

ALCINE PLANEA

LA CLASE

I ENCUENTRO
DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN CULTURAL Y CINE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
A.H. Santa María La Rica
ALCALÁ DE HENARES

Una jornada entre docentes, mediadores, cineastas y artistas
para pensar nuevas relaciones entre la enseñanza y el mundo audiovisual.
Plazas limitadas inscripción gratuita en cer@alcine.org

RELATORÍA GRÁFICA

- LA CLASE -

POR JULIA
HAPPYMIOWE

happymiowe

LA CLASE

MARÍA ARANGUREN
CONCEJALA DE
CULTURA Y TURISMO

ALCINE 51
FESTIVAL
DE PIEZAS
PRECIOSAS
Y DIVINAMENTOS EN BRUTO
3 — 13 NOV 2022

ALCINE 51
SABADO · 5 · NOV
LA CLASE
I ENCUENTRO
de EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN
CULTURAL Y CINE

happymanas

QUIERO DAROS LA

BIENVENIDA

A ESTA JORNADA DE
ALCINE

NOS GUSTARÍA

CAMBIAR
LA REALIDAD
SOCIAL A
TRAVÉS DE
LA CULTURA

ESPERO QUE DISFRUTÉIS
Y SAQUÉIS CONCLUSIONES
APLICABLES A LA EDU-
CACIÓN Y LA MEDIACIÓN

OS DEJO CON
PEDRO TORO,
EL NUEVO
DIRECTOR DEL
FESTIVAL

PEDRO TORO
DIRECTOR ARTÍSTICO ALCINE

EMPECÉ EN EL FESTI
HACE 20 AÑOS,
PROPORNIENDO UNAS
JORNADAS Y
ENCUENTROS
VINCULADAS
SIEMPRE
CON LA
EDUCACIÓN

10.500
SOLICITUDES
DE JÓVENES
ESTUDIANTES

HUBO UN MOMENTO
DE CRISIS
AUDIO A EVA

"NO SE SI
ESTO VA A
FUNCIONAR"

QUEREMOS
ABRIR UN
ESPACIO A
LA INVESTIGACIÓN
Y EXPERIMENTACIÓN

MIRAR ATRÁS Y
EMPUJAR
HACIA ADELANTE

CREAR UN
ESPACIO

DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA
VINCULADA CON
EL ARTE Y EL
AUDIOVISUAL

¿EN QUÉ
CONSISTE
LA MEDIACIÓN
CULTURAL?

MUSEO
CINE
TEATRO
PUNTOS
EN
COMÚN

EXPO
ALCALÁ
VISUAL

ALIADAS

RED PLANEA
EN CENTROS
EDUCATIVOS

PEDAGOGÍAS
INVISIBLES

(EVA)

MATERIALIZAR

IMPLEMENTAR
COLABORACIONES
Y CONVERSACIONES
CENTROS
EDUCATIVOS
OTRAS
INSTITUCIONES

1º ARRANQUE

ES UN
EXPE-
RIMEN-
TO!

HERRAMIENTA
EDUCATIVA

CUL
TU
RA

¿QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO EN
MUSEOS Y
ESCÉNICAS?

CRUZAR LAS
PRÁCTICAS
ENTRE
EDUCACIÓN
Y CINE

+ QUE ALUMNADO
VIENDO HACIENDO
CINE

PEPE MARTÍN
RESPONSABLE PROGRAMA
ALCINE JOVEN

DO
CEN
TE

(ANTES "EL CINE
Y LOS JÓVENES")

