

“Sanfelices: una experiencia real desde la Escuela para la producción de una película bajo estándares industriales y tecnológicos ”

**TANIA JIMÉNEZ PALACIO
ROBERTO LÁZARO GARCÍA**

Marzo 2018

ÍNDICE

- 1.- PRESENTACIÓN. Pag 2
- 2.- JUSTIFICACIÓN. Pag 6
- 3.- EL ENTORNO SOCIAL EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO. DE LA EDUCACIÓN A LA COHESIÓN SOCIAL: UNA EXPERIENCIA NACIDA EN LA FP QUE SE IMBRICA CON ASOCIACIONES DE BARRIO, EMPRESAS E INSTITUCIONES. Pag 8
- 4.- HACIA UN NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE COMO MOTOR PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO. Pag 11
- 5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO. Pag 16
- 6.- LAS COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS COMO EJE DEL PROYECTO. LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y LA EMPLEABILIDAD. Pag 19
- 7.- BASES PEDAGÓGICAS. Pag 27
- 8.- UN PROYECTO INTERCENTROS QUE DA CABIDA A MÚLTIPLES FAMILIAS PROFESIONALES. PROPUESTA DE CICLOS FORMATIVOS QUE PUEDEN IMPLICARSE EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO COMO SANFELICES. Pag 33
- 9.- METODOLOGÍA. EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y A LO LARGO DE LA VIDA. EL TRABAJO EN EQUIPO. LOS ROLES Y REPARTO DE TAREAS. Pag 36
- 10.- TEMPORIZACIÓN Y FLUJO DE TRABAJO. Pag 46
- 11.- EL PRODUCTO DESARROLLADO: ¿CÓMO ES “SANFELICES”? Pag 48
- 12.- CREACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA BACHILLERATO, FP Y UNIVERSIDAD. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN A OTRAS ETAPAS EDUCATIVAS. Pag 50
- 13.- DIFICULTADES ENCONTRADAS. RETOS NO CONSEGUIDOS. Pag 54
- 14.- EVALUACIÓN. Pag 55
- 15.- EPÍLOGO: LOS ALUMNOS DICEN. Pag 58
- 16.- APÉNDICE: FLUJO DE TRABAJO / por cursos. Pag 61

1.- PRESENTACIÓN.

En esta memoria presentamos el proyecto “Sanfelices: una experiencia real para la producción de una película bajo estándares industriales y tecnológicos”, consistente en la investigación y trabajo de campo sobre producción cinematográfica independiente que se ha llevado a cabo desde dos centros formativos de FP de Imagen y Sonido de la Comunidad de Madrid. “Sanfelices” es, por tanto, el título de nuestra película y el nombre con el que nos referimos a todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Sanfelices” surgió en el curso 2013-14 y desde entonces se ha mantenido como proyecto vinculado a las aulas en el IES Pradolongo y el CIFP José Luis Garci. Tras un año de rodaje y un curso más centrado en el montaje de imagen y sonido, durante el 2016-17 hemos cerrado la postproducción de este largometraje que cumple con los estándares profesionales y que tiene una componente didáctica que traspasa a los centros, docentes y alumnos implicados de forma directa.

Ahora se inicia una nueva fase, abierta a la participación de empresas y/o instituciones que permita que esta película pueda ser estrenada y exhibida.

El origen (Introducción)

Cada mes de junio, al finalizar el curso académico, llega el momento de las despedidas, de los deseos de que nuestros alumnos alcancen sus metas, de las últimas recomendaciones... Llega el momento de decirles que lo que han aprendido en el instituto es solo una semilla, una semilla fuerte y sana para seguir creciendo, pero que deberán regar y abonar a lo largo de toda su vida para ser profesionales que puedan adaptarse a los cambios y necesidades del mundo laboral.

Llegó junio de 2013 y unos alumnos hablaban con su profesor, Roberto Lázaro, en su centro de FP de Imagen y Sonido en el barrio de Usera (Madrid). Lo que parecía que serían para muchos estudiantes del Ciclo de Iluminación, Captación y

Tratamiento de Imagen los últimos minutos en el IES Pradolongo dio lugar a un “pues si hay que seguir aprendiendo, hagámoslo juntos”. Se organizó una reunión en la que se alcanzó un acuerdo: de forma voluntaria se encontrarían después del verano para sacar adelante el primer sueño profesional de muchos, tratar de hacer una película, contando con la coordinación de su profesor.

El equipo directivo estuvo de acuerdo en ceder espacios para el proyecto y en apoyar con sus medios parte del proceso. Se decidió que el proyecto se abriría a todos los antiguos alumnos que habían estudiado en el IES Pradolongo y que además tenía que repercutir positivamente sobre los futuros estudiantes. En pocos meses se había creado un equipo con personas de diferentes promociones académicas que querían trabajar juntas. Una de las primeras tareas fue la elección de un guion, titulado “Sanfelices”, escrito por un ex alumno varios años atrás junto a Roberto Lázaro, así como su revisión y actualización.

MANUEL es un joven estudiante cuya vida cambia por completo cuando su madre, ELENA, sufre una embolia: deja de salir con los amigos y descuida sus estudios para trabajar y así poder pagar el Centro de Día donde la ingresa. Allí Elena conoce a CARMELO, un anciano curioso, apasionado por la astronomía, que acaba de llegar al barrio desde un pequeño pueblo donde ha vivido siempre. Su amistad le aportará la vitalidad y confianza que necesita para superar su enfermedad y le descubrirá la importancia de reencontrarse con las raíces. Gracias a él entenderá que observar las estrellas puede ayudarla a encontrar su camino y su destino.

Tras una recaída, Elena viaja con su hijo al pueblo de San Felices, el primer lugar donde ejerció como maestra... donde se enamoró por primera vez... donde nació Manuel... donde fue feliz... y al que nunca regresó hasta este momento. Allí se evidencia el profundo amor que sienten el uno por el otro, pero también llega el momento de que Elena conteste a las preguntas que su hijo se ha hecho todos estos años

(Sinopsis argumental)

Poco después se planteó que esta red de sinergias sería más sólida, si a ella se

unían estudiantes de otros ciclos formativos. Se contactó con otra profesora que estuvo en el IES Pradolongo años atrás, Tania Jiménez. Ella estaba ahora en el CIFP José Luis Garcí, en Alcobendas, y con ella se sumaron al proyecto estudiantes de los ciclos de Producción, Realización y Sonido de este Centro de Alcobendas (Madrid).

Desarrollo (Nudo)

Nos constituimos como Entidad No Lucrativa, con sede en el IES Pradolongo, para regularizar todo el proceso, poder solicitar permisos, dar de alta a actores que colaboraran con nosotros, contratar seguros de accidentes y de responsabilidad civil para todas aquellas acciones que se realizaran fuera de los centros escolares... Desde julio de 2014 hasta el otoño de 2015 se fueron intercalando labores de preproducción (búsqueda de localizaciones, ensayos técnicos, trámites administrativos, alquiler de materiales...) y de rodaje. En todo momento los alumnos aprendieron a desempeñar roles propios de su titulación, así como a valorar el trabajo de compañeros de otros departamentos. Ante cada nueva incorporación al equipo, todos se implicaron en enseñar a los nuevos alumnos en qué consistía el proyecto, nuestra metodología y el porqué de las decisiones que íbamos tomando.

En medio del proceso participamos en una muestra de cine argentino-europeo en el que una productora holandesa, que creyó en el proyecto, nos ofreció una importante colaboración para la fase de postproducción de la película.

El curso 2015-16 se destinó a los trabajos asociados al montaje de imagen, la creación de músicas, el etalonaje, la búsqueda de un compositor musical, las mezclas de sonido, creación de cabecera y animación, efectos visuales, etc.

Durante todos los procesos se ha mantenido un flujo de información con los colaboradores, a través de correos electrónicos, y con la sociedad, actualizando la página web, blog y redes sociales.

Finalización (Desenlace)

2016-17 ha sido el curso de cierre de proyecto. Nos hemos encargado de la creación del rodillo de créditos final, de la traducción de los diálogos (a inglés, francés y neerlandés) y la creación de los subtítulos. Paralelamente hemos contado con la participación de un tercer centro educativo de FP, el IES Ángel Corella (Colmenar Viejo), que está renovando la página web del proyecto. Desde enero se ha afrontado el proceso de conformado de todo el material audiovisual (generando ya una versión de la película con resoluciones en 4K, 2K y 1080p y sonido Dolby 5.1) y la masterización de un DCP (Digital Cinema Package: formato de distribución profesional para salas de cine con proyección digital). Así mismo recientemente se ha procedido a solicitar al Ministerio de Cultura la documentación respecto a la calificación por edades y a la Comunidad de Madrid el Depósito legal.

Nuevas vías de trabajo (Una “secuela” para el proyecto/película “Sanfelices”)

Si el objetivo principal que nos marcábamos para estos cuatro cursos escolares anteriores era investigar fórmulas de producción de cine de bajo presupuesto y ponerlo en práctica produciendo una película, esa meta está alcanzada. Pero creemos que no es momento de parar, sino de conseguir la máxima visibilidad y difusión de la película “Sanfelices”, de la metodología y de los contenidos que se han creado a partir de este proceso de trabajo. Con este fin, varios centros de FP de la Comunidad de Madrid y con ello alumnos de diferentes familias profesionales se implican para conseguir que “Sanfelices” tenga una web más profesional, que se diseñen materiales publicitarios, se organice una campaña para el estreno, e incluso que se recopilen los materiales generados en un video-libro que pudiera servir como recurso didáctico en las aulas o crear una exposición que ayude a los jóvenes a recorrer el proceso seguido en este proyecto mientras interactúan con los documentos, vídeos, imágenes y sonidos a través de diferentes dispositivos. Para todo ellos se tratará de buscar apoyo de productoras/distribuidoras de cine o fundaciones que crean en la apuesta que se está realizando desde el ámbito educativo para poner en valor la industria audiovisual.

2.- JUSTIFICACIÓN.

Este proyecto surge con la intención de contribuir en la consolidación de una Formación Profesional de calidad.

Entre las vocaciones principales del alumnado de la familia profesional de Imagen y Sonido encuentra un lugar destacado trabajar en cine. Si bien muchos alumnos de los diferentes ciclos formativos de Imagen y Sonido solicitan desarrollar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) realizando prácticas en empresas de producción de cine, es muy complejo en España que esto sea posible. En los períodos en los que se llevan a cabo dichas prácticas no siempre hay rodajes o desarrollos de la fase de preproducción en los que los alumnos puedan integrarse durante las 370 horas de las que consta este módulo.

El entorno productivo demanda técnicos que estén formados en las dinámicas de trabajo que se producen en un rodaje y que además tengan una visión amplia de cómo se produce una película, desde que surge la idea hasta que se puede ver en las pantallas.

Este proyecto trata precisamente de esto. La participación en el proyecto educativo “Sanfelices” es más que un acercamiento a la práctica; es una experiencia real que permite a alumnos y docentes vivir en primera persona la producción íntegra de un largometraje: desde que se gesta el guion y el equipo de trabajo, hasta que la película está lista para ser exhibida.

“Sanfelices” da la oportunidad de desarrollar competencias profesionales y adquirir compromisos a lo largo del tiempo. Además, pone el acento sobre la educación en valores y competencias personales de respeto, convivencia, responsabilidad, etc.

Se apuesta por una metodología de trabajo que simula la práctica en este ámbito productivo. Los alumnos se han organizado en equipos de trabajo que desarrollan tareas diferentes, pero directamente relacionadas entre sí para lograr un objetivo común. Los docentes han trabajado como directores del proyecto y coordinadores

de cada uno de los equipos, asesorando y evaluando, al mismo tiempo que han desarrollado funciones técnicas junto con los alumnos.

Junto al desarrollo de tareas como las que se plantean en el ámbito profesional, se ha buscado la reflexión, la investigación y la búsqueda de soluciones a las dificultades propias que iban surgiendo, haciendo de la creatividad y la proactividad una constante.

Una propuesta como la que presentamos permite poner en contacto a docentes y estudiantes con profesionales del sector audiovisual que han colaborado como tutores expertos y que han compartido sus métodos y consejos. Además, permite que antiguos alumnos que finalizaron sus estudios y que hoy trabajan, formen parte de un proyecto en el que se ponen manos a la obra con jóvenes que siguen formándose, retroalimentándose unos y otros en un proceso que enriquece a todo el que participa.

Desde otro punto de vista, este proyecto pretende servir como generador de recursos didácticos para diferentes etapas educativas en las que se estudie la creación de obras audiovisuales. Los docentes que imparten módulos relacionados con la producción y realización de cine y vídeo muchas veces encuentran dificultades para acceder a modelos de documentación y ejemplos de contratos que puedan mostrar en las aulas. En este sentido, “Sanfelices” se diseñó con la intención de crear una librería/mediateca de contenidos que suplan estas carencias y que estén accesibles para alumnos y profesores de cualquier centro educativo. Si bien el uso dentro de los ciclos formativos de Imagen y Sonido es evidente, no lo es menos que estos recursos pueden ser de gran ayuda en asignaturas de Bachillerato (Cultura Audiovisual I y II) e incluso el Grado de Comunicación Audiovisual.

Todos los documentos que se han elaborado en las diferentes fases del proyecto, desde la creación de fichas de personal artístico, los contratos, las altas en la Seguridad Social, presupuestos, desgloses, documentación específica de producción audiovisual (como órdenes de trabajo, plan de rodaje, plantas de cámara, guion literario, guion técnico, citas...) se han redactado por los miembros de este equipo de trabajo buscando la máxima profesionalidad.

