

TFG

REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DOCUMENTAL.

EL ARTE EN LA DOCENCIA. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN
LA ETAPA EDUCATIVA.

Presentado por María Bonillo Ruiz
Tutor: Eulalia Adelantado Mateu

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El proyecto presentado, busca mostrar el papel que tiene el arte en la docencia a través de un documental, acompañado de una memoria con toda la información recogida para su producción. Donde podemos ver diferentes opiniones, tanto de profesores como de alumnos de varias edades. Estas entrevistas, buscan retratar las experiencias de cada uno con el arte, como su infravaloración durante la etapa escolar, la limitación que tienen los profesores encargados de desarrollar nuestra creatividad o la crítica que tiene la sociedad sobre esta rama.

Con relación a la realización del trabajo en el aspecto técnico, busca aplicar lo aprendido en el fin de este periodo académico respecto a la preproducción, producción y postproducción en el espacio de comunicación audiovisual.

El objetivo final del proyecto es hacer reflexionar acerca de como se priva del desarrollo de la creatividad o de ciertas habilidades durante los estudios de primaria y/o secundaria, presionándolos a dejar su verdadera pasión como algo más secundario o como una afición, y lo que esto puede llegar a causar en cada uno de ellos.

Palabras clave: Inclusión, desarrollo, educación, reflexión.

SUMMARY

The project presented seeks to show the role of art in teaching through a documentary, accompanied by a report with all the information collected for its production. We can see different opinions, both from teachers and students of various ages. These interviews seek to portray the experiences of each one with art, such as its undervaluation during the school stage, the limitations of the teachers in charge of developing our creativity or the criticism that society has of this branch.

In relation to the technical aspect of the work, it seeks to apply what has been learnt at the end of this academic period with regard to pre-production, production and post-production in the audiovisual communication space.

The final objective of the project is to reflect on how the development of creativity or certain skills is deprived during primary and/or secondary school studies, pressuring them to leave their true passion as something more secondary or as a hobby, and what this can cause in each of them.

Keywords: Inclusion, development, education, reflection.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a todos los entrevistados el tiempo que me cedieron para responder a cada una de las preguntas. Como también a mis compañeros que me han ayudado con las partes técnicas durante el rodaje.

Por otra parte agradecer a todos mis profesores que me han ayudado a mejorar a lo largo de mis estudios, sobre todo a Carmen Prieto, Mª Jesús Ferragut, Carolina Maestro y en especial a Eulalia Adelantado, mi tutora en este trabajo.

Mencionar también a Paula Pastor, la cual ha sido un gran apoyo emocional. Y sobre todo gracias a mi familia, que me ha ayudado en todo lo posible.

Todos vosotros también formáis parte de este trabajo.

” El artista, el intelectual, es un virtuoso de la imaginación, de la memoria, de la fantasía, de la inteligencia, del genio creador. Su misma conciencia, siempre ejercitada y alerta, le hace ver latamente la injusticia. Y la ofensa que la injusticia hace a su espíritu habrá de ser fundamental en su vida y en su obra.”

(Luis Cardoza y Aragón 1928)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	8
3. METODOLOGÍA	9
4. MARCO CONCEPTUAL	10
4.1 EL ARTISTA Y LOS PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO	10
<i>4.1.1. Solo los artistas jóvenes apuestan por ellos mismos</i>	11
4.2 LEYES EDUCATIVAS	12
<i>4.2.1. LOMCE</i>	12
<i>4.2.2. LOMLOE</i>	13
4.3 BLOQUES EXPUESTOS EN EL DOCUMENTAL	14
<i>4.3.1. La creatividad y su enseñanza</i>	14
<i>4.3.2. El fomento del arte</i>	16
<i>4.3.3. Infravaloración del artista</i>	17
<i>4.3.4. El arte para la autoestima</i>	19
<i>4.3.5. El valor del documental</i>	19
5. TRABAJOS DE REFERENCIA	20
5.1 DOCUMENTAL: EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CHILE	20
5.2 EL REINO DE BELLAS ARTES - RT DOCUMENTAL	21
5.3 LITTLE ART SCHOOL – ART CLASSES FOR KIDS	22
6. PROCESO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTAL: LAS VOCES DEL ARTE	24
6.1. PREPRODUCCIÓN	24
<i>6.1.1. Evolución de la idea</i>	25
<i>6.1.2. Participantes en el documental</i>	26
6.2. PRODUCCIÓN	27
<i>6.2.1. Material utilizado</i>	28
<i>6.2.2. Equipo técnico</i>	29