ALCINE
EDUCATIVO
SECCIONES
ALCINE KIDS
ALCINE IDIOMAS
TALLER CORTINILLAS
ALCINE LAB
LA CLASE

22 EDICIONES
123 CORTOS
DISPONIBLES
16 DVD
6 ENLACES
TEMÁTICAS
VARIADAS

OPINION
SIGNIFICADO
ANÁLISIS VISUAL
ANÁLISIS FORMAL
FI
CHA
RELACIONAR
ENSEÑAR A DISCUTIR

ESTIMULAR
PUESTA EN COMÚN
CONFIANZA
SUBGRUPOS
ACTIVIDADES
VISIONADO
PREVIO
DEBATE

MOTIVACIÓN
PRESENTACIÓN
TEMA
REFLEXIÓN
IMPLICACIÓN
RECOLECCIÓN

PLANTEAMIENTOS
DIDÁCTICOS

5 ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

4 RECOMENDADO
2º CICLO ESO
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS

3 ÚTILES COMO MATERIAL DE
APOYO Y ESTUDIO DEL
LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

2 INTERESANTES
PARA ALUMNADO
Y PROFESORADO

1 TEMÁTICA
Y CALIDAD

VARIOS
GRUPOS
DE PROFES
PIONEROS
EN INTRO
DUCIR LOS
MEDIOS

DECÍAN
QUE EL
CINE ES
IMPRES
CINDIBLE
EN EL
CURRÍCULO
ESCOLAR
PARA COMPREN
DER EL LENGUAJE

DRAC
MAGIC
1974
CATALUÑA
SIGUEN
EN ACTIVO

GRUPO
COMUNICAR
1990
ANDALUCÍA
SIGUEN
FUNCIONANDO

APUMA
ASOCIACIÓN
PROFESORES
USUARIOS
DE MEDIOS
AUDIOVISUALES
PREMIO
CINEMA
JOVE

REVISTA
(MURIO DE
TRANSICIÓN)
PREMIO AL
PROFESOR/A
QUE MEJOR
PROYECTO
EDUCATIVO
PRESENTABA

PROFESORES
'KAMIKAZES'

CORTOS
EN EL
AULA

REALI
ZACIÓN
CORTOS

CONVOCATORIA
DE CORTOS
GUÍA
DIDÁCTICA
ACTIVIDADES
ADAPTABLES
PARA EL
PROFESORADO

SELECCIÓN DE
CORTOS CON
TEMAS TRANS
VERSALES A
TODAS LAS
ASIGNATURAS
LA IMPORTANCIA
DEL CINE EN LA
EDUCACIÓN

EVA MORALES
RED PLANEA
PEDAGOGÍAS INVISIBLES

CURSO
2019
2020
PANDEMICO

VIMOS
LA NECESIDAD
DE ARRANCAR
CUANDO NOS
DIMOS CUENTA
DE LA IMPORTAN-
CIA DEL ARTE.

ES UNA
RED
EDUCATIVA
CENTROS
PUBLICOS

- MADRID
- ANDALUCÍA
- VALENCIA
- LA RIOJA

5 CENTROS EN
PILOTO
CADA
COMU-
NIDAD
SAZOS

EXPERIMENTO
PARA APLICAR
LAS ARTES.
HERRAMIENTA
EDUCATIVA

INSTITUTO
GETAFE

TECNOGRAFIA
TIPOGRAFIA
MOBILIARIO
VALIDACIÓN
SONORA

FANZINE

AULA FILM

CENTROS
COLABO-
RADORES

CONVOCATORIAS
PROFES Y
CENTROS
PARA ENVIAR
PROYECTOS

CENTRO
RECURSOS

RECURSOS
PARA
COMPARTIR

FORMACIÓN
PROFESORADO

DURANTE
EL CURSO

VERANO
LAB DE
PROFESORADO

**ARTE COMO
HERRAMIENTA DE
CAMBIO SOCIAL**
RED QUE AGLUTINE
A CENTROS QUE
APUESTAN POR EL
ARTE

EN
MADRID
COORDINADORAS
PEDAGOGÍAS
INVISIBLES

NODO
MEDIA-
DOR

RECOPIACIÓN
APRENDIZAJES
CUADERNO ESCUELA
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS
PARA LLEVAR LAS ARTES A
LOS CENTROS EDUCATIVOS

INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD GRANADA
EVALUANDO EL
APRENDIZAJE DE
ESTOS AÑOS Y
AMPLIAR LA RED

www.redplanea.org

REVISTA ANIDA

1º AÑO
URGENCIA
ECOLÓGICA

2º AÑO
DIGITAL Y
TECNOLOGÍA

HELENA FERNÁNDEZ
AULAFILM
PLATAFORMA DIGITAL
AGENCIA DE GESTIÓN CULTURAL.