3.- EL ENTORNO SOCIAL EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO. DE LA EDUCACIÓN A LA COHESIÓN SOCIAL: UNA EXPERIENCIA NACIDA EN LA FP QUE SE IMBRICA CON ASOCIACIONES DE BARRIO, EMPRESAS E INSTITUCIONES.

El Barrio de Usera donde se encuentra el IES Pradolongo tiene su origen en los asentamientos que trae consigo la gran inmigración que a lo largo de los años 50 y 60 llega a Madrid desde las zonas rurales fundamentalmente de Castilla la Mancha y Extremadura. Es aún hoy lo que llamamos un barrio obrero. El Centro IES Pradolongo desde su creación hace ya casi 30 años da recursos escolar a los jóvenes de Orcasitas, San Blas, Zofío y Orcasur principalmente y es, durante este tiempo, un referente en la Formación Profesional de la zona. Entre los alumnos que han estudiado la especialidad de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, un grupo numeroso tiende a expresar como vocación profesional el deseo de trabajar en la industria cinematográfica como técnico en alguno de los oficios que forman parte del catálogo profesional de este ciclo: iluminadores, cámaras, montadores, técnicos en imagen digital, técnicos en efectos visuales... En la mayoría de los casos no se han planteado la posibilidad de realizar unos estudios específicos a través de la Escuela de Cine de Madrid, esencialmente por falta de recursos.

El Centro CIFP José Luis Garci se encuentra en Alcobendas, en un barrio nuevo y en crecimiento de esta importante y próspera zona norte de Madrid. Las instalaciones son más recientes y modernas, y ofrece a los alumnos de la zona y su gran área de influencia que podríamos definir como clase media, un plan de estudios completos en la Familia Profesional de Imagen y Sonido.

Este proyecto une alumnos de dos zonas de Madrid lejanas geográficamente (norte y sur) y desvinculados entre sí hasta este momento.

Al surgir el proyecto en el IES Pradolongo, lo primero que se hace es informar al instituto a través de la dirección y el claustro de profesores de nuestro deseo de incorporarlo a la Programación General Anual de los próximos cursos y solicitar la

aprobación, como fue el caso, del Consejo Escolar. Pronto se integró parte de la Comunidad Educativa del propio centro y de las AMPA colaborando en tareas de búsqueda de apoyo en el barrio a través de asociaciones de vecinos, grupos de teatro amateurs, manifestando sus impresiones respecto al guión, etc.

Por otro lado, resulta enriquecedor que lo que se genera en el ámbito formativo y pedagógico tenga visibilidad social. Lo es para los propios participantes, que reciben una retroalimentación del entorno, pero también para ese entorno que ahora puede formar parte de un proyecto común con los centros educativos.

En “Sanfelices” hemos contado con la implicación de la comunidad educativa de los centros:

Equipos directivos de los institutos

PAS (personal de administración y servicios)

Profesorado

Estudiantes

AMPAS de los institutos y de colegios cercanos

Y traspasando las puertas de los propios centros educativos, hemos mantenido una relación positiva y constante con todo tipo de entidades que forman parte del contexto en el que se ha llevado a cabo esta experiencia:

Ayuntamientos de las ciudades y pueblos en los que hemos rodado escenas nos han facilitado los permisos de rodaje y el acceso a servicios municipales.

Asociaciones juveniles, como la que existe en El Vellón, que nos han cedido espacios para trabajar en ellos siempre que se han requerido.

Asociaciones de vecinos, como la del barrio del Zofío (Distrito de Usera, Madrid), que han colaborado como figuración en escenas de la película y que han ayudado a mantener silencio y orden cuando estábamos rodando en la calle.

Los habitantes del pueblo de San Felices (Soria) se han volcado con la película. Han participado como figurantes (convocando a vecinos de pueblos cercanos para poder

recrear una verbena con más de 300 personas), han preparado las calles del pueblo para que todo estuviera avanzado cuando llegábamos, han buscado el apoyo de empresas locales para nuestro alojamiento y para el catering...

Empresas, que han entendido nuestra limitación de recursos, y nos han facilitado acceder a materiales con ofertas económicas: GECISA con los equipos de iluminación más sofisticados, y FALCO FILMS con tecnología de cámara y mecánica de rodaje profesional de última generación.

Empresas que han patrocinado algunos rodajes donando productos de alimentación, golosinas para los niños que participaban en algunas escenas...

Empresas privadas que han cedido sus espacios de forma gratuita (Residencia Adavir La Marina, en San Sebastián de los Reyes, y Residencia Orpea Alcobendas, Centro de Naturaleza José Peña en Navas del Rey, Observatorio Astronómico y Centro de Turismo Rural de Borobia...)

Organismos públicos que nos han facilitado rodar en sus instalaciones (Comisaría de Usera, Centro de Mayores Zofío, Centro de Simulación Sanitaria del IECSCYL en el Hospital Río Hortega en Valladolid...)

Asociaciones culturales, como KUBIC Fabric que, estando muy cerca del IES Pradolongo y con una larga experiencia en la gestión de creaciones culturales, nos han asesorado y facilitado sus instalaciones para reuniones o para almacenamiento de equipo durante las grabaciones en el barrio de Usera.

La Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Soria nos pone en contacto a través de su festival de Cortometrajes con la Muestra de Cine Argentino Europeo para asistir como invitados a buscar coproducción para finalizar la película.

Instituciones y entidades ligadas al mundo profesional audiovisual, como FAPAE, EGEDA, Academia de Cine, SGAE, ICAA... que han respondido siempre con amabilidad cuando hemos puesto en conocimiento de las mismas las bases y propósitos de este proyecto.

Por ello creemos que experiencias educativas como ésta dan proyección y difusión a la importancia de la Formación Profesional y a la apuesta por la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la creación de sinergias y la cohesión social.

4.- HACIA UN NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE COMO MOTOR PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

La educación es un derecho fundamental de las personas y concebimos que a través de ella tenemos la oportunidad y obligación de contribuir en la creación de ciudadanos conscientes, críticos y participativos.

Nuestra etapa es la Formación Profesional, posterior a la educación obligatoria y con una vinculación clara con el mundo laboral. En ella los estudiantes se preparan para adquirir las competencias y habilidades requeridas en los diferentes perfiles profesionales asociados a sus títulos académicos.

A través de experiencias reales, como la que hemos vivido, hemos querido poner en valor la cultura. Que los alumnos y la gente que se ha implicado se pregunten por el valor, el coste e incluso el precio de la cultura. Quienes ven de cerca, desde dentro, todo el esfuerzo y presupuesto que supone producir contenidos y aún más desde la posición de los cineastas independientes, pronto concluyen que no es tan elevado el precio de una entrada de cine o que lo justo es acceder a los contenidos online a través de plataformas legales.

Ligado a esto, siempre se ha incidido en el respeto al trabajo de los demás, incluyendo el trabajo creativo de los autores y la propiedad intelectual e industrial.

Nuestra metodología y objetivos fueron puestos de manifiesto en la presentación que hicimos del proyecto ante la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en 2014. Para nosotros era clave que la Consejería conociera el desarrollo de esta actividad.

En este modelo que hemos experimentado se debe destacar la colaboración entre el mundo académico y el empresarial. Muchas empresas que trabajan en el ámbito audiovisual (a través de asesoría legal, alquiler de equipos, logística...) han querido formar parte del proyecto a través de colaboraciones. Es de destacar que estas alianzas han traspasado fronteras, y hemos contado con la participación clave de la empresa holandesa Heet Ram Digital Cinema, dedicada a la postproducción, que nos ha facilitado acceder a unos procesos de etalonaje y creación de efectos visuales con los estándares de calidad europeos.

En estos años todos hemos aprendido la importancia de la generosidad. Hemos contado con el asesoramiento puntual de profesionales muy reconocidos de la Producción (Esther García y Pilar Pérez), Dirección de fotografía (Joaquín Manchado), Vestuario (Maribel Pérez y Roberto González), Promoción (Manuel Llamas), Producción musical y composición de bandas sonoras (Paco Ortega) y Dirección (Mario Crespo). Hemos disfrutado con la presencia de los mismos en algunos de nuestros rodajes.

Destacamos el caso de la relación establecida con Mario Crespo, un director de cine residente en Venezuela que aprovechó visitas a España para reunirse con los alumnos de este proyecto y compartir con ellos su experiencia. En noviembre de 2015 la Organización No Gubernamental Yakarí nos propone intercambiar actividades: la película dirigida por Mario Crespo "Dauna, lo que lleva el río" (documental con temática indígena) es seleccionada por la Academia De Cine Española como aspirante a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Nos piden ayuda para poner en marcha la campaña de promoción ante los académicos y gestión de contenidos. A cambio nos proponen la realización de la masterización de audio en sus estudios de sonido en Caracas. El resultado es que aprovechando nuestro tiempo y capacidades creativas hemos podido realizar un proceso técnico sofisticado y caro, obteniendo las mezclas de sonido en Dolby 5.1. con estándares de calidad profesional.

Si antes hemos descrito el entorno social, o los entornos sociales, mejor dicho, en los que ha tenido lugar esta experiencia, ahora queremos vincularlo con este nuevo modelo de aprendizaje en el que la escuela sale al barrio y el barrio entra en la

escuela. Los vecinos conocían el proyecto y han querido formar parte de él, porque es una historia que retrata su paisaje urbano, sus pueblos, etc. El interés y expectación por ver lo que les es tan próximo en pantalla, ayudó a crear comunidad en torno al modelo de producción practicado: humilde en recursos, pero con un gran equipo, con mucha gente joven, mucho esfuerzo y ganas de aprender y enseñar, también a aquellos que se quedaban detrás de la cámara comprendiendo cómo es un rodaje: todo lo que hay que mover, todo el tiempo que requiere y la profesionalidad que es necesaria para obtener unos resultados de calidad.

El acercamiento de la escuela a instituciones ligadas a la industria del cine, propiciando un mayor conocimiento mutuo. En las bases de la entidad no lucrativa creada para dar cobertura a esta actividad se encuentra establecer relaciones con el ICAA, con FAPAE, con EGEDA, con SGAE, la Academia de Cine... A ellas hemos enviado información sobre el proyecto o incluso se lo hemos presentado de forma personal, como es el caso del ICAA a través de una entrevista con la ex Directora de la institución, Susana de la Sierra. Con SGAE hemos mantenido el contacto para actuar conforme a la legalidad en materia de respeto a la propiedad intelectual de obras preexistentes, haciendo siempre hincapié en la importancia de que este aspecto fuera integrado como algo esencial por parte de los jóvenes participantes. A FAPAE les hemos enviado el dossier, así como les hemos manifestado nuestro interés de poder participar con esta película en muestras de cine español.

En el reparto de tareas siempre se ha buscado crear un espacio para los alumnos en el área en el que tenían mayor interés. En las entrevistas mantenidas con cada uno antes de que se les asignara un rol principal, escuchábamos sus experiencias previas, sus expectativas de futuro y cuáles son sus puntos fuertes... En este sentido podemos plantear que hemos procurado facilitar el desarrollo de sus talentos y actitudes, tanto profesionales como personales.

Además, a través de un modelo de aprendizaje práctico como el que se ha seguido, los alumnos que desempeñaban roles concretos han comprendido la globalidad de los flujos de trabajo, las relaciones con otros equipos... y, en algunos casos, los alumnos han descubierto nuevas vocaciones y han decidido completar su formación con otros perfiles profesionales, entendiendo además la importancia de ser

polivalentes.

Queremos detenernos ahora en las relaciones laborales y los lazos con los proyectos que se crean tanto en la producción comercial de películas como en experiencias más alternativas e independientes como “Sanfelices”.

En la industria cinematográfica encontramos muy diversos perfiles profesionales, algunos altamente especializados en tareas tecnológicas, como ocurre con los DIT (técnico de imagen especialista en flujos de trabajo digitales) o los técnicos de sonido directo, a los que se contrata durante las semanas de rodaje y que después, la mayoría de las veces no siguen vinculados a la evolución del proceso. Esta fórmula es la más eficiente, pues permite ahorrar costes, ya que los trabajadores sólo están en nómina las semanas contratadas o facturan por las sesiones a las que han acudido. Nosotros, al contrario, con el fin de que los alumnos conozcan cuantos más procesos y sus interrelaciones mejor, hemos mantenido la vinculación a lo largo de toda la experiencia.

También nos encontramos con profesionales con una visión más global y una permanencia mayor en el proceso de producción de una película. Los equipos de Realización y Producción son el mejor ejemplo, especialmente los jefes de equipo, que están desde el inicio hasta el final del proceso.

Los actores deben conocer la trayectoria y expectativas de la empresa productora, e incluso en algunos casos participan en la financiación.

Las empresas auxiliares y colaboradores por regla general se limitan a ofrecer sus servicios/productos y buscar soluciones ante las demandas de la productora a cambio de las tarifas oficiales o de tarifas que se acuerdan en cada caso.

Esta metodología ha buscado establecer un equipo de trabajo interdisciplinar desde el origen, de forma que, en cada debate o toma de decisiones, estaban presentes los alumnos que formaban parte de todos los departamentos. Los actores han comprendido el tipo de producción, sus limitaciones en cuanto a tiempos y recursos, pero también los beneficios de una metodología encaminada al aprendizaje. Con

ellos también el trabajo ha pretendido ser lo más didáctico posible (en diferentes direcciones, pues ellos explicaban también al equipo el porqué de sus técnicas y sus propuestas de interpretación, o escuchaban atentos las explicaciones que los profesores realizábamos en algunos momentos y que interrumpían por momentos el rodaje) y en muchos momentos los actores han colaborado en la búsqueda de soluciones ante pequeños problemas.