6.2.3. <i>Procedimiento del rodaje</i>	29
6.2.4. <i>Espontaneidad en el rodaje</i>	30
6.3. POSTPRODUCCIÓN	30
6.3.1. <i>Revisión y organización del material</i>	31
6.3.2. <i>Edición Final</i>	32
6.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTAL	33
6.4.1. <i>Bloques</i>	34
7. DIFUSIÓN	35
7.1 CARTEL	35
7.2 PRESSBOOK	37
7.3 TRAILER	38
8. DECOUPAGE. GUION DESCRIPTIVO	39
9. CONCLUSIÓN	43
10. BIBLIOGRAFÍA	44
11. ÍNDICE DE FIGURAS. FOTOGRAFÍAS Y TABLAS	48
12. ANEXOS	49
12.1 ENLACES DE VISUALIZACIÓN	49
12.1.1. <i>Tráiler</i>	49
12.1.2. <i>Documental</i>	49
12.2 TRANSCRIPCIÓN VOZ EN OFF FINAL	49
12.3 DERECHOS DE CESIÓN DE IMAGEN	50
12.4 ENTREVISTAS	52

1.INTRODUCCIÓN

El arte en la docencia es un trabajo que se centra en la creación de un documental, dando voz a todos aquellos que son o han sido alumnos con intereses artísticos. Uno de los principales propósitos del documental al que decidí nombrar como “Las voces del arte” no solo es buscar el que haya un receptor que vea y comprenda la información, sino también una vía para los entrevistados de hablar de los límites que han sufrido en su educación artística, como también de críticas destructivas que reciben por sus intereses en dicha rama. Bajo este concepto, me decidí por este tema, ya que mi educación artística no fue la mejor, y tras conocer las experiencias de otros alumnos que habían pasado por lo mismo, fue la motivación que me llevó a querer que otros contaran sus historias.

En este trabajo presentado, vamos a poder ver una recopilación de la información y producción que se ha ido trabajando a lo largo de este último semestre. Dicho proceso comenzó por ponerse en contacto con diferentes profesores de varios cursos dedicados a la educación artística, a los que se les explicaba la idea del trabajo, y ofrecían su ayuda. Respecto al título del trabajo teórico, podemos ver que se centra en el arte en la docencia, ya que dejaba más amplitud para trabajar ciertos aspectos de los que los entrevistados no hablaban. Sin embargo, en el proceso creativo del documental testimonial, decidí nombrarlo como “Las voces del arte” ya que se siente como algo mucho más individual y personal.

Finalmente, las entrevistas realizadas, han buscado en todo momento no solo mostrar con la palabra la opinión de los alumnos, sino apoyarse de contenido visual sobre las aulas y el proceso de trabajo de los alumnos para una mejor percepción de la idea en conjunto, y así hacerlo más real y cercano.

2.OBJETIVOS

A continuación se van a exponer los diferentes objetivos que se pretendían cumplir con este proyecto.

- Crear un documental e investigar referentes audiovisuales, relacionados con el tema presentado, en este caso buscar sobre educación artística o iniciativas dedicadas al arte para saber cual es la mejor manera de organizar una correcta estructura.
- Trabajar con un equipo técnico y profundizar en el instrumental correctamente, es decir, aprender a hacer uso del material de audio, como la TASCAM. Además de crear un montaje para trabajar con programas de edición.
- Estudiar el marco teórico, para así comprender las dificultades anteriores y presentes del sistema de la educación artística, su impacto, las leyes... Y conseguir un punto de vista más firme para crear las preguntas adecuadas.
- Sensibilizar y dar a conocer el nivel de las asignaturas artísticas en primaria y secundaria, y de como los alumnos que la desean estudiar apenas llegan a conseguir un buen nivel al graduarse. Además de concienciar de la visión negativa que se tiene sobre aquellos que quieren dedicar su tiempo a una rama artística.
- Conseguir que los alumnos entrevistados se sientan cómodos y animados a expresar su opinión libremente o incluso contar experiencias más personales en un espacio seguro.

3.METODOLOGÍA

Para la metodología de este proyecto podemos separarla en dos partes, el marco teórico y el práctico.