PROCESO CONTINUO DE EXPERIMENTACION Y APRENDIZAJE.
CELEBRAMOS EL RIESGO.

EL CINE TRANSFORMA EL AULA.

LLENA LA CABEZA DE PREGUNTAS

SOMOS LAS ESPIGADORAS.
RECOGEMOS LO QUE OTROS DESECHAN.
EN FEMENINO Y EN PLURAL.

INTRODUCIR EL ARTE EN LA ESCUELA DE MANERA 'ENREDADA' Y GENEROSA.

DIVERSIDAD EN EL CINE
DIVERSIDAD CULTURAL.

LA CULTURA ES ESA PARTE DE LA DESIGUALDAD RELEGADA.

+ INFO ACCESIBLE.
+ PENSAMIENTO CRÍTICO.

DERECHOS CULTURALES Y CIUDADANOS
CUANTOS MAS, MEJOR.

LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES.

CONSECUENCIA
COHESIÓN SOCIAL

CINE DIVERSO
TRABAJAMOS PARA QUE TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES.

AULAFILM
FACILITADORA
CATÁLOGO DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES

RED DE CENTROS

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS

UNIVERSO SIMBÓLICO.

MEJOR CON ACCESO AL CINE.

UNIVERSOS REDUCIDOS DIGITALES

REFLEXIONAR
DEBATIR
PLANTEAR
LIBRES.

EXPERIENCIA CONTINUADA DE CINE EN LA ESCUELA.
DESARROLLO.

EXPERIENCIA CULTURAL Y EDUCATIVA.
ES COGER CON CRITERIO.

CINECLUB ESCOLAR
DESARROLLO DE SU PROPIO CINECLUB. PROGRAMACION CINEMATOGRAFICA ONLINE Y PRESENCIAL.

REPENSAR EL FUTURO
LOS CENTROS PROGRAMAN Y HACEN ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES.

¡EL CINE CONDICIONA EL FUTURO!

PROFECÍA AUTOCUMPLIDA.

POSIBILIDAD DE INCIDIR POSITIVAMENTE.

SOLO EXISTE LO QUE PODEMOS IMAGINAR.

HACKEAR EL IMAGINARIO A TRAVÉS DE CINCASTAS QUE REPLANTEAN UN FUTURO SOSTENIBLE.

¿OS ATREVÉIS?
FORMATO HÍBRIDO

"LAS ESPIGADORAS Y LOS ESPIGADORES"
MUY IMPORTANTE.

"EL NIÑO Y EL MUNDO"
DISTINTAS EDADES.

"EL CIELO GIRA"
DOCUMENTAL
"MI TÍO"

DESIGUALDAD TERRITORIAL

EN ZAMORA LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR ESTAS PELÍCULAS

ES ENTRE 0 y -1000

EN ALCALÁ TIENEN + SUERTE CON ALCINE

REFLEXIONES SOBRE COMO VERSE EN EL FUTURO A TRAVÉS DEL PROGRAMA

DINÁMICA DE TRABAJO

PREDISPOSICIÓN

AGENTES EXTERNOS:

- MOTIVACIÓN PROFESORADO
- TIEMPO
- CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO } ACOSTUMBRAR DESDE PEQUEÑOS
- MADUREZ
- ADECUACIÓN EDADES
- CAPACIDADES LUGAR
- RIESGO HUELLA TRABAJAR CON ELLO