Las empresas con la que hemos llegado a acuerdos durante las diferentes fases han comprendido las especificidades del proyecto y han querido facilitar nuestro acceso a sus servicios y productos, proponiéndonos a veces fórmulas de contraprestación más imaginativas. Por ejemplo, GECISA, empresa de equipamiento de Iluminación, redujo los precios de alquiler a cambio de que el equipo técnico ayudara a reorganizar los focos, trípodes y filtros en el almacén. O el Centro de Naturaleza José Peña, en Navas del Rey, nos permitió rodar un fin de semana completo a cambio de que grabáramos para ellos un reportaje sobre aves.

No afirmamos que hayamos descubierto la receta mágica, en absoluto. De hecho, sería inviable extrapolarla a la generalidad de las producciones nacionales e internacionales. Pero ese no era el propósito: buscábamos experimentar e investigar una “tercera vía”, pensando en un perfil de producciones de bajo presupuesto pero que de alguna manera sintieran la necesidad de mantener respeto hacia los derechos de autor. criterios de seguridad y estándares de calidad.

Sí creemos que este procedimiento en el que todos los participantes conocen el proyecto de forma profunda y completa (tanto si forman parte de él desde el principio como si se han sumado en una fase posterior) es una experiencia que enriquece, que ayuda a que todos los implicados aprendan de todo y de todos. Ayuda a que nos conozcamos más, nos valoremos y agradezcamos las tareas desempeñadas. Es un modelo productivo basado en las relaciones y el compromiso ante un objetivo común, una fórmula en la que se crea comunidad en torno a un título, “Sanfelices”, pero también en torno a una forma de hacer las cosas.

5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Al inicio del trabajo, nos marcamos los siguientes objetivos:

Propios de la Formación Profesional

Como docentes de Formación Profesional tenemos claro que esta etapa educativa es voluntaria para los alumnos y generalmente muy vinculada a las vocaciones de quienes se matriculan en los ciclos formativos. El proyecto “Sanfelices” se ha diseñado teniendo como ejes este deseo de aprender y de profundizar en los conocimientos y destrezas profesionales.

Además, conscientes de que la Formación Profesional tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos para la actividad en su campo profesional hemos centrado nuestro proyecto en el ámbito de la producción audiovisual cinematográfica, volcados en el desarrollo de competencias correspondientes a las cualificaciones de los ciclos de la familia de Imagen y Sonido.

La industria del cine es cambiante y exige de una actualización constante de las capacidades de quienes desean trabajar en ella, por lo que durante el proceso de enseñanza aprendizaje hemos priorizado que todos los integrantes comprendan la necesidad de su adaptación a las modificaciones laborales que podrán producirse a lo largo de su vida. Esto se logra con apertura de miras en cuanto a las profesiones que podrán desempeñar en el futuro, así como una visión global del proceso productivo y los flujos de trabajo, así como un acercamiento a las tecnologías empleadas en la cinematografía digital.

Realizar un proyecto con tanta imbricación en la industria real permite comprender la organización y características del sector productivo y los mecanismos de inserción laboral (pudiendo ser en algunos casos incluso un mecanismo que facilita el acceso al trabajo)

A través de los procesos que se han seguido para contar con la participación de

actores y en algunas ocasiones de profesionales que han colaborado en los rodajes, se ha podido conocer de primera mano la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales (altas y bajas en la Seguridad Social, contratación de seguros, respeto por las horas de trabajo estipuladas en los convenios de actores y de técnicos del audiovisual...).

El equilibrio de participación entre hombres y mujeres ha sido constante en la composición de los diferentes equipos de trabajo de este proyecto, facilitando que todos tuvieran las mismas

posibilidades de acceso a puestos de más responsabilidad. Esto empieza desde la propia coordinación de los dos profesores (Roberto Lázaro y Tania Jiménez), algo visible desde el principio y en lo que se ha incidido durante estos cuatro años.

La necesidad de trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo, es un aprendizaje transversal en la FP. En “Sanfelices” se tuvo presente desde la fase de preproducción de la película, elaborando los propios alumnos un plan de prevención de riesgos laborales en rodajes. Para su redacción y aplicación se ha contado con los consejos de profesionales, profesores de Formación y Orientación Laboral, así como la consulta de guías publicadas por organizaciones profesionales del sector y sindicatos.

Al mismo tiempo hemos apostado por reducir el impacto ambiental de los trabajos realizados, tratando de trabajar con equipos de bajo consumo cuando ha sido posible, reutilizando materiales, aprovechando las nueva tecnologías para evitar gasto innecesario de papel...

El refuerzo de la capacidad de trabajo en equipo de alumnos y docentes ha sido un pilar. Esto nos ha permitido abordar estrategias de prevención y resolución de conflictos, por ejemplo mediante una comunicación fluida entre los diferentes equipos y mejorando la coordinación según iba avanzando el proceso.

Otro de los objetivos de la Formación Profesional es preparar a los alumnos para la progresión en el sistema educativo. Tras su paso por este proyecto ha habido

alumnos titulados en un Ciclo que han decidido completarlo con otros Ciclos de Imagen y Sonido, estudios de Arte, así como la titulación universitaria de Comunicación Audiovisual.

Específicos del proyecto

El aprendizaje, investigación y puesta en marcha de fórmulas de producción de cine que combinen el apoyo a la industria audiovisual española y el respeto de los derechos de autor, derechos de imagen de los actores, con la búsqueda de sistema de financiación, producción y promoción alternativos, buscando una metodología de trabajo que pueda servir de ejemplo para cineastas independientes y obras de bajo presupuesto

La investigación sobre propuestas didácticas concretas que permitan “educar por entero” a las personas

La ruptura de barreras de aprendizaje clásicas mediante un proyecto a medio plazo que mantiene la vinculación de alumnos de diferentes promociones, centros y especialidades con profesores que les han impartido clase en FP

La generación de contenidos y recursos didácticos que estarán disponibles para la comunidad educativa mediante licencia Creative Commons y que podrán servir de documentación para trabajar en las aulas allí donde puedan resultar de interés

La generación de una experiencia muy próxima al ámbito profesional que los alumnos podrán incorporar en sus C.V., además de que les permite disponer de un catálogo de grabaciones (vídeos, fotos y sonidos) que pueden utilizar dentro de su portfolio.

La participación en Sanfelices supone un mérito más para el alumnado, el cual, tras acabar sus tareas, en muchos casos continúa sus estudios o demanda empleo. Desde la coordinación del proyecto, los profesores elaboramos informes sobre las aptitudes de los alumnos, cuando estos o bien empresas o centros de estudios y

universidades nos los reclaman.

El entrenamiento y la preparación de los alumnos para desempeñar con mayor autonomía sus labores dentro de puestos de trabajo cuando se incorporen al mercado laboral.

Creemos que participar en este proyecto nos ha ayudado a todos los que hemos formado parte de él, ya sea desde la implicación más directa y diaria, hasta los que han participado en fases más puntuales, a entender que nada es imposible; que un espíritu positivo y proactivo unido al esfuerzo permiten afrontar retos, mejorar profesionalmente y alcanzar sueños.

6.- LAS COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS COMO EJE DEL PROYECTO. LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y LA EMPLEABILIDAD.

Para tener entendimiento, basta nacer con él; para tener memoria o paciencia, ejercitarlas; mas para educar en su plenitud la inteligencia, es absolutamente indispensable educar por entero todo el hombre.

Francisco Giner de los Ríos

En este proyecto, y a lo largo de los cuatro cursos en los que se ha desarrollado, hemos entrenado competencias que creemos necesarias para las personas, tanto como futuros trabajadores como ciudadanos que somos.

Actitudes personales:

Respeto

Compromiso

Confianza en uno mismo y en los demás

Autoestima

Consumo responsable y comportamiento ecológico

Inquietud por el aprendizaje constante, dentro y fuera del ámbito académico
(aprender a aprender)

Empatía

Solidaridad

Equilibrio emocional

Valorar la cultura y creaciones culturales

Capacidad de expresarse correctamente mediante el lenguaje verbal y no verbal

Pensamiento crítico y autocrítico

Actitudes profesionales:

Trabajo en equipo

Puntualidad

“Saber estar” en el puesto correspondiente

Orden

Cuidado del material

Capacidad de prevenir y resolver conflictos

Actualización de conocimientos

Conocimiento global de la industria

Adaptación a los cambios tecnológicos

Realización en tiempo y forma de las gestiones necesarias

Crear caminos eficaces en la búsqueda de información (qué, cómo, dónde encontrar respuestas)

Aprender a pedir ayuda

Aprender a delegar

Competencia digital, incluyendo el uso adecuado y responsable de sistemas de comunicación y redes sociales

Manejo de aplicaciones y software para dispositivos informáticos (ordenadores, tablet y smartphones)

Iniciativa y capacidad de tomar decisiones

Tolerancia ante la frustración

Gestión y prevención del estrés

Competencias técnicas específicas

Nos referimos a los aprendizajes relacionados con el saber y el saber hacer de las profesiones específicas, que mediante prácticas como ésta aprovechan la capacidad de aprender haciendo.

Competencias técnicas del ciclo de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen desarrolladas durante el proyecto y asociadas a los perfiles de Cámara de cine, vídeo y televisión, Ayudante de cámara, Ayudante de iluminación, Foto fija, Iluminador de audiovisuales.

Planificar la captación y registro de imágenes, la iluminación y los procesos fotográficos y audiovisuales relacionando tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia que permitan la realización de un presupuesto óptimo.

Definir y realizar la puesta en escena y la ambientación a partir del análisis de las características expresivas de la imagen a captar para cumplir con los requerimientos del proyecto o del cliente.

Montar e instalar los equipos de iluminación para obras audiovisuales o espectáculos y producciones fotográficas, verificando su correcto funcionamiento y su adaptación a las necesidades expresivas o artísticas predeterminadas.

Verificar el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra audiovisual o proyecto fotográfico en sus vertientes mecánica, electrónica y óptica durante los ensayos para garantizar su operatividad durante la toma.

Supervisar y ajustar la iluminación durante la realización de ensayos previos al registro definitivo del proyecto audiovisual o fotográfico o a la representación del espectáculo, anotando y documentando los cambios para su repetición en el mismo recinto o en gira.

Supervisar y realizar la captación de la imagen en las diferentes modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico en cualquier soporte y formato, valorando la calidad de la toma y registrando el sonido en tareas propias de periodismo electrónico o reportaje social.

Supervisar e iluminar durante el registro de imágenes en producciones audiovisuales y durante la función de espectáculos y eventos.

Implementar soluciones técnicas en la toma e iluminación de producciones audiovisuales que posibiliten la optimización de los procesos de postproducción y etalonaje con repercusiones en la mejora de la calidad de la imagen final.

Competencias técnicas del ciclo Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos desarrolladas durante el proyecto y asociadas a los perfiles de Ayudante de producción de cine y Ayudante de producción de vídeo.

Deducir las características formales y expresivas de los proyectos audiovisuales, de espectáculos y de eventos, a partir del análisis de su documentación técnica, para su realización, cumpliendo los objetivos previstos.

Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de proyectos audiovisuales, de espectáculos y de eventos, determinando sus características específicas para su posterior consecución.

Planificar la producción de los proyectos, estableciendo las diferentes fases, optimizando tiempos, recursos, costes y calidades, con la autonomía y eficacia requeridas.

Calcular los costes de producción de proyectos de audiovisuales, de espectáculos y de eventos para realizar presupuestos, evaluando las formas y fuentes de financiación idóneas según las características del proyecto, y contribuyendo al análisis de su viabilidad.

Gestionar la selección y contratación de los recursos humanos, técnicos y artísticos, asegurando su idoneidad y disponibilidad en los tiempos previstos en el plan de trabajo audiovisual, o en el plan de comercialización y explotación del espectáculo o evento.

Gestionar y organizar la disponibilidad y aprovisionamiento de recursos técnicos,

materiales, espaciales y logísticos, asegurando el suministro, su idoneidad y funcionamiento y elaborando el programa de contrataciones, compras, construcción y alquileres.

Gestionar el presupuesto asignado a cada una de las fases de realización de los proyectos detectando y aportando soluciones para la corrección de las desviaciones que puedan surgir.

Colaborar en el plan de explotación de la obra audiovisual, espectáculo o evento, aportando elementos a la negociación con distribuidoras audiovisuales, salas de exhibición, emisoras, y redes o plataformas de distribución de espectáculos que permitan la amortización del proyecto y aseguren su rentabilidad.

Competencias técnicas del ciclo Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos desarrolladas durante el proyecto y asociadas a los perfiles de Ayudante de dirección en cine, Montador de cine, Editor/montador de vídeo

Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovisuales y espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.

Determinar las características del personal técnico y artístico, y de los recursos técnicos, materiales, y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales o de espectáculos y eventos.

Planificar el proceso de trabajo del proyecto audiovisual o de espectáculo y de eventos en consonancia con el plan general de producción.

Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emisión, postproducción o representación escénica, asegurando la

aplicación del plan de trabajo, y reforzando la labor del director o realizador audiovisual y del director del espectáculo o evento.

Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas audiovisuales planificando las operaciones, preparando materiales y efectos, y realizando el montaje y la postproducción hasta la obtención del máster definitivo.

Competencias técnicas del ciclo Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos desarrolladas durante el proyecto y asociadas a los perfiles de Jefe de sonido, Técnico de sonido, Técnico de sonido directo, Técnico de grabación de sonido en estudio, Montador y editor de sonido, Mezclador de sonido.

Realizar el diseño técnico de proyectos de sonido dando respuesta a los requerimientos y características predefinidas en el proyecto y cumpliendo las normativas técnicas y de seguridad.

Determinar los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para la realización del proyecto de sonido, aplicando criterios de optimización.