En cuanto al marco teórico, tras concretar la idea definitiva, seguí con una recopilación de información basada en un análisis objetivo de los datos. Como vienen siendo noticias publicadas, videos, ensayos sobre la creatividad, publicaciones y fuentes independientes, teorías sobre la biología creativa... Por otra parte, respecto a lo que es el formato audiovisual, investigué sobre los diferentes tipos de documental, para conocer cual sería el que mejor se adapta a mí idea. Una vez elegido, me centré en profundizar en las cuestiones prácticas como el rodaje y la edición.

Tras el análisis objetivo, me centré en una introspección subjetiva de como aplicar lo recopilado a las experiencias personales de los entrevistados. Lo que nos lleva al siguiente marco.

El marco práctico, el cual contiene la creación de un documental testimonial e informativo, para ello seguí los tres pasos que contiene todo carácter audiovisual.

La preproducción, donde podemos ver la creación de la idea y su evolución.

La producción, que contiene el equipo técnico, material y el rodaje.

Y por último la postproducción, donde se organiza y se estructura todo el material grabado y se crea la edición final.

Tanto en lo que respecta al marco teórico como al práctico, he ido recogiendo información en diferentes carpetas, situadas en la biblioteca del ordenador, por lo que al tener toda la información bien clasificada, ha ayudado a encontrar el material que necesitaba enseñada.

Toda esta información la podremos encontrar desglosada en sus apartados correspondientes.

4. MARCO CONCEPTUAL

El objetivo de este apartado es contextualizar toda la información que se ha ido recogiendo para la creación del documental. En primer lugar se mostrarán algunas leyes de educación. Tras ello se exponen los bloques educativos presentados en el documental.

Finalmente se dedicará el último subapartado a mi elección sobre el documental como herramienta de información.

4.1. EL ARTISTA Y LOS PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Este proyecto nace de la visión que se tiene sobre el arte y de lo que esto influye a los que quieren estudiarlo y trabajarlo. Y así buscar diferentes opiniones para consolidar más la mía, y poder desarrollar cuestiones importantes para una mejor documentación.

Actualmente podemos decir que ganarse la vida como artista es prácticamente inviable excepto para algunos que lleguen a poder ser nacional o mundialmente conocidos. Y aun así por este desempeño artístico a penas se tiene una remuneración económica decente.

Artistas como Tai Shani que son relativamente conocidos, exponen como apenas reciben un ingreso por su trabajo. Los artistas buscan poder dedicar todo su esfuerzo a sus obras intentando mantenerse a flote económicamente, lo cual suele ser difícil.

Proyectos de investigación como el de "In Kind", abordado por los artistas Janie Nicoll y Ailie Rutherford, hablan de la "auto explotación" de los artistas al comprometerse duramente con proyectos complejos sin disponer de un ingreso por su tiempo.

En publicaciones como la de "Medios de sustento de los artistas" del organismo público Arts Council England's (ACE) vemos como muchos artistas comentan la falta de negociación y contratos que obtienen, lo que crea una visión errónea de como el artista consigue sustentar sus necesidades.

Por lo que como iniciativa y contribución la ACE ha creado el programa "Desarrollando tu práctica creativa" (DYCP) la cual invierte en artistas que desean usar todo su tiempo en sus obras ya que se encuentran en un momento clave de su trabajo.

Anteriormente, en el año 2014, ya se tomó una iniciativa parecida llamada "Paying artists", la cual se aseguraba de que los artistas que exhibieran en galerías, tuvieran asegurado un pago financiado con fondos públicos. De entre ellos se han llegado a presentar artistas, productores de arte, museos, galerías...

4.1.1. Solo los artistas jóvenes apuestan por ellos mismos

A lo largo de la historia, el arte ha tenido un fin político, religioso y social, siempre en manos del poder, utilizado por las clases dominantes como una herramienta publicitaria. El arte ha ido pasando de tener un contexto de culto y ritual a proclamar la grandeza de reyes y faraones.

Pero actualmente el arte se ha convertido en la frase que todo artista ha escuchado alguna vez “No estudies Bellas Artes, no tiene salida”. Y lo mismo para carreras como música, danza, interpretación...

Sin embargo, los artistas jóvenes ya parecen estar preparados para ello, si te dicen que no hay salida te la construyes tú por tu cuenta. Y si no exponen nuestras obras, ya nos las exponemos nosotros.

Muchos jóvenes artistas hablan de las malas condiciones que se encuentran a la hora de exponer en galerías. Ya que si no tienes una trayectoria porque estás emergiendo como artista o apenas tienes dinero es costoso poder abrirse camino.

