números anteriores de esta revista⁹, relacionados con la involucración de todas las alumnas por igual o la no asistencia a algunas clases sin previo aviso por parte de alguna que otra estudiante. Otro problema tiene que ver con el reparto de los diferentes trabajos de cada grupo. Como ya hemos mencionado con anterioridad, hasta que el grupo de guion no terminó su trabajo, el resto de grupos no sabían muy bien qué hacer. Reflejamos a continuación la opinión de una de las alumnas al respecto de estos puntos:

⁹Véase Moyano (2014), Moyano (2016).

Para mí era divertido hacer una película corta por eso quiero hacerlo otra vez en el segundo semestre. Sin embargo quiero hacer un tema más alegre siguiente vez. Además, tenemos que pensar otra vez sobre el número de personas en cada grupo porque el trabajo del guion y del montaje es más grande que otros trabajos. Es mejor que todas personas de la clase pensemos el guion juntas. Es más fácil para guardar suavemente y todas puedo comprender claramente las cosas que tienen que hacer. En el grupo de arte es mejor usar un micrófono en segundo semestre porque es un poco difícil escuchar las palabras claramente.

Durante el segundo semestre tuvimos en cuenta las opiniones de los informes del primer semestre. Después de una lluvia de ideas en la primera clase, decidimos hacer un cortometraje con un contenido más comercial sobre la Universidad Seisen y el Departamento de Lengua y Literatura Españolas para estudiantes de instituto. El vídeo tendría una duración de 8 a 10 minutos y el argumento sería el siguiente:

El vídeo trata la historia de una estudiante de instituto que quiere estudiar español en Seisen y viene por primera vez a la universidad para ver cómo es. Es un Open Campus y asiste a una clase del profesor Moyano. También vemos los diferentes lugares de la universidad que visita y cómo interacciona con profesores, alumnas y otras personas de la universidad.

El vídeo se dividió en cinco secuencias y la clase en cinco grupos de cuatro alumnas, encargándose cada grupo del proceso completo que hemos descrito en estas páginas, desde la creación del guion hasta el montaje final, de su secuencia. Se solucionaron algunos de los problemas del primer semestre, pero aparecieron otros, como señala la opinión de la misma alumna que hemos

mencionado anteriormente:

En este semestre está bien que cada grupo grabamos una escena diferente. Sin embargo, al mismo tiempo era difícil conectar todas las escenas bien. Pienso que no pudimos entender bien el plan de cada grupo y el contenido porque poseemos poca información de otros grupos. Por eso creo que es muy importante que conferenciamos sobre el vídeo y pienso que deberíamos coordinarnos un poco más con todos los grupos de la clase.

A lo largo de estas páginas hemos hablado del trabajo hecho en clase, desde la presentación del curso y organización de los diferentes grupos de trabajo, hasta el estreno final. Por último, hemos comentado alguna de las opiniones de nuestras alumnas. Como docente, ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ayudará a mejorar en futuros montajes, ya sean de teatro o cinematográficos.

Bibliografía

- MARCH, Eva: ¡Cámara.... Acción!Cómo hacer un cortometraje en el aula:
<http://comohacercine.blogspot.jp/2010/04/como-hacer-un-cortometraje-en-el-aula.html>
- MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique: El guión y sus tipos.
<http://educomunicacion.es/cineyeducacion/guionquees.htm>
- MOYANO, Juan Carlos (2014): *Montaje de una obra de teatro en la clase de ELE: Don Quijote de la Mancha*. Estudios sobre enseñanza de lenguas, vol. 6, pp. 17-39.

- MOYANO, Juan Carlos (2016): *El Caballero de Olmedo: reflexiones sobre su montaje con alumnas japonesas de ELE*. Estudios sobre enseñanza de lenguas, vol. 8, pp. 17-31.