Diseñar el plan de trabajo para la puesta en marcha del proyecto sonoro relacionando tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia para asegurar su buen fin.

Acondicionar los espacios de captación y/o reproducción del sonido para la obtención de la máxima calidad en los procesos sonoros.

Supervisar los procesos de montaje, instalación, conexión, enrutado e interconexión de los equipos técnicos que intervienen en la puesta en marcha de proyectos sonoros para garantizar su óptimo funcionamiento.

Establecer planes de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones sonoras para minimizar la existencia e incidencia de averías y disfunciones en las instalaciones de sonido.

Realizar ajustes y pruebas en los procesos de captación, registro, emisión, montaje y reproducción del sonido en producciones audiovisuales, radiofónicas, discográficas, espectáculos, eventos e instalaciones fijas de sonorización, controlando en directo la calidad del sonido captado, registrado, emitido, montado o reproducido.

Montar bandas sonoras sincronizando las diferentes pistas de sonido entre sí y con la banda de imágenes, en su caso, realizando la mezcla y todos los procesos finales hasta la disposición de la banda sonora definitiva.

Supervisar los procesos de desmontaje, transporte y almacenamiento de los equipos técnicos de sonido para garantizar su adecuada conservación y extensión de su vida útil.

El extracto de competencias técnicas ha sido elaborado a través del portal del MECED <http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html>

- La adquisición de competencias y la empleabilidad

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) a través del Departamento de Política de Empleo y, dentro de él, del Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad, publica en mayo de 2015 un fascículo en el que expone las “Competencias para el empleo, orientaciones de política - Mejorar la empleabilidad de los jóvenes: la importancia de las competencias clave” (http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_371815/lang--es/index.htm).

Según definición de la OIT, la empleabilidad como “las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones

del mercado de trabajo”.

Enumera las competencias para el mundo del trabajo y de su análisis, nosotros planteamos cuáles han estado presentes en el proyecto educativo que hemos coordinado:

COMPETENCIAS BÁSICAS/FUNDAMENTALES: referidas a la alfabetización y competencias aritméticas, podemos destacar que en “Sanfelices” se han desarrollado tareas vinculadas a la comprensión lectora (desde el análisis del guion hasta la capacidad de extraer datos claves de documentación técnica elaborada por el los diferentes departamentos -órdenes de rodaje, plan de trabajo, partes de cámara, partes de sonido, albaranes, facturas....-, así como la lectura de manuales del equipamiento tecnológico) y a las capacidades de elaborar presupuestos, así como contabilizar necesidades materiales y humanas en diferentes situaciones.

COMPETENCIAS PROFESIONALES O TÉCNICAS: sin duda, uno de los pilares de este proyecto ha sido el desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos especializados, concretos de cada perfil o rol profesional desempeñado para realizar todo lo que implica una producción de cine que experimenta un reparto de tareas idéntico al de la industrial profesional del audiovisual.

COMPETENCIAS PROFESIONALES – PERSONALES: juntos a los conocimientos específicos de cada perfil, encontramos la necesidad de desarrollar competencias personales como la honestidad, la ética en el trabajo, la responsabilidad y confiabilidad... Durante cuatro años se ha trabajado en equipo, con una vocación de permanencia, pero también con la flexibilidad para adaptarse a los cambios en las situaciones personales, así como la capacidad de integrar de forma inclusiva y agradecida a todo el que quisiera participar activamente al proyecto. Así ha sido con los más de 150 alumnos que han aportado su energía, talento y esfuerzo.

COMPETENCIAS CLAVE: destacamos dentro de este apartado fundamental capacidades como escuchar a los demás y comunicarse de manera eficaz. Es uno de los aspectos en los que mejor se ha comprobado la evolución de los participantes a lo largo de estos años.

Además, cualquier tipo de producción, pero aún más la que busca generar un producto cultural y lo hace con recursos limitados, exige de un pensamiento creativo y capacidad para resolver dificultades con independencia, pero teniendo en cuenta al equipo. Enlazamos aquí con una de las competencias clave sin la cual hubiera sido imposible dar paso alguno: hablamos de la capacidad de trabajar en grupos, interactuando con diferentes compañeros, todos ellos integrantes de un mismo equipo. Esto es posible gracias al desarrollo de otras competencias clave igualmente importantes: tanto la capacidad de liderar en momentos concretos, y con autonomía tomar decisiones e incluso organizar el trabajo del grupo, como la capacidad de adaptarse a la supervisión de otros y admitir de forma autocrítica posibles propuestas de mejora. La suma de estas dos competencias nos lleva directamente a la capacidad de aprender y adaptarse a cambios, que son habilidades necesarias para cualquier profesional.

La OIT incluye en este apartado la capacidad para usar la tecnología básica. En “Sanfelices” se ha sacado el máximo partido a los ordenadores, tablets y smartphones (como herramientas de comunicación y de trabajo), pero además se ha profundizado en el uso profesional de tecnologías de captación, tratamiento y edición de imagen y sonido actuales.

7.- BASES PEDAGÓGICAS.

La particularidad del proyecto educativo se asienta sobre tres pilares pedagógicos:

El aprendizaje por proyectos. Cómo apropiarse del proyecto de aprendizaje

Partamos de particularidades del proyecto:

Diferentes situaciones personales se han encontrado en este proyecto: ex alumnos que ya no estaban en los centros, algunos trabajando o en la Universidad, mientras otros estaban matriculados en los centros de FP y debían compatibilizar la

participación en “Sanfelices” con sus evaluaciones;

Diferentes turnos de estudio -diurno y vespertino- que conllevan una redefinición de los tiempos;

Diferentes ciclos formativos y niveles que favorecen el trabajo interdisciplinar;

Diferentes centros; diferentes ciudades... pero todos por un camino que nos llevaba al encuentro y al trabajo en pro de un objetivo común.

El CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios) plantea diferentes claves de la metodología de aprendizaje basado en proyectos (<http://cedec.educalab.es/es/kubyx/2014/01/30/105-claves-del-aprendizaje-por-proyectos>), empezando por la realización de “un amplio proceso de investigación para responder a una pregunta compleja, a un problema o a un cambio”. Nuestra pregunta era si es posible producir películas encontrando una vía a medio camino entre el cine más industrial y el cine de bajo presupuesto. Se buscaba una vía que permitiera evitar la falta de rigor técnico y legal que se asocia al “cine de guerrilla” que muchos veces es la primera apuesta de los jóvenes que quieren tener su primera experiencia en la producción audiovisual, una vía cercana al mundo profesional y formativa al mismo tiempo, que creara un espacio alternativo para futuros cineastas, iluminadores, sonidistas, productores...

Para dar respuesta se ha investigado cómo funciona la industria española del cine, se han estudiado los organismos relacionados, los requerimientos legales, etc. y entre todos se han buscado fórmulas que permitieran compatibilizar el objetivo principal del proyecto, el aprendizaje, con la aspiración de tratar de producir y realizar un largometraje del que nos sintiéramos orgullosos.

El aprendizaje por proyectos potencia la autonomía e independencia de los alumnos. En este caso ellos han asumido la necesidad de tomar decisiones, de buscar soluciones a problemas particulares, de gestionar equipos humanos, etc. Aunque siempre han contado con la guía y apoyo de los profesores, han experimentado por sí mismos la sensación de tener responsabilidades, afrontar retos con la información

de la que disponían... y se han curtido en integrar frustraciones y logros.

Siempre se asocia también esta forma de aprender con la adquisición de habilidades como la comunicación, sin la cual en nuestro caso era imposible que trabajasen de forma paralela alumnos que estudian en Madrid capital y en Alcobendas y que como ya indicamos, estaban en diferentes ciclos, diferentes cursos y diferentes turnos. Si la distancia y los tiempos de trabajo dificultaban la realización de más encuentros presenciales, que hubieran sido muy eficaces, el uso de las nuevas tecnologías nos ha ayudado a acercarnos y crear las sinergias necesarias. También hemos desarrollado la comunicación de cara al exterior, aprendiendo a solicitar ayuda, información o la implicación de otros.

Si el cine es siempre un trabajo de equipo, en esta producción de características tan especiales, la colaboración ha sido nuestra base. Colaboración entre todos y cada uno de los integrantes del equipo humano, la colaboración de los centros y la apertura al entorno, a los barrios y a todos aquellos que creían en el valor de “Sanfelices”.

Además de un trabajo de equipo, producir un contenido cinematográfico es un enorme conjunto de tareas diversas: desde la gestión administrativa, hasta la construcción de decorados; desde el trabajo con actores hasta el diseño de iluminación de cada plano; desde la preparación del catering hasta la difusión de información en prensa y en la web creada para la película; desde la captación de imagen y sonido, hasta la creación de un montaje definitivo y creación del master final.

En estos cuatro años se ha ido forjando una capacidad de observar de forma constructiva y crítica el trabajo de los demás, pero también, y casi más importante, de evaluarnos a nosotros mismos.

La presentación ante los demás de todo el trabajo se ha ido realizando en dos frentes de forma permanente: el interno, en el que todos veíamos y agradecíamos el trabajo de los demás; y el externo, con la búsqueda de visibilidad social a través de notas de prensa enviadas a los medios y utilizando nuevas tecnologías y redes

sociales, participando en encuentros de asociaciones, presentando el proyecto en secciones de festivales... Mostrar al resto el proceso y compartir lo que aprendíamos era esencial. Hoy buscamos la manera de hacer llegar a diferentes públicos el resultado: la película.

A nosotros, los profesores, coordinar y formar parte de un proyecto como éste nos ha transformado como docentes. Nos ha abierto los ojos, nos ha ayudado a derribar barreras (desde físicas a psicológicas), nos ha obligado a dedicar un esfuerzo y tiempo extra muy considerable... nos ha permitido aprender mucho, muchísimo, el uno del otro y a ambos de los alumnos. Nos ha permitido hilar diferentes contenidos curriculares y poner el foco al mismo tiempo en aspectos de la vida real. Y nos ha inmerso en una experiencia didáctica completamente nueva, enriquecedora y fascinante.

- El diálogo docente-alumno

Hay que convertir las lecciones en una conversación familiar, práctica y continua entre maestro y discípulo; conversación cuyos límites variarán libremente en cada caso, según es fácil suponer, pero que acabará con las explicaciones e interrogatorios del método académico, como igualmente con la solemnidad de nuestros exámenes y demás ejercicios inútiles.

Francisco Giner de los Ríos

Mediante una metodología basada en un proyecto central y común que, como hemos explicado, pretende que estudiantes de diferentes áreas conozcan los flujos de trabajo paralelos que deben darse en una producción audiovisual, el diálogo entre los diferentes equipos ha sido clave para la coordinación.

Pero más allá, hemos creído desde el primer momento, desde los primeros contactos, en las palabras de Giner de los Ríos: solo a través de un diálogo sincero y constante entre los dos profesores que hemos coordinado el proyecto y todos los alumnos que han entrado a formar parte de él. Por eso, cada nueva incorporación al equipo iba acompañada de una conversación en la que los profesores explicaban las bases de "Sanfelices", los objetivos, las metodologías... en la que los alumnos

manifestaban sus dudas, sus expectativas, sus deseos de aprendizaje y sus aspiraciones profesionales.

A lo largo del proceso no todo ha sido fácil... ni dentro del equipo ni en la evolución del proyecto. A veces contábamos con que encontraríamos apoyos que finalmente no cuajaban, que como Entidad No Lucrativa podríamos dar pasos que el tiempo nos demostró que solos no podíamos dar... Hemos creído que el grupo de alumnos debía estar informado de estas situaciones como parte del conocimiento que estaban adquiriendo, pero también porque sus palabras, sus ideas y propuestas podían convertirse en caminos alternativos muy interesantes.

Este contacto permanente se ha mantenido a través de reuniones de trabajo, de grupos creados en aplicaciones de comunicación a través del teléfono móvil y a través de encuentros personales que nos han ayudado a conocernos y a crear equipo.

Siempre que ha sido necesario, los profesores, pertenecientes a centros educativos diferentes, se han reunido con el alumnado, docentes y equipos directivos de los centros para explicar los avances, las dificultades... y las buenas noticias que animaban a seguir y a sumarse al proyecto.

- La educación en valores

Una actitud esencial en todo proyecto creativo que se inicie con la guionización o escritura de un contenido que tenga como destino el gran público, es elegir una temática idónea en la que los personajes y sus circunstancias transmitan valores universales.

Esta idea, unida a la máxima de que formar es también educar en valores como: la amistad, la paciencia, el medio ambiente, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a nuestros mayores... Nos llevó a definir la esencia de la historia que buscábamos para nuestro proyecto.

En la dinámica de reuniones para decidir qué historia queríamos contar y después

de ver lo complejo que es llegar a un acuerdo de temática en un grupo de opinión tan heterogéneo, surgió la experiencia de otro compañero que había sido alumno de estos ciclos unos años antes y había compartido con Roberto Lázaro la escritura de un desarrollo que ha sido, tras varios meses de trabajo de reescritura, la esencia que ha definido “Sanfelices”.

Los valores que definen nuestra historia, es decir, qué es lo que queremos transmitir o contar son:

Sobre cómo la relación entre una madre y un hijo se intensifica y refuerza cuando éste debe cuidarla después de que ella sufra una embolia cerebral. Sobre la vida como ciclo: ella es maestra y ha perdido la capacidad de leer y escribir; su hijo la enseña igual que lo hiciera ella con él años atrás. Sobre los valores que transmite la gente mayor y de pueblo frente a los que vivimos en la gran ciudad: Elena, nuestra protagonista, encuentra consuelo a su situación al conocer a un amable anciano aficionado a la astronomía que le acompaña en el centro de día al que ambos asisten. Sobre si observar las estrellas puede hacer entender nuestro camino, o nuestro destino. Sobre lo bello que es vivir y dedicar la vida a los demás. Sobre por qué hay que devolver a los padres todo el cariño que nos han dado. Sobre el sacrificio que hacen los padres por los hijos a lo largo de toda su vida. Sobre por qué los pueblos no deberían estar abandonados. Sobre por qué parece que nuestros mayores han perdido su sitio en esta sociedad y cómo podemos evitarlo. Sobre por qué a veces hay que afrontar lo que el destino nos depara con dignidad.