Como iniciativa, en 2014 un grupo de jóvenes crea en Malasaña, Madrid, un local dedicado a darle una posibilidad a pequeños artistas de conseguir un sitio para su trabajo *La Carbonera*. Donde la economía no sea un problema.

Si nos paramos a pensar, el artista es el único trabajador que paga para poder trabajar.

Lázaro Totem y Carmela Alvar Beltrán: 2017
Stans en *La Carbonera*, espacio cultural. Madrid. (fig.1)

4.2. LEYES EDUCATIVAS

En los últimos 40 años, ha habido ocho leyes educativas. Estos últimos meses se ha puesto en marcha la nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE

(LOMLOE) también conocida como Ley Celaá. En sustitución de la LOMCE de 2013.

Desde la LOGSE (1990) hemos visto como las competencias relacionadas con la educación artística, la capacidad de creación y el dominio cultural, se han ido perdiendo.

A pesar de que la LOGSE buscaba desempeñar estas capacidades, con la llegada de la LOE se redujo su presencia y con la LOMCE básicamente quedó anulada.

4.2.1. LOMCE

Se tenía la convicción de que algunos países habían mejorado en un periodo de tiempo relativamente breve, la calidad de su sistema educativo reforzando las asignaturas troncales.

Por lo que el objetivo de esta ley fue simplificar los estudios de enseñanza artística, plástica y música, transformándolas en optativas, para incrementar los “conocimientos importantes” de asignaturas como historia, lengua y matemáticas.

De este modo, los estudiantes podían terminar la secundaria sin haber cursado ninguna asignatura artística, cuando estas deberían considerarse parte de la educación integral. Cualquier asignatura que afecte a una completa formación, no es bueno.

De este modo, la rama de artes se veía reducida de las siguientes formas en los diferentes cursos:

- Primaria: La educación artística pasa a ser optativa, y apenas se imparten dos horas a la semana entre plástica y música.
- Secundaria: Las asignaturas artísticas quedan como optativas, y se suprime en algunas ocasiones como en primero, segundo o tercero de secundaria, donde ni siquiera tienes la opción de elegir las.
- Bachillerato: Se eliminan las modalidades de las Arte escénicas, danza y música. Creando una sola rama de artes. Lo que supone un empeoramiento de la formación especializada.

4.2.2. LOMLOE

La parte que nos interesa es que la LOMLOE busca proporcionar una mejora de la enseñanza artística dándole más peso en primaria y secundaria. Haciendo que música y plástica recuperen el espacio que la LOMCE les quitó.

Reformando además el programa de estudios, ya que son sobredimensionados y con un mal enfoque.

En principio, se dejan claros los asuntos que quiere mejorar esta nueva ley, aun así flaquean varios puntos, lo que hace que el objetivo quede todavía lejos.

Por ejemplo, en la ley no aparece en ningún momento el especialista en educación plástica en primaria, cuando es algo que se ha estado solicitando desde hace mucho. Ya que sí que hay profesionales en las demás materias de primaria.

Otro problema es que de primero a tercero de secundaria será obligatorio incluir al menos música o plástica, por lo que los colegios las harán competir al presentarlas en un mismo terrero. Cuando en realidad tienen expresiones diferentes.

La LOMLOE busca poner en marcha que a la hora de dar educación artística se le dé la misma atención que a la demás. Ya que algo como el dibujo, ayuda al alumno a focalizar toda su atención y a estudiar y aprender del entorno, las formas, los movimientos... Esto es una capacidad que debe ser desarrollada como cualquier otra. La alfabetización visual es imprescindible.