PUEDEN HORRORIZARLES, EXTRAÑARLES
EL ARTE NO TIENE PORQUE SER COMPLACIENTE. PUEDE INCOMODAR

EXPERIENCIA

RITO / CONTEXTO

- CONDICIONES PROPICIAS
- INFORMACIÓN COMPLETA Y CLARA
- ADAPTACIÓN DEL PROYECTO
- ACTIVIDADES PREVIAS
 - ↳ CURIOSIDAD
 - ↳ COMPRENSIÓN (ASIDEROS)
 - ↳ CONEXIONES PRÓXIMAS
 - ↳ INTERDISCIPLINAR Y ABIERTO (GUÍA)

REFLEXIÓN

- ACTIVIDAD. PARTICIPACIÓN
- LIBERTAD LECTURAS

CREACIÓN PLAN

QUE QUEREMOS
POR QUÉ

- DINÁMICAS ESTRUCTURALES
- OBJETIVOS PRECISOS
- FLEXIBILIDAD PARA RECOGER Y REORIENTAR
- ACEPTAR LA EXTRAÑEZA

CREAR CONCEPTOS QUE PUEDAN RECORDAR

EL ESPECTADOR ACABA SIENDO UN CREADOR EN POTENCIA

INTERIORIZAR Y SACAR CONCLUSIONES

EXPRESAR A TRAVÉS DE OTRAS PRÁCTICAS

COLOQUIOS INTER-CENTROS

AMECUM

ASOCIACIÓN DE
MEDIADORAS
CULTURALES DE
MADRID.
SUSANA GALARRETA
JARA BLANCO

NACE EN
2015

RESIDENTES
MATADERO

FORMACIÓN
ENTRE
NOSOTRAS

DIVERSIFICACIÓN
DE LA MEDIACIÓN

CATALIZADORA
DE AGENTES

VALOR DE
LOS PROCESOS

COMISARIAS
PROYECTOS

¿QUÉ ES LA
MEDIACIÓN CULTURAL?

ECOSISTEMA
NO FORMAL
ESTRATEGIAS
ARTÍSTICAS

RED
PROCESOS

FOCO EN
CINE → CULTURA
EDUCACIÓN → ARTE

PUNTO DE ENCUENTRO
DE TONANTE

ARRIESGARSE
EQUIVOCARSE
ESTIMULARSE

CREAR CONOCIMIENTO
COLECTIVO

DIÁLOGO

DISCIPLINA
ARTÍSTICA

CUERPO

CASOS PRÁCTICOS

CRUCES ENTRE
EDUCACIÓN → MEDIACIÓN
AUDIOVISUAL → CINE

BRILLANTE

MEZCLAS
VARIAS
DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS

ESCÉNICAS
CINE SIN CINE

VISITA
AL MUSEO SIN HABLAR
BARATO CON LAS MANOS
GESTOS

MNCARS ESCUELA

FANZINE
AUDIO VISUAL
HERRAMIENTAS
CINE Y EDUCACIÓN

CENTRO CENTRO TEURANA

MATADERO
MADRID
MALESTARES
COTIDIANOS
FANTÁSTICA
IRREAL
IMAGINARIA

MUSEO THYSSEN
MÁS CLÁSICO PERO
INTERESANTE

HUL!

MEDIATECA
BIBLIOTECA
NÓMADA → SONORO
AUDIO VISUAL
ESPACIOS
APRENDIZAJE

RECURSOS COMO
INSPIRACIÓN

CAZM

LAS LINDES
PROYECTOS MUY
SUGERENTES

DE VUELTA A
LA CIUDAD
PELÍCULAS

RECORRIDOS
URBANOS

MUSEO NACIONAL
DEL CINEMA
TURIN

UNIVERSO
INMERSO QUE
NOS DESBORDA

SOMOS
MEDIADORAS
DE MEDIADORAS

LEON MUSAC
LABORATORIO
DE ANTROPO-
LOGIA AUDIO-
VISUAL
EXPERIMENTAL

LA
AV

SITUADOS

CARAVANA DE
CINE EXTREMADURA

A WALL INTERNACIONAL
IS A SCREEN

ALMUDENA ADALIA
ARTE EDUCADORA Y
GESTORA DE ARTES ESCÉNICAS

CASO DE ESTUDIO:
MEDIACIÓN EN LAS
ESCÉNICAS.