Luego nos dijimos... ¿Cómo queremos contarla? Y llegamos a la conclusión de que nos gustaría que fuera dulce y sensible, pero graciosa y dinámica. Suave, que no lenta. Que tuviera golpes de humor fino y nos mantuviera casi todo el tiempo con una sonrisa en la boca. Pero que, de repente, los acontecimientos nos lleven a pensar que los protagonistas también sufren por las circunstancias que viven, y que eso nos duela. Pero luego que un personaje vital nos lleve a todos arriba, arriba, arriba... hasta que la realidad del día a día nos haga de nuevo pisar fuerte en el suelo. “Tragicomedia” sería el término clásico. “La vida misma”, sería el actual.

Una historia que guste a todos los públicos... que nos sintamos orgullosos de firmar.

8.- UN PROYECTO INTERCENTROS QUE DA CABIDA A MÚLTIPLES FAMILIAS PROFESIONALES. PROPUESTA DE CICLOS FORMATIVOS QUE PUEDEN IMPLICARSE EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO COMO SANFELICES.

“Sanfelices” se ha llevado a cabo como proyecto conjunto de dos institutos de Madrid y ha sido realizado por todos los Ciclos Formativos de la Familia de Imagen y Sonido impartidos en la FP: Realización, Producción, Iluminación y Sonido. Puede llevarse a cabo, como ha sido el caso, entre diferentes centros educativos. Sería posible integrar a estudiantes del ciclo de Animación 3D, juegos y entornos interactivos, que podrían encargarse del diseño de las animaciones de la cabecera y títulos de inicio de la película, así como el rodillo final de créditos, o posibles contenidos transmedia.

El ciclo de Grado Medio de Vídeo Disc-Jockey y Sonido también de esta misma Familia Profesional, puede implicarse de forma puntual, mediante la creación de sesiones para los eventos y presentaciones asociados a la promoción de la obra audiovisual, así como la creación y grabación de músicas.

Eventualmente han participado en las sesiones de rodaje de Sanfelices alumnos que estudiaban el ciclo de Caracterización y Maquillaje perteneciente a la familia profesional de Imagen Personal.

En este curso 2016 – 2017 se han incorporado alumnos del Ciclo de Grado Medio Desarrollo y Aplicaciones Multiplataforma de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones, quienes se encargan del diseño web, su alojamiento y mantenimiento, así como el flujo de datos y seguridad de las operaciones que el equipo de comunicación desarrolla en la RR. SS.

Por otra parte también se podría incorporar a un proyecto de este tipo, Ciclos de Familias Profesionales como:

Para la teneduría de libros, contabilidad, solicitud de presupuestos, realización de pagos, gestión de seguros sociales, presentación de documentos trimestrales de IVA

e IRPF, relaciones con la Administración, aspectos legales y laborales... sería adecuado contar con los Ciclos de Administración y Finanzas y Secretariado de la Familia Profesional de Administración y Gestión de Empresas.

Los Ciclos de Comercio y actividades Comerciales (G.M.) y Comercio Internacional de la familia Profesional de Comercio y Marketing, podrían realizar tareas de gestión con las Cámaras de Comercio provinciales y las Agencias de Comercio Exterior o ICEX para la difusión del producto final en Festivales, Ferias y Mercados Internacionales, obtención de ayudas y apoyo a la internacionalización. Búsqueda de partners en otros países para el intercambio de derechos de emisión de la película en salas y televisiones públicas y privadas a cambio de gestiones de producción en régimen de coproducción financiera, o la comercialización global final del producto on line.

El Ciclo de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o el de Grado Medio de Impresión de la Familia de Artes Gráficas, se puede encargar de las tareas de diseño de imagen corporativa y logotipos, confección de materiales de imprenta propios, afiches promociones, cartelería final de la película, invitaciones estreno, foto-cromos, encartes, el diseño e impresión de carátulas para DVD y Bluray...

La escenografía de la película y la construcción de panós o paños escenográficos imprescindibles para la construcción final de decorados, podría llevarse a cabo por alumnos y profesores de los ciclos de Grado Medio de Carpintería y Mueble e instalación y amueblamiento de la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho, así como del Ciclo Superior de Artista Fallero y Construcción de Escenografías de la Familia Profesional de Artes y Artesanías

Los Ciclos de Grado Superior de Patronaje y Moda y Vestuario a Medida y de Espectáculos o el de Grado Medio de Confección y Moda de la Familia Profesional Textil, Confección y Piel, pueden encargarse de la creación y diseño de figurines y la confección de vestuario original si las características de la obra lo requieren.

El uso de electricidad que se precisa en los rodajes puede estar gestionada por alumnos y profesores de los ciclos de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas e

Instalaciones Eléctricas de Grado Medio y Sistemas Electrotécnicos de Grado Superior de la familia Electricidad y Electrónica. Pueden realizar comunicados y partes con las compañías suministradoras, Realizar -previa autorización de las compañías y en asistencia de empresas autorizadas- las conversiones de red trifásica a monofásica, enganches de cuadros móviles en exteriores naturales o cuadros de alto consumo sitios en platós. También el uso de camiones generadores o grupos electrógenos necesarios para el uso de líneas de consumo de luminarias en rodaje.

En los eventos de promoción, galas de búsqueda de financiación o en el propio estreno de la película se podría contar con un catering ad hoc gracias a la participación del Ciclo de Grado Superior de Restauración o los de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, de Pastelería y Panadería, o de Servicios de Restaurante y Bar, de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo. También sería importante durante los días de grabación la posibilidad de realizar menú de campaña o buffet frío en el decorado para los alumnos, profesores y actores que asisten al rodaje. A esta familia profesional también pertenecen los Ciclos de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Alojamientos Turísticos si es el caso como el de “Sanfelices” que el rodaje supone desplazamientos y alojamientos fuera de la ciudad de residencia del equipo técnico y artístico.

Todo el elenco y cuadro artístico pueden ser alumnos y profesores de Escuelas de Arte Dramático e Interpretación.

Una actividad importantísima para un proyecto de este tipo es la posibilidad de traducir a otros idiomas, fundamentalmente inglés y francés los diálogos de la película para la realización de subtítulos. También la elaboración de sinopsis y documentos promocionales en estos idiomas. Se podría contar con la participación de alumnos y profesores de Escuelas de Idiomas.

Por último, la participación de una alumnos y profesores de Escuelas de Música daría la posibilidad de componer e instrumentar música original para la película.

Se puede desarrollar un proyecto similar, pero en menor escala en otras etapas

educativas, como Bachillerato, reduciendo la duración de la obra audiovisual que se prepare, grabe, monte y difunda por canales de video por internet. Al acortar los minutos de la película o cortometraje y trabajar con un guion que acote las localizaciones y número de personajes, podría cerrarse el proyecto a dos cursos, en lugar de a cuatro cursos académicos. Estaría muy vinculado con Bachillerato de Artes y también con la asignatura de Cultura Audiovisual, que forma parte del currículo de 1º y 2º de Bachillerato LOMCE.

9.- METODOLOGÍA. EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y A LO LARGO DE LA VIDA. EL TRABAJO EN EQUIPO. LOS ROLES Y REPARTO DE TAREAS.

La metodología es eminentemente práctica y se basa en que para aprender algo, hay que hacerlo. Y para aprender a hacer cine, una fórmula atractiva era crear un gran equipo de trabajo, en el que pudieran incorporarse alumnos y/o docentes en las diferentes fases, diseñar un modo de trabajo que fuera compatible con responsabilidades laborales o de estudios y trabajar todos voluntariamente persiguiendo un fin común: aprender.

Los puestos y funciones se han repartido tratando de respetar los intereses, disponibilidad y vocaciones de cada uno de los participantes. Mientras que ha habido un bloque de alumnos que ha estado implicado durante todo el proceso, otros han colaborado en momentos puntuales, como apoyo técnico, asistencia a rodajes, participando en campañas de crowdfunding y rifas para obtener una parte de los recursos financieros, etc.

Uno de los pilares de este proyecto es que todo aquel que haya formado parte del equipo se lleve aprendizaje. Hemos partido de la explicación de las bases del proyecto, de sus objetivos, de sus puntos fuertes y debilidades... y ya en el trabajo de campo, se ha expuesto y debatido por qué se toma cada decisión a la hora de planificar una secuencia, dónde poner la cámara, qué ópticas o microfonía era la idónea, cómo construir un decorado, determinar un tipo de maquillaje o vestuario, a

la hora de montar las imágenes y sonido, elegir la música de la película, etc.

El diseño metodológico ha buscado el mayor acercamiento al trabajo real de una producción cinematográfica, adoptando todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y asumiendo como indispensable el cumplimiento de todos los aspectos legales: pagos a proveedores, impuestos, seguros, altas en la Seguridad Social, respeto de los derechos de autor, contratación de seguros de accidentes y responsabilidad civil, etc.

En cada de una de las fases principales del proyecto (preproducción, rodaje, postproducción y comercialización) nos han visitado profesionales del sector que han compartido su experiencia con nosotros en una serie de master class de alto valor pedagógico.

Una parte del trabajo se ha realizado en los centros educativos, en reuniones de trabajo entre los alumnos y sus profesores. Pero el grueso del proyecto, especialmente el rodaje de la película, se ha realizado en fines de semana, días festivos y vacaciones, en las localizaciones destinadas a tal efecto (Madrid, Soria y Valladolid).

Durante el proceso se han mantenido relaciones y convenios de colaboración con empresas del sector, tanto para la participación en régimen de coproducción, facilitándonos sus instalaciones y recursos, como con instituciones para que tuvieran conocimiento de nuestra propuesta: Oficina Europea del Audiovisual (Mediadesk), Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales (FAPAE), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Entidad de Gestión de Derechos de Productores (EGEDA), Academia de Cine...

- El aprendizaje permanente y a lo largo de la vida

La Formación Profesional es una etapa educativa en la que se busca un equilibrio entre las enseñanzas, que los alumnos reciben de los docentes, y el aprendizaje, siendo éste un proceso más autónomo, en el que el alumno se hace plenamente consciente de su responsabilidad a la hora de aprender.

Esa autonomía y responsabilidad, junto con la capacidad de escuchar al otro y dejarse guiar de forma crítica, preparan al alumnado para una sociedad que exige una actualización constante de

las capacidades y aptitudes de los profesionales que trabajan en cualquier sector, ya sea éste productivo, social, cultural...

Las leyes educativas regionales y nacionales, así como los informes sobre educación internacionales siempre hacen hincapié en la necesidad de que los ciudadanos asuman la necesidad del aprendizaje permanente y a lo largo de la vida. Y que lo valoren, además, como una oportunidad.

El arranque del proyecto está ligado a un grupo de alumnos que justo en ese momento, en 2013, finalizaban sus estudios de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Sabían que tras conseguir su titulación, comenzaba un nuevo proceso de aprendizaje. La novedad con respecto a otros alumnos fue cómo afrontarlo: ligados a los centros educativos, mediante un proyecto que uniría en el camino a alumnos que estaban estudiando en ese mismo momento, pero también buscando la implicación de ex alumnos de anteriores promociones. Numerosos jóvenes que habían finalizado sus estudios en el IES Pradolongo hacía años, quisieron formar parte de este experimento en el que actualizarían conocimientos técnicos y ampliarían su visión sobre el panorama audiovisual actual.

La propuesta de aprender en el aula y más allá de ella se extendió hasta otro instituto, el CIFP José Luis Garci. Y durante cuatro cursos, alumnos de los dos centros públicos que ya estaban trabajando, que estaban recién titulados o que acababan de matricularse, han formado junto a sus profesores un modelo particular de comunidad de aprendizaje.

- Los roles y reparto de tareas en el proyecto “Sanfeliços”

El reparto de tareas y roles asumidos por los integrantes de este proyecto ha respondido a la realidad profesional de la industria cinematográfica española.

A modo de rodillo final de una película, vamos a trasladar la relación de participantes

y las tareas específicas que se han desempeñado en cada caso.

- Jefes de equipo

Roberto Lázaro y Tania Jiménez han llevado a cabo la producción ejecutiva de la película, lo que supone la toma de grandes decisiones, especialmente las que implicaban acciones con responsabilidades legales, fiscales y financieras. Sobre ellos recae la capacidad de asumir la parte económica que ha supuesto esta producción mediante la contratación de un crédito bancario que avalan personalmente. Además son quienes se encargan de buscar en la actualidad una vía de distribución y exhibición que haga posible que la película llegue al público.

Desde el punto de vista técnico, La película ha sido dirigida por el profesor Roberto Lázaro. Él es el máximo responsable de la narración que ofrece esta película, planteando objetivos y referencias visuales y sonoras que trasladaba al resto de equipos para que todos ellos tuvieran una visión global y un planteamiento coherente a la hora de abordar cada una de sus tareas específicas. Durante el rodaje ha sido el responsable de la dirección de la película y de la dirección de actores.

Para la planificación de cada secuencia ha tenido en cuenta los planteamientos de la Directora de Fotografía, los Ayudantes de Dirección, el Jefe de Sonido, la Directora de Producción y las Jefas de Producción.

En la fase de postproducción ha actuado como guía y responsable del flujo de trabajo en el montaje de la imagen de la película.

Tania Jiménez ha coordinado la producción, contando con las indicaciones de Roberto, tratando de gestionar de forma eficiente las diferentes tareas a pesar de los recursos limitados. Se ha encargado de los trámites con la Seguridad Social y Hacienda, los pagos a las empresas de alquiler de material y servicios; ha supervisando todas las tareas de Producción y del departamento de Comunicación y Redes Sociales. La gestión de derechos de autor, los acuerdos con empresas y profesionales y las relaciones institucionales han estado entre sus cometidos,

aunque siempre en sintonía con el Director.

Roberto Lázaro es coautor del guion de la película. Esta historia se escribe mano a mano entre el profesor y Miguel Muñoz Baeza, un alumno del antiguo Ciclo de Imagen. Hace unos años Miguel pidió a su profesor que le planteara un trabajo extra con el que profundizar durante las vacaciones de verano en sus aprendizajes sobre narrativa audiovisual. La experiencia le gustó y este alumno trabaja desde entonces como guionista profesional. Este guion es leído por todo el equipo y se considera una historia que merece la pena ser contada. Se entienden las dificultades asociadas al número elevado de localizaciones y de personajes, pero se decide apostar por él y afrontar su producción como un gran reto didáctico.

La Directora de Fotografía ha estado en el proyecto desde el origen, justo al obtener el título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imágenes. Analizó el guion desde el punto de vista de la iluminación y el color, trasladó propuestas al Director y una vez que entre ambos estuvo clara la estética o look de “Sanfelices”, participa activamente en la fase de localizaciones. Localizar supone visitar lugares reales en los que se podrían grabar secuencias de la película, valorar sus pros y contras y elegir la idónea, algo que se ha realizado junto al Jefe de Sonido, la Directora de Arte, el Director, el/la Ayudante de Dirección y miembros de Producción. Durante la preproducción ha realizado pruebas de equipamiento técnico junto al operador de cámara y en la preproducción inmediata ha elaborado los listados de material técnico de iluminación junto al Jefe de Eléctricos. En la fase de rodaje ha sido responsable de coordinar el trabajo de sus compañeros del equipo de Cámara y de Iluminación, dando indicaciones técnicas de cómo conseguir los efectos que había diseñado. En muchas ocasiones ha acompañado a los eléctricos a los almacenes en los que se alquilaba el material de iluminación, así como grúas y soportes de cámara. Viajó en representación de los alumnos a Argentina para presentar en 2015 el proyecto en el Encuentro Cinematográfico Europeo-Argentino Pantalla Pinamar. En la fase de postproducción ha colaborado en el montaje de imagen y ha sido la responsable de la corrección de color y posterior etalonaje de imagen. Esta tarea se ha realizado en gran parte en Ámsterdam, gracias a la colaboración conseguida en el Encuentro Cinematográfico en Pinamar con una empresa de postproducción holandesa. Para ello ha mantenido una fluida

comunicación en inglés con los técnicos y propietarios de la empresa, y ha viajado en dos ocasiones para supervisar el trabajo que se estaba desarrollando.

Las Jefas de Producción han sido dos alumnas que se incorporan mientras cursan 2º del Ciclo de Producción, Verónica López y Leticia Armajach. Participan en la búsqueda de localizaciones, solicitud de permisos de rodaje, presupuestos de equipo e intendencia (transporte, alojamiento y catering), supervisión de las tareas desarrolladas por el resto del equipo de Producción, redacción junto a el/la Ayudante de Dirección de las órdenes de rodaje, órdenes de transporte y citaciones para cada rodaje... En los rodajes comprobaban que cada uno estaba en su puesto y cuando surgían problemas, los imponderables, buscaban soluciones que consultaban con los Jefes de Equipo.

En el área de Sonido destacamos que la máxima responsabilidad en la grabación de sonido en el rodaje ha sido de un alumno, Andrés Vellé, que al integrarse en el proyecto estaba finalizando sus estudios de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. Sus tareas principales fueron configurar un equipo de captación de sonido adecuado, comprobar su funcionamiento antes de cada rodaje, diseñar la colocación de la microfónica para cada escena... En la fase de masterización del sonido el jefe fue un profesional venezolano de la empresa que ha colaborado con la postproducción de la película.

La música ha sido realizada por un compositor de bandas sonoras profesional, que ha trabajado siguiendo las indicaciones del Director de la película. Alumnos y profesores hemos redactado un contrato, hemos supervisado su trabajo y le hemos transmitido el agradecimiento del equipo completo por su talento y trabajo.

Peluquería y maquillaje han sido ejecutados por Jesús de la Riva, antiguo alumno de Maquillaje y Caracterización, teniendo en cuenta el dramatismo de cada secuencia, el vestuario de los personajes y el raccord. Se ha rodado una media de dos fines de semana al mes, por lo que había que tener especial cuidado con los cambios físicos de los actores. Cuando los rodajes requerían de más de un maquillador, él coordinaba y supervisaba el trabajo.

En la búsqueda de localizaciones, la decisión de cuáles eran las adecuadas y en la

transformación de esos espacios reales en los lugares que el guion cinematográfico describe (con su atmósfera, con los elementos de atrezzo necesarios, etc.) hay un perfil profesional clave: Dirección de Arte. En este proyecto ha sido una alumna, Tamara Marcos, quién se ha encargado del diseño de los decorados que se creaban en las localizaciones y en aquellos casos en los que se ha rodado en un plató. Tamara estaba estudiando el ciclo de Iluminación y tenía conocimientos previos de manualidades, dibujo... y una gran creatividad. Tras participar en “Sanfelices” ha comenzado a estudiar un ciclo de Artes Gráficas.

Sara Palomar está también en el germen del proyecto. Justo al recibir el título de Técnico Superior en Iluminación, se vuelca en Sanfelices con las lecturas de guion. Se encarga de extraer todas las necesidades de los personajes de la película, convoca y difunde pruebas de casting y guía el desarrollo de estas pruebas, siendo la mano derecha del Director a la hora de seleccionar a las actrices y actores. Durante los rodajes ha atendido a los intérpretes y ha colaborado con el equipo de Producción en las citaciones.

- Ayudantes

Los ayudantes de Dirección se han encargado de estar en contacto directo con el Director para acordar la planificación de los bloques de rodaje, necesidades técnicas, orden de las grabaciones, etc. Traslataban esas observaciones al equipo de Producción, de forma que éste se ponía en marcha para tratar de conseguir los recursos y citar a los diferentes equipos y a los actores de forma eficaz. En la fase de montaje han sido claves en la toma de decisiones en cuanto a las tomas de imagen idóneas y el ritmo de la película.

La script ha sido la vigilante del raccord entre planos. Atenta a los diálogos y a las posiciones de los actores, de las cámaras, la luz y los objetos, comprobaba que en los diferentes planos se mantenía la continuidad, necesaria para después poder montar la película.

Las ayudantes de Producción han solicitado presupuestos, se han encargado de la búsqueda de actores figurantes para los diferentes rodajes, han llevado un control

inicial de los gastos, han realizado compras de material fungible, gestión de facturas, catering, se han responsabilizado de la obtención de todas las cesiones de imagen, etc. Los auxiliares de Producción han sido apoyo en los rodajes, resolviendo pequeños problemas que pudieran surgir, controlando que las grabaciones se realizaban en condiciones adecuadas de silencio, solicitando cortes puntuales de tráfico cuando ha sido necesario, etc.

El operador de cámara, alumno titulado en el Ciclo de Imagen, ha sido el encargado del manejo de la cámara digital (4K) con la que se ha grabado esta película. Atento a las indicaciones de

Dirección y Dirección de Fotografía, ha realizado los encuadres y movimientos de cámara planificados. Se ha encargado de la revisión del equipo antes y después de los rodajes.

La operadora de Steadycam es una antigua alumna del Ciclo de Imagen que se ha especializado en el manejo de este complejo sistema de estabilización de imagen. Siempre que se requería de este equipo, ella se encargaba de su configuración y calibrado con anterioridad al inicio de las grabaciones, para estar operativa siempre que se la necesitaba.

Siempre que los rodajes lo han exigido hemos contado con un focuista, antiguo alumno del Ciclo de Imagen también, cuya labor ha sido asegurar un enfoque correcto de la imagen en planos en los que por los movimientos de cámara o de los actores mantener la nitidez era una labor muy crítica.

Otro de los roles que no hemos querido que falte es el de DIT (Técnico de Imagen Digital), perfil bastante reciente en la industria audiovisual, desempeñado por una estudiante de Iluminación, y que se encarga de revisar la configuración de cámara antes de los rodajes, comprobar la calidad de la señal que se está generando mediante software específico de monitorización de señales de vídeo, así como de los volcados y copias de seguridad de los materiales.

Las dos alumnas que se han turnado como auxiliares de cámara se han encargado

de la claqueta, los partes de cámara y de las ópticas. Cuidaban el estado y limpieza de los objetivos y realizaban los cambios de las mismas cuando era necesario por decisiones del Director o la Directora de Fotografía.

Para poder dejar registro audiovisual y gráfico del trabajo que se ha realizado, de la maquinaria empleada, de la construcción de decorados... hemos contado con dos alumnos que se han encargado de la grabación de vídeos de making of, fotos de rodaje, así como de la foto fija, en la que se plasma en imágenes de altísima resolución planos exactamente iguales que los que capta la cámara de cine, algo que puede ser utilizado después para cartelería y promoción. Las fotografías se han publicado periódicamente en Flickr y en el resto de redes sociales. Los vídeos formaban parte de los contenidos del blog asociado a la web.

Los cuatro alumnos que aparecen como ayudantes de Sonido han realizado un gran trabajo en la captación de sonido directo. Se responsabilizaban de la colocación de los micros inalámbricos, el manejo de la pértiga con los micrófonos de cañón, registraban las tomas buenas y malas en el parte de sonido... y entregaban el material al equipo de montaje con el código que los identifica en el parte de sonido y los asocia a la claqueta. Registraban las tomas de ambiente y en algunos casos efectos Foley (sonidos que después se insertan en el montaje para dar más realismo).

Hemos contado con un antiguo estudiante de la rama de Edificación para la construcción, montaje y desmontaje de decorados. Trabajaba según las indicaciones de la Directora de Arte y con la ayuda de otra estudiante que ocupó el puesto de Atrezzista.

Fundamental en el cine es la iluminación. Tres alumnos que se encontraban realizando sus estudios de 1º de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen han desempeñado las labores de "Eléctricos": se encargaban de comprobar el buen funcionamiento del material de iluminación, cargarlo en las furgonetas, colocarlo en los decorados siguiendo las indicaciones de la Directora de Fotografía, haciendo las correcciones en cuanto a intensidad y dirección necesarias... y al acabar la jornada eran los responsables de guardar el material con el mayor cuidado.

También ha participado un alumno de Iluminación que se ha especializado en el uso de dollys/travelling y grúas, y cuyo perfil se denomina Maquinista.

Tres alumnos más, todos de diferentes promociones, han gestionado el área de Comunicación. Ellos son los que han credo y redactado contenidos en Facebook, Twitter y el blog, los que han actualizado la página web hasta que a finales de 2016 el IES Ángel Corella se encarga de rediseñarla para hacerla más rápida e la carga de contenidos e intuitiva. Los alumnos de Comunicación han redactado notas de prensa informando de novedades de la película, se han encargado de la entrega de las “recompensas” a aquellas personas que participaban en la campaña de crowdfundig... y han seguido con atención las carreras profesionales de los actores que han participado en Sanfelices, así como los proyectos de las asociaciones que han colaborado con nosotros. Han arrancado también la creación de un calendario de festivales de largometrajes y la suscripción en las plataformas que hoy en día se emplean para suscribirse a estos.

Además, de una forma más puntual en el tiempo, hemos contado con la participación de alumnos que han aportado talento en fases concretas. Durante la preproducción un grupo de ex alumnos del IES Pradolongo participaron en la creación de la web original, pusieron en marcha la campaña de crowdfunding, asistieron a las localizaciones para seleccionar cuáles eran las más adecuadas... En la fase de rodaje hemos contado con alumnos que han apoyado en labores de Arte, Maquillaje y Peluquería, así como en el equipo de Sonido. En la fase final, la de Promoción, varios alumnos del CIFP José Luis Garci han preparado materiales para enviar a festivales y muestras de cine en las que trataremos de que este proyecto esté presente, no sólo por su interés como producto cultural, sino para poner en valor esta experiencia didáctica ligada a la FP.

- Otras colaboraciones

Hablamos de más de setenta alumnos del IES Pradolongo (1º y 2º del Ciclo de Grado Superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen) y del CIFP José Luis Garci (1º y 2º del Ciclo de Grado Superior de Producción de Audiovisuales y

Espectáculos) que han realizado tareas en el aula relacionadas con el proyecto. En algunos casos se trata de trabajos relacionados con la promoción y comunicación de la película, en otros con la construcción de decorados, participación en el making of o con labores de ayudantes del equipo de cámara o el equipo de iluminación, etc.

A estos se han unido recientemente los alumnos de 2º del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes del IES Ángel Corella. Ellos se han encargado durante el curso 2016- 17 de renovar la imagen y organización de contenidos de la web dedicada al proyecto y a la película, que se encuentra en estos momentos “en construcción”.

10.- TEMPORIZACIÓN Y FLUJO DE TRABAJO.

El proyecto “Sanfelices”; hoy ya una realidad, se ha realizado a lo largo de cuatro cursos escolares y siguiendo la metodología lógica en una producción profesional: preproducción, rodaje, postproducción y distribución. En el anexo fotográfico que cierra esta memoria se incluyen cuatro diagramas de bloques que recogen todo el proceso, curso por curso.

CURSO 2013-14: PREPRODUCCIÓN: Formación del equipo, creación de la ENL (estatutos, registro, seguros). Escritura de guion. Inscripción del guion en el Registro de la Propiedad Intelectual. Preproducción. Viajes y búsqueda de localizaciones. Creación de página web y perfiles en redes sociales. Apertura de cuenta bancaria. Elaboración e desglose de presupuesto-coste (modelo oficial ICAA). Convenios con proveedores. Solicitud de presupuestos a proveedores de materiales y servicios. Búsqueda de socios (partners) y diseño de micromecenazgo. Puesta en marcha de la campaña de crowdfunding. Inicio de las gestiones para la obtención de las cesiones de derechos de autor. Pruebas técnicas. Construcción y reciclado de equipamiento técnico audiovisual. Pruebas para la selección del elenco (casting). Guion técnico. Diseño de plantas de

cámara y storyboard. Creación artística (dibujo y diseño de decorados, creación de

figurines y vestuario...)

CURSO 2014-15: RODAJE en fines de semana y vacaciones. Ensayos con actores en días previos al rodaje. Durante la semana, preproducción de los siguientes bloques de rodaje. Gestión del plan de rodaje. Solicitud de permisos de rodajes. Contratos y seguros en las localizaciones. Contratación de empresas de transporte (autobuses para equipo humano y furgonetas para material), recogida y devolución de material técnico (grúas, focos, trípodes, grupo electrógeno, etc.). Gestión de alojamiento y manutención. Digitalización y conversión a diferentes formatos de las grabaciones de vídeo y audio diarias. Elaboración de making of y foto fija. Difusión de los avances del proyecto en cada bloque de rodaje a través de redes sociales. Mantenimiento y actualización de la web y escritura de entradas en el blog. Contratos y altas/bajas en la Seguridad Social de cada actor participante en cada bloque. Preparación de documentación y pagos a la Agencia Tributaria del IRPF. Participación en el Encuentro Cinematográfico Europeo-Argentino Pantalla Pinamar.

CURSO 2015-16: POSTPRODUCCIÓN de la película. Gestión en discos duros de los 8 TBytes de información de vídeo y audio generados en los rodajes. Organización del material y copias de seguridad. Sincronización de audio y audio plano a plano. Montaje de la película con sonido de referencia. Creación de banda sonora: composición, programación de músicas originales para la película. Creación de la canción original: escritura de la letra, composición y arreglos. Grabación con músicos en estudio. Contratos y registro de autorías y derechos con músicos, compositores, arreglistas, intérpretes y ejecutantes. Contactos con editoriales musicales. Búsqueda de propietarios de derechos de obras preexistentes a través de la Entidad de Gestión de Derechos SGAE. Encargo y supervisión de animación final para la película, utilizando técnicas tanto tradiciones como digitales de animación. Mezclas de sonido y etalonaje de imagen.

CURSO 2016-17: DISTRIBUCIÓN. Traducción y subtitulado de los diálogos a inglés, francés y neerlandés. Conformado de imagen y sonido. Creación de master final Digital Cinema Package (DCP) para salas de cine 4K y 2K, master HD y HDV para cadenas de TV, master H264 BluRay y DVD. Deliverys para plataforma VIMEO para el visionado y consideración de distintos festivales de cine. Entrega de dossier en la

Fundación Atresmedia para su consideración. Entrega de documentación al ICAA (MECD) para la obtención de la certificación de película española y calificación por edades. Elaboración de contenidos promocionales (EPK, tráiler...), mejora del diseño de la página web, inscripción en plataformas de festivales, búsqueda de acuerdos que permitan la distribución y exhibición de la película. Preparación de un futuro estreno.

CURSO 2017_2018. PASE DE EQUIPO Y ESTRENO. PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB Y RR.SS. (finalización del proyecto.) Se prepara copia para sala 2K 5.1. Se realiza boceto posible cartel anunciador. Se elabora listado de mecenas y asistentes al pase de equipo. Se alquila una sala en Madrid y otra en Soria donde se realizan sendos pases de la película.

11.- EL PRODUCTO DESARROLLADO: ¿CÓMO ES “SANFELICES”?

La película Sanfelices, aunque realizada por un grupo de alumnos de F.P. bajo la supervisión de dos de sus profesores, cumple con los estándares de calidad que solicita la industria profesional para ser exhibida en las nuevas salas de cine en Super Alta definición y con el mejor de los sonidos posibles.

Para ello se realizó el rodaje con cámaras Ultra High Definition 4K con ópticas super luminosas f/1.4, realizando cada una de las fases de postproducción en el formato nativo de rodaje.

Las músicas se han grabado en el estudio Musigrama de Madrid contando para la mezcla, la experiencia y asesoramiento del compositor y productor musical Paco Ortega quien nos puso en contacto con la intérprete Ana Belén para poner voz a la canción que cierra la película.

Las ensoñaciones se han hecho con técnicas de animación tanto digitales 3D como

clásicas de coloreado y objetos móviles.

Todas las mezclas de sonido total, tanto los diálogos, como los ambientes y las músicas se guardan en versión Sound Track Internacional (Música + Efectos) con el fin de tener abierta la puerta al doblaje a otras lenguas del territorio nacional: si bien se ha rodado en castellano, cabe la posibilidad de obtener versión euskera, gallego y catalán por si alguna de las televisiones autonómicas quisiera disponer de ella.

Por otra parte en previsión de que la película pudiera asistir a festivales internacionales de cine o mercados de TV en el extranjero, se ha realizado traducción y subtítulos al inglés, francés y – dado que la película se ha finalizado con la ayuda de una productora holandesa- también al neerlandés.

TÍTULO: Sanfelices.

GÉNERO: Drama con muchos momentos divertidos, película vitalista.

DURACIÓN: 105 minutos.

DATOS TÉCNICOS

IMAGEN SONIDO

Rodada en 4K UHDTV 3860x2160 24ips Mezclas dolby 5.1 24ips

Master DCP en 2K 1:185 24ips Mezclas en estéreo 25ips

Master TV 1920 x 1080 16:9 25ips 4:2:2 HD HQ

Mezclas M+E (Sound Track Internacional) 5.1

Master BluRay 25 H264

Mezclas M+E (Sound Track Internacional) estéreo

SUBTÍTULOS

Subtítulos en fichero .srt con Time Code versión: inglés, francés, neerlandés

PROYECTOS Y DELIVERIES: todos los procesos de postproducción previos a master se mantienen abiertos para poder incluir los logotipos, marcas y nombres de personas que se consideren en los títulos de inicio de la película. Amplio material para difusión, preparación de trailers, making of, entrevistas, fotogramas, brochures, cartelería...

12.- CREACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA BACHILLERATO, FP Y UNIVERSIDAD. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN A OTRAS ETAPAS EDUCATIVAS.

Puesto que esta producción se inscribe dentro de un proyecto de investigación y aprendizaje, queríamos que la experiencia quedara reflejada desde las primeras sesiones para dejar un testimonio gráfico, audiovisual y por escrito de cómo se ha llevado a cabo. Queríamos que lo que hemos trabajado sirviera a otros como propuesta, en algunos casos como modelo y en otros como herramienta para realizar un análisis crítico. Valorar desde fuera lo que hemos desarrollado puede motivar a otros equipos de docentes y alumnos a embarcarse en un proyecto similar, pero también permite detectar los errores y cómo mejorar esta experiencia, si se repitiera en un futuro.

Disponemos de documentación generada desde las primeras reuniones, los contratos redactados teniendo como base las normativas que rigen la producción audiovisual más la idiosincrasia del proyecto “Sanfelices”, facturas, solicitudes de permisos de rodaje, partes de cámara y de sonido elaborados durante el rodaje, anotaciones sobre músicas, mezclas de imagen y de sonido, borradores de las animaciones, pruebas de corrección de color... Y a esto se añaden centenares de fotografías y decenas de vídeos de making of.

Todo ello, herramientas de trabajo esenciales en estos cuatro cursos en los que se ha desarrollado el proyecto, se convierten hoy en un catálogo de materiales que podrían servir de ejemplo para explicar en las clases de Cultura Audiovisual de Bachillerato, en los diferentes módulos relacionados con la cinematografía en la familia de Formación Profesional de Imagen y Sonido y también en Escuelas de Cine y Grados de Comunicación Audiovisual.

Existen varias fórmulas para que estudiantes y profesores de diferentes etapas educativas, centros, Comunidades Autónomas o incluso países, puedan acceder a estos recursos. La primera sería a través de la propia web de la película/proyecto (www.sanfelicestlapelicula.com). De hecho, ésta es una de las prioridades que nos hemos marcado en el diseño de la nueva página web (hoy en proceso de mejora y

construcción).

Otra vía sería la edición de un video libro en formato DVD o Blu-Ray que compile los materiales antes descritos y que guíe al usuario a través de un recorrido interactivo que le permita encontrar la información que más le interesa en un momento dado.

En tercer lugar siempre pensamos que con una selección de documentos gráficos y audiovisuales podría realizarse una moderna exposición itinerante, que viajara por centros educativos y que podría adaptarse a diferentes etapas (Bachillerato / FP / Universidad), y en la que los visitantes experimentarían el proceso completo de producción de una obra cinematográfica. Mediante el acceso directo a materiales en diferentes soportes, podrían tocar las páginas del guion de “Sanfelices”; activar a través de tablets los vídeos del casting, tomas descartadas y tomas buenas; escuchar con unos auriculares y reproductores de mp3 grabaciones de sonido directo de la película o canciones que conforman la banda sonora (incluso accediendo a las diferentes pistas que componen la canción original producida por Paco Ortega e interpretada por Ana Belén); podrían acercarse a un perchero a tocar parte del vestuario de la película, abrir la maleta que la protagonista prepara cuando va a emprender el viaje más importante de su vida; abrir en ordenadores proyectos de edición de vídeo en Final Cut o Premiere o los archivos generados a través del software ProTools con las mezclas de sonido; acercarse a una mesa con ordenadores y archivadores en los que estén accesibles documentos de producción, de contabilidad, notas de prensa, dosieres de comunicación, mientras en un espacio cercano otros visitantes de la exposición ven una reproducción de un decorado montado, iluminado con focos profesionales y con la cámara, la maleta de ópticas, la grabadora de sonido... preparadas para rodar. Las posibilidades son muy variadas y creemos que la experiencia para los que pudieran asistir sería didáctica y motivadora.

Propuesta de adaptación a otras etapas educativas:

- La producción de un cortometraje en Bachillerato

Se puede desarrollar en otras etapas educativas, especialmente en Bachillerato,

reduciendo la duración de la obra audiovisual que se pre produzca, grabe, monte y difunda. Al acortar los minutos de la película o cortometraje y trabajar con un guion que acote las localizaciones y número de personajes, podría cerrarse el proyecto a dos cursos, en lugar de a cuatro cursos académicos. El primer curso se destinaría a aplicar los conocimientos sobre narrativa a través de la escritura del guion, la elaboración de la documentación de preproducción y guion técnico, la selección de localizaciones en las que rodar y un casting entre los alumnos del instituto y asociaciones del barrio. Dependiendo del número de alumnos implicados, podría plantearse la creación de dos grupos que realizaran obras diferentes.

En segundo de Bachillerato el proyecto continuaría con el rodaje y el montaje del cortometraje. El curso finalizaría con la creación de materiales promocionales y la preparación de un estreno, que podría realizarse coincidiendo en fechas aproximadamente con la graduación de los alumnos. Ese estreno se podría llevar a cabo en el salón de actos del centro educativo, pero aún resultaría más interesante sacarlo de las aulas y alcanzar acuerdos con centros culturales de la localidad para proyectar el cortometraje y realizar una mesa redonda explicando cómo se ha producido la obra.

Un proyecto como éste podría desarrollarse en Bachillerato de Artes, pero también con en otros Bachilleratos a través de la asignatura de Cultura Audiovisual, que forma parte del currículo de 1º y 2º de Bachillerato LOMCE. En caso de que en el instituto se impartieran tanto la asignatura de Cultura Audiovisual como el Bachillerato de Artes (o que fuera posible coordinarse con un centro educativo próximo), resultaría de gran interés trabajar en conjunto esta experiencia didáctica. Los alumnos de Bachillerato de Artes podrían diseñar los decorados, crear el storyboard e incluso encargarse de la Dirección de Fotografía, dado que tienen una base de conocimientos sobre fotografía, vídeo e iluminación. Para la escritura del guion podría realizarse un concurso dentro del propio centro en el que los alumnos propongan sinopsis a partir de las cuales se elijan las historias que más les interesan. Una vez que se haya elegido, alumnos de Cultura Audiovisual de 1º desarrollarían la narración en un guion literario que desembocará en una posterior planificación.

En cuanto al reparto de roles, sería conveniente que cada cortometraje contara con un equipo formado por, al menos, un jefe de equipo y un ayudante para cada área, basándonos en una simplificación del reparto de tareas que hemos mantenido en “Sanfelices”. Proponemos que, tanto si confluyen en el proyecto alumnos de diferentes clases como si se hace de forma más interna, se apueste por una metodología en la que haya un debate permanente entre los distintos departamentos creativos y técnicos.

- La edición de secuencias de “Sanfelices”

De todas las secuencias o escenas que se han rodado a lo largo de esta película disponemos de los materiales en bruto (sin ningún tipo de corrección de color, ajuste o edición). De cada una, además, contamos con copia de las tomas o grabaciones que nosotros hemos seleccionado como “tomas buenas” (y que utilizábamos para el montaje final), pero también de las tomas descartadas. Siempre hemos rodado cubiertos por multitud de planos (planos generales, planos

medios, primeros planos y planos detalle), con el objetivo de tener el mayor abanico de posibilidades en la fase de postproducción.