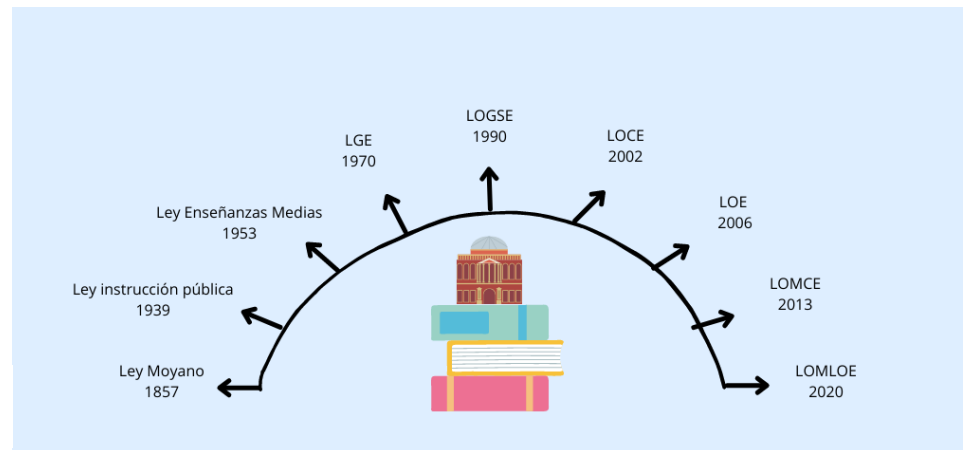
4.2.2.1 Sus grandes objetivos

- Aumentar las oportunidades educativas de todos los alumnos para potenciar sus niveles de competencias.
- Trabajar en acabar con la discriminación, reforzando la inclusividad de todos los alumnos.
- Eliminar la jerarquía de materias, es decir, acabar con la separación entre materias troncales, específica y optativas. Y darle a asignaturas como la de educación plástica, las tres horas mínimas semanales que necesita para un mejor desarrollo.
- Fortalecer las competencias digitales en todas las etapas educativas. Para crear una sociedad con mas consciencia y dominio de la digitalización.

La situación mejora ligeramente, pero los profesores que imparten están materias todavía tienen dudas.

La educación artística es la base fundamental de la competencia cultural y artística.

Esquema Leyes de Educación: 1857-2020 (fig.2)

4.3. BLOQUES EXPUESTOS EN EL DOCUMENTAL

En este apartado se va a desarrollar la parte teórica que se ha investigado para la formación de los bloques del documental. Contando tanto con las partes sobre la educación, como con la parte social y la personal.

4.3.1. LA CREATIVIDAD Y SU ENSEÑANZA

La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o soluciones originales. Y es tan importante como la inteligencia o la memoria, ya que juega un papel importante para la innovación.

Se encuentra en todos los seres humanos, y comienza a mostrarse en la niñez, sin embargo al igual que cualquier otra capacidad, debe ser potenciada.

Por lo tanto, esta es una capacidad a la que se le debería dedicar un importante tiempo en las aulas, no solo en la etapa de infantil y primaria, sino seguir trabajándola en secundaria, algo que no se hace. De ello se encargan sobre todo las asignaturas artísticas como plástica, donde se le dedica tiempo al pensamiento original y a la imaginación constructiva.

4.3.1.1. ¿Cómo trabajar la creatividad en la etapa de secundaria?

El arte puede absorber a los niños de un modo en que sus obras reflejan sus sentimientos, su capacidad intelectual y su percepción, y con ello crean un desarrollo de la consciencia estética.

Sin embargo, la creatividad suele ser más difícil de encontrar en los estudiantes de la etapa de secundaria, ya que su potencial creativo ha sido desechado por una sociedad que favorece la conformidad intelectual.

Cuando es algo que ayuda a formarte social, emocional y personalmente. Por lo tanto la realización de actividades para su crecimiento es imprescindible, de entre ellas nos podemos centrar en:

- Plantear una serie de dificultades para que el alumno busque diferentes soluciones, y más tarde ponerlas en común con el resto del aula.
- Utilizar la música para que el alumno hable de la sensación que crea en él.
- Dar un tema al aula para debatir, tanto en grupos como individualmente, buscando así la reflexión y el razonamiento.
- Que los alumnos busquen utilidades a objetos que no conocen, o darle un diferente uso a objetos ya familiares.
- Trabajo en grupo y talleres para ampliar los contenidos.
- Enseñar procesos que pueden facilitar el uso de la creatividad, como vienen siendo la lluvia de ideas.

Las técnicas pueden ir de poco a muy estructuradas, por ejemplo, a diferencia de la lluvia de estrellas, también está la técnica TRIZ, que es una forma de resolver problemas más inventiva, abordándolo de una manera más lógica y sistemática, recopilando previamente toda la información posible.

Un componente esencial para la creatividad es aprender a tener una independencia respecto a las opiniones de los demás. Ya que muchas veces se crea el conformismo social. Sobre todo en las aulas, podemos ver como aquellos más cohibidos, temen dar sus ideas y deciden tan solo seguir a los que no tienen miedo de alzar su voz. Esto pone muchos límites a algunos estudiantes, lo que acaba teniendo sus consecuencias.