RE
PENSAR → RETOS
NUEVAS → MIEDOS
RELACIONES → PREGUNTAS

ORIGEN
POR QUÉ
LA MEDIACIÓN
↓
RECONECTAR

TEATRO
↑
NODO SOCIAL
RECONECTAR
CON SU CONTEXTO
↓
ESPACIO PARTICIPATIVO
E INCLUSIVO

MEDIACIÓN
↓
POTENCIAR
COMPañIA
DIÁLOGO
RECURSOS

RELATOS
DE VALOR
DE LA MEDIACIÓN

A TRAVÉS
DEL ARTE
↓
NOSOTRAS ESPACIOS
CULTURALES

EJEMPLO
↓
BARBICAN
TEATRO EN
LONDRES

SE REPLICA
EN TODO UK

DESAFÍO DESDE
LO ARTÍSTICO

ARTES ESCÉNICAS
CAMBIO
↓
MEDIACIÓN
ARTE,
EDUCACIÓN

ESTADOS DE
PERTENENCIA
NUEVOS VÍNCULOS

JÓVENES
CREATIVOS
↓
MANERAS DE
VER A LA
MUJER EN LA
RELIGIÓN
ZONA INTER-
CULTURAL

PROYECTO
↓
INVESTIGACIÓN
CREACIÓN
ESCÉNICA
GRUPO ADOLESCENTES
MUSEO
ABADÍA
CENTRO INVESTIGACIÓN

URGE BUSCAR
LA MANERA DE
DAR PASO A OTROS
IMAGINARIOS
ABRIR
LA MIRADA

PRODUCCIONES
HACER NÚMEROS
CULOS EN BUTACAS

LO CUANTITATIVO ANTE
LO CUALITATIVO.

EL ESPECTADOR
PUEDE SER
TRANSFORMADO
↓
LA MEDIACIÓN EXPANDE
ESA TRANSFORMACIÓN

+ GARDEN
SCHOOL
FILM
↓
AUTISMOS
SEVEROS
DIVERSIDADES
DIFERENTES
CAPACIDADES

PROBLEMAS DE
INCLUSIÓN.
NO LO SIENTEN
SU CASA.
PROFESORADO +
ALUMNADO +
FAMILIAS
(MÚSICA Y DANZA)

ES
PEC
TÁ
CU
LO

CLAVE
SOSTENER
ESTRUCTURA
SOCIAL
↓
TEATROS
ESPACIOS
ARTÍSTICOS

ALFIVAL SIENTEN EL BARBICAN CASA

TEATRO
COMO
NODO
SOCIAL

MEDIADORA
RESPONSABI-
LIDAD EN EL
ESPACIO.

ARTEUCADORA
PROFESIONAL
EN ACTIVO.

CELEBRAMOS
EL ERROR

CROSS BORDER

TEATRO
APLICADO

ESCUELA
ONLINE DE
RECURSOS

METODO-
LOGIA

HERRAMIENTAS
→ PROCESOS
→ COMPANIAS

GENERAR
PREGUNTAS

ESPACIOS
SEGUROS

CENTRO DE
RECUPERACION
PSICOSOCIAL
'A TONTAS Y
A LOCAS'

GÉNERO

DIVERSIDAD
SEXUAL

DIVERSIDAD
CULTURAL

DESDE LA
UNIVERSIDAD
NO SE TRABAJA
PUEDE SER COMPATIBLE

CAMBIAR
ESPACIOS

VIDEOS
CÁPSU-
LAS

AYUDA
AL PRO-
FESORADO
EN EL
AULA

3 CASOS

COMPANIA
DE TEATRO
VISUAL

VASO COMUNICANTE
ARTEUCADORAS
MIRAME 1
DE NUEVO AÑO
PROYECTO MEDIACION
FUNDACION PERSONAL
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DECISIONES PROPIAS

ESPECTACULO
PROFESIONAL
DE TITERES
FESTIVAL
INTERNACIONAL

RED

TEATROS DE
SOMBRA
(NO ENTENDIERON
NUESTRAS NECESIDADES)

CONCHA
MÉNDEZ
PROYECTO EN
DESARROLLO
ESCUELA.

INSTRUMENTA-
LIZACION
DE LA MUJER
EN LOS LIBROS
DE TEXTO.

DIÁLOGO

PREGUNTA

FACILITAR

CLOD ENSAMBLE
ARTE EDUCACIÓN
TEATRO APLICADO

HERRAMIENTAS DINÁMICAS

VINCULACIÓN
MAYOR.

1 MEDIADORA
EN EL TEATRO

REPENSAR LOS
ENCUENTROS

20 CIRCUITOS
A NIVEL
ESTATAL

LA ESCUELA
¿CÓMO ESTABLECEMOS
VÍNCULOS?

FORMATOS

CIRCUITOS EN
VARIOS TEATROS
Y COMPAÑÍAS

CAMPAÑA
ESCOLAR

SE MATE-
RIALIZA
EL CAMBIO
(LA EXPERIEN-
CIA AL TEATRO DE
LOS 90)

VINCULADO AL
CURRÍCULO
CUADERNO
PEDAGÓGICO
(HERRAMIENTAS
PARA LA ESCUELA)

Li
Mi
TAN
TE

EJEMPLO:
"LA METAMORFOSIS
DE GREGOR"
EL CUADERNO
PEDAGÓGICO ES
UN VIDEOJUEGO
TRABAJAN CON EL TEMA
DE LA ESPERANZA

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

TRABAJAR EN RED

CREACIÓN
GRUPO.

TALLERES
CONFAMI-
LIAS.

CREACIÓN GRUPOS
MOTORES

ESTRUCTURA
Y PROCESO

EJEMPLO
GRABAR EL PROCESO DE TRABAJO
EN EL TEATRO DE TÍTERES.
(CALENTAR EN LA ESCUELA).
PARA INICIAR EL DÍA CALENTANDO.

YA
ACABO...
UNOS EJEMPLOS...
VALE ¡ UN EJEMPLO!

SESIÓN DE PREGUNTAS

HOLA,
SOY DOCTORADO
EN CINE

ESTO SON ARCHIVOS
HISTÓRICOS EN ESPAÑA.
¿NO SE GRABA?
ESTO PODRÍA SERVIR PARA
FUTURAS GENERACIONES

EL PROBLEMA
DEL ARCHIVO...

ES UN
TEMÓN

SARA TORRES
INVESTIGA
CÓMO DOCUMENTAR
ESTAS PRÁCTICAS DE
MEDIACIÓN

AHÍ ESTÁ JULIA
ESCONDIDA EN
SU MADR. GUERA
HACIENDO UNA
RELATORÍA
GRÁFICA

EL FORMATO
PODCAST
TAMBIÉN

APROVECHAR
LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES
QUE USAN LOS CHAUALES

PROYECTOS EN
ES DIGITAL EL
DARLE **TEATRO**
CONTINUIDAD.
ES EL AGUI
Y AHORA.
ES EFÍMERO
AUDIOVISUAL
DEL IMPACTO

LA MEDIATECA
ES UN DISPOSITIVO
DE TONADOR A
TRAVÉS DEL
LIBRO (ARCHIVO)
PERO USAR
OTROS CANALES
TAMBIÉN

HAY UNA
PARTE
EXPERIENCIAL
QUE NO SE
PUEDE
REGISTRAR

ALCINE 51
TODOS LOS ALUMNOS DE SERVICIO / ESPECIALIDAD DE MÚSICA

PLANEA
RED DE ARTES Y ESCUELAS — ALPLANEA.ORG