Podríamos poner a disposición de los centros educativos estas grabaciones, de forma que los alumnos que estudian los Ciclos de Imagen y Sonido tendrían una galería de clips de vídeo y de audio con los que podrían hacer ejercicios prácticos muy completos de montaje o edición de vídeo.

Rara vez disponen los profesores de módulos como Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales, Realización del montaje y postproducción de audiovisuales (ambos del Ciclo de Realización de Audiovisuales y Espectáculos) de tantas grabaciones de un mismo plano o tal variedad de encuadres para proponer a sus alumnos el montaje de una secuencia. No siempre da tiempo en el aula a grabar tantas tomas, por lo que utilizando los recursos de “Sanfelices” podrían realizar propuestas alternativas del montaje de una secuencia concreta, por ejemplo, empleando las grabaciones que ellos consideren mejores, apostando por otros ritmos, cuidando la continuidad o raccord espacial, temporal, de movimiento y

acción...

Una actividad alternativa sería la creación de tráiler de la película por parte de alumnos que no han participado en el rodaje ni la postproducción, y que asumieran ahora el reto de elaborar una síntesis audiovisual con fines promocionales.

13.- DIFICULTADES ENCONTRADAS. RETOS NO CONSEGUIDOS.

La elección del guion se basó más en el poder narrativo y los valores que transmite, así como la facilidad que nos daba contar con una obra preexistente de la que habría que hacer una adaptación, pero no partir de cero. Hoy sabemos que este guion era complejo de llevar a cabo por las necesidades que implica que la historia se desarrolle en más de treinta localizaciones y con casi cuarenta personajes; demasiado para una película independiente...

Otra dificultad fue creer que encontraríamos apoyo de empresas de producción que nos acompañaran desde el principio. Siendo un equipo de trabajo desconocido y ligado al mundo educativo, no suscitábamos confianza suficiente ni en cuanto a la calidad del resultado ni en cuanto a seguridad de terminar la película.

Además, también tratamos de optar a las ayudas a Europa Creativa de Mediadesk, pero nos indicaron que era condición imprescindible rodar parte de la película fuera de España, algo inviable sin financiación.

Creímos ser capaces de financiar sin apenas recursos económicos toda la película. Fuimos demasiado optimistas con el crowdfunding. Finalmente hemos tenido que asumir financiación bancaria como crédito privado avalado personalmente.

Algo de lo que hemos sido conscientes cuando el trabajo ya estaba muy avanzado es que no hemos aprovechado todas las posibles sinergias que pudieran surgir con otras familias de FP, y que hemos reflejado en esta memoria.

Desde el origen se debe asumir que no todos los participantes podrán desarrollar sus tareas hasta el final del proyecto. El proceso tan largo en el tiempo ha provocado

que algunos participantes abandonen antes de finalizar sus cometidos.

Nos hemos impuesto unos plazos de trabajo a veces demasiado optimistas, teniendo en cuenta que los profesores coordinadores tenían que compaginar esta actividad con la práctica docente

ordinaria. Además, los dos profesores trabajaban en contra turnos (mañana / tarde), lo que dificultaba un flujo de trabajo más eficaz.

Al rodar solo en fines de semana, hemos tenido que volver a algunas localizaciones a grabar planos que no dio tiempo cuando se pretendía. Esto es algo habitual en cine y se deja para el día siguiente, pero para nosotros suponía posponer como mínimo una semana y en ocasiones más, por las dificultades para organizar traslados y financiar viajes, alquileres...

Hemos tenido que asumir una menor fluidez en la comunicación con el barrio de Usera, en el que nace el proyecto, desde que en septiembre de 2016 se traslada la Formación Profesional que se impartía en el IES Pradolongo al IES Puerta Bonita (Carabanchel – Madrid).

Por último, dada nuestra razón social (Entidad no lucrativa en lugar de Sociedad), aunque hemos asumido las competencias y obligaciones que tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social requieren para este tipo de actividad, solos no podemos inscribirnos en el Registro de Empresas del ICAA para obtener certificado de calificación por edades y nacionalidad española de la película. Ante esta situación, estamos a la espera de finalizar los trámites a través de terceros.

14.- EVALUACIÓN.

Consideramos que la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje es un paso más dentro del propio proceso. Su valor nos parece esencial, puesto que un análisis continuo de las actividades realizadas por quienes participan en un proyecto,

permite detectar errores y encontrar estrategias más eficaces para obtener los resultados esperados, así como reconocer y valorar los logros que se van produciendo.

La evaluación facilita un control de calidad que va más allá de los resultados obtenidos. Es una herramienta que permite guiar a los alumnos y docentes. Una evaluación formativa o de procesos nos da la posibilidad de ahondar en ese diálogo permanente entre profesores y estudiantes que facilite la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones. Ligada a la evaluación continua, facilita una reflexión crítica y autocrítica del trabajo de forma global: no solo de las acciones de quienes participan, sino también de los cimientos y evolución del propio proyecto.

“Sanfelices” es un proyecto amplio que implica a estudiantes de diferentes ciclos formativos y para cada uno de ellos encontraríamos unas capacidades y competencias profesionales diferentes, así como diferentes criterios de evaluación con los que atender los procesos de cada uno. Sin embargo, podemos establecer un listado de criterios de evaluación básicos que deben ser tenidos en cuenta desde el inicio hasta el final de esta experiencia didáctica:

Se ha comprendido y valorado la necesidad del aprendizaje a lo largo de todo el proyecto.

Se han reforzado y ampliado competencias profesionales adquiridas durante el tiempo en el que los alumnos han estudiado en los centros educativos.

Se han definido las responsabilidades profesionales del personal técnico y artístico en cada fase del proyecto.

Se ha profundizado el conocimiento que los estudiantes de cada ciclo formativo conocen sobre su perfil y sobre el resto de perfiles profesionales y las funciones que se desempeñan durante las fases de preproducción, rodaje, postproducción y distribución de una película.

Se ha favorecido la creación de un buen clima para el trabajo en equipo. Se han aplicado estrategias de resolución de conflictos ante posibles contingencias y problemas dentro del equipo.

Se han asumido las responsabilidades propias a la hora de afrontar cada fase del

proyecto.

Se ha valorado de la importancia de los tiempos y la adecuada organización de cada tarea a desempeñar.

Se ha establecido un plan de selección de materiales y tecnologías, determinando las necesidades del equipo de cámara y de captación de sonido directo y comprobando la operatividad de los mismos.

Se han gestionado y distribuido los recursos humanos (equipo técnico y artístico) que requiere el plan de trabajo.

Se han planificado las necesidades de iluminación en función de los diseños acordados para lograr las características estéticas y expresivas del proyecto.

Se ha establecido un procedimiento documentado para la recepción, control y seguimiento del equipamiento técnico y material fungible, así como un adecuado flujo de comunicación con empresas proveedoras de productos y/o servicios.

Se ha realizado un uso correcto del equipamiento técnico.

Se ha adaptado el plan de trabajo a la disponibilidad de los recursos, encontrando soluciones organizativas a los cambios que se producen.

Se ha puesto en valor el conocimiento y respeto hacia los conceptos de autoría, propiedad intelectual y propiedad mercantil

Se ha diseñado y respetado un plan de prevención de riesgos laborales.

Se ha establecido un plan logístico que incluye desplazamientos, manutención y aprovisionamiento y cuidado de los equipos en cada uno de los rodajes.

Se han diseñado los procedimientos de supervisión de los rodajes.

Se han documentado y gestionado en tiempo y forma los permisos para la utilización de localizaciones, ya sean públicas o privadas.

Se ha determinado un plan de seguimiento de gastos y calendario de pagos.

Se han realizado los trámites administrativos exigidos por la Seguridad Social y Agencia Tributaria, así como contratación de seguros.

Se ha definido un flujo de trabajo durante la postproducción que permite cumplir con las previsiones de tiempo y coste.

Se han especificado las características técnicas del producto final según las normas estandarizadas de entrega de productos cinematográficos.

Una evaluación final o sumativa individual y colectiva será la que finalmente nos dé una visión de cierre del proyecto. No sólo permite comprobar si cumplimos con los criterios de evaluación, sino que nos facilita poner en común sensaciones, muchas veces ya maduradas con el paso del tiempo y la distancia necesarias para ser más objetivos.

15.- EPÍLOGO: LOS ALUMNOS DICEN.

Recuerdo muchas cosas de la experiencia de los rodajes; mucho estrés, mucho esfuerzo, mucho frío o calor, muchas horas sin descansar, agujetas... pero también recuerdo haber conocido a mucha gente, gente que acabó convirtiéndose en más que simples compañeros de trabajo, recuerdo muchas risas, comidas, cenas y desayunos juntos, etc, sobre todo recuerdo haber superado miedos e inseguridades que tenía frente a la realidad del mundo laboral

Lo mejor de este proyecto es que no ha sido un simple proyecto; para mí fue más, fue una oportunidad de experimentar con aquello que sueño, por lo que estudio y hacia donde se dirigen mis objetivos: el mundo audiovisual.

Además, Sanfelices me abrió la curiosidad por otras funciones que antes o no me interesaban o desconocía como es la iluminación, por la que ahora tengo especial devoción. Yo misma, al margen de realizar mis labores de producción, he sido eléctrica o atrezista, o sonidista entre otras funciones, y eso me ha proporcionado algo que, a día de hoy, creo que es muy valorado: la multifuncionalidad, el valer para todo, el no cerrarse puertas e interesarse por

aprender siempre más.

Aprendí viendo, e hice aprendiendo.

Verónica López, departamento de Producción

Para mí participar en " SanFelices", fue una gran oportunidad profesional y personal, ya que me sentí valorada cuando me ofrecieron trabajar en esta película. En ella pude descubrir lo que realmente se esconde detrás de un rodaje de esta magnitud y todo lo que esto conlleva. Me sirvió para crecer como persona y para querer seguir trabajando en este mundo. Estoy muy orgullosa de haber podido participar y poner mi pequeño granito de arena para llevar a cabo este proyecto. Agradezco mucho la confianza depositada en mí.

Rocío Pastrana, Equipo de Cámara

Cuando me propusieron participar en Sanfelices me hizo mucha ilusión, poner en práctica lo aprendido durante dos años en un proyecto de verdad y aprender cosas que no habías tenido ocasión de aprender.

Al principio me dio un poco de miedo, ya que el puesto que me tocaba desempeñar era en sonido, en el que mis conocimientos eran muy limitados, pero tuve la ocasión de aprender de personas que sí que tenían esos conocimientos.

A día de hoy me encuentro trabajando gracias a una de las personas que conocí en el rodaje y sigo aplicando en mi día a día cosas que aprendí durante todo ese año.

Después de más de 3 años del comienzo de los rodajes, pienso que me aportó mucho tanto laboral como personalmente

Sonia Sieiro, Equipo de Sonido

Aunque conocía este proyecto antes de formar parte de él, ya le tenía especial cariño a este grupo de personas que con solo sus técnicas y su voluntad hicieron de algo que yo creía una simple practica mediocre todo un trabajo profesional.

Desde momentos de estrés hasta momentos de máxima felicidad este maravilloso proyecto no solo nos ha instruido en el ámbito de la elaboración de una película, sino que además nos ha unido a todos como una pequeña gran familia. Ayudado por personas realmente profesionales esta práctica no solo me ha enseñado en mi ámbito (sonido), sino que también he aprendido muchísimo de las diferentes secciones que hay en una producción audiovisual como esta.

En conclusión: un trabajo de profesionales que ha dado lugar a una práctica de

estas mismas dimensiones y un resultado que espero en un futuro sea reconocido todo lo que se merece.

Daniel Fernández, Equipo de Sonido

Este proyecto ha sido una carrera de fondo y un máster avanzado de todo lo que se nos ha explicado en las clases de los ciclos formativos que hemos cursado. Los valores que transmite el guion se han trasladado al equipo.

José Antonio González, Equipo de Comunicación

Recuerdo aquellas clases de planificación, donde Roberto mencionaba como ejemplos la película en la que estaba trabajando, con un grupo de antiguos alumnos, para mi grupo de amigos de clase y para mí, era algo que nos llamaba un montón la atención, porque era la cima de lo que estábamos estudiando, trabajar y vivir un rodaje de un largometraje. Se acercó fin de curso de primero, y

Roberto nos propuso participar junto con otro instituto, encantados accedimos a ello. Llegar allí y ver la miga de una película nos pareció genial, aprendimos muchas cosas, el involucrarse en un proyecto así es cansado, pero dicen que "sarna con gusto no pica" y llevan toda la razón, a lo largo de toda esta historia hemos vivido un montón de momentos inolvidables con gente muy bonita, tanto actores como compañeros, y profesores que se convirtieron en más que profesores.

Tamara Marcos, Equipo de Arte

En este proyecto algunos actores y algunos alumnos que han desarrollado funciones técnicas en la fase de preparación y rodaje, han transmitido su deseo de ver partes de la película aún en construcción. En esos casos nos hemos reunido con ellos y hemos ido mostrando cómo estaba quedando la película, explicando carencias que aún había que resolver, así como decisiones que se habían tomado por parte del equipo de edición y postproducción.

Pero en la mayoría de los casos, los participantes lo han vivido como una experiencia tan real que han expresado cómo quieren disfrutar del resultado final, la película montada con su color definitivo y su música: en pantalla grande, en una sala de cine, acompañados de las familias y compañeros, festejando, llorando emocionados y aplaudiendo todo el trabajo realizado.

16.- APÉNDICE: FLUJO DE TRABAJO / por cursos. (en pags siguientes)