Por eso las asignaturas artísticas deben ser más reconocidas, proporcionan una capacidad de acción y estabilidad necesarias para los constantes cambios de la sociedad. Y se centran en ayudar al alumno a saber expresarse, y a prestar atención a los bloqueos creativos.

Los cuales pueden ser bloqueos culturales, perceptivos o emocionales. Mayormente en la adolescencia suelen ser bloqueos emocionales, creados por el miedo a hacer el ridículo o equivocarnos, teniendo una autocrítica negativa con nosotros mismos.

Todos estos bloqueos hacen que al individuo le cueste más sumergirse en su propia mente, lo que puede deberse a esa falta de confianza comentada anteriormente. Aunque también puede tener que ver el tener un enfoque más superficial, no ser crítico ni observador, tener una motivación reducida...

4.3.2. EL FOMENTO DEL ARTE

La enseñanza artística, sea teatro, pintura o música, ayuda a conocerse a uno mismo. Por ese motivo, tanto en los niños como en los jóvenes es imprescindible inculcar en ellos buenos valores, costumbres y conocimientos.

El arte es ese medio que les puede ayudar a desarrollarlo, a forjar una identidad y a saber que quieren aportar a la sociedad. Pero también ayuda a fomentar la percepción, la sensibilidad y el equilibrio.

Los contenidos artísticos y culturales deben tener un papel fundamental, por eso hay que estimular su práctica empezando con los más jóvenes, con talleres de diferentes alternativas artísticas para enseñar no solo lo manual, sino también algo tan importante como nuestro patrimonio cultural y artístico.

De este modo se crearán adultos que sepan entenderlo, respetarlo y preservarlo.

¿Pero quienes son los encargados de enseñarlo y fomentarlo en los jóvenes?

Fundamentalmente intervienen cuatro entidades, los padres (o tutores legales), los centros de educación, el gobierno y las empresas privadas que respalden iniciativas artísticas accesibles para todos.

Y pueden ayudar a promoverlo de las siguientes maneras:

- Proporcionar información y disponer de personas que tengan repercusión sobre los jóvenes al hablar sobre temas como el arte y cultura.
- Que las actividades estén a mano de todos los que quieran experimentarlas, sin que el costo sea un impedimento.
- Que los centros de enseñanza se pongan en contacto con museos y galerías de arte para que los alumnos las conozcan y visiten.
- Hacer excursiones diversas, no solo a museos, también al teatro, cine, conciertos...
- Involucrarse en fomentar actividades culturales a través de asociaciones.

4.3.2.1. Un mundo sin arte

Nos incitan a cuestionar todo lo que no tiene una ejecución técnica o social inmediata. Por este motivo suele costar comprender el por qué hay estudiantes que quieren estudiar latín o griego. Mientras que otras asignaturas como historia o geografía, no dan disputa porque quedan bajo lo que es conocido como "cultura general". En esta cultura general también podríamos añadir la historia del arte, sin embargo, muchos cuestionan el propio arte, arrastrados por la crítica que se tiene sobre el arte moderno, al que ven como algo absurdo. Apoyándose en que son obras que no expresan nada y fáciles de hacer, acompañándolo de la típica frase de "esto podría hacerlo yo" o "Esto podría

hacerlo hasta un niño”. Frase que sin duda habremos podido escuchar varias veces.

Sin embargo, sin todo este arte, definitivamente el mundo sería mucho menos creativo. Gracias al arte, la creatividad consigue verse reflejada de una forma superior. Si no contactamos con aspectos que nos lleven a pensar y a cuestionar, no habría posibilidades de cambio. Nos conformaríamos continuamente.

Desde mi punto de vista, que alguien que se atreva a poner en duda la existencia del arte, es poner en duda cosas como la creatividad, la belleza, la crítica...

4.3.3. INFRAVALORACIÓN DEL ARTE Y ARTÍSTA

A lo largo de la historia del arte, ha habido periodos de ruptura donde algunos artistas se han visto con mala fama artística y social por realizar obras con fundamentos diferentes a los que estaban establecidos. Estos artistas a los que podemos llamar “visionarios”, quedaban completamente excluidos de las exposiciones formalistas de arte contemporáneo.

Litografía: *El Fascismo 4ª Conferencia*, 1939. (fig. 3)

Litografía: *El Fascismo 5ª Conferencia*, 1939. (fig. 4)

Por otro lado, las agrupaciones de artistas surgen de la necesidad de elaborar obras en conjunto para expresar ideas revolucionarias cuadrando con cada contexto social. Sus comienzos lo encontramos en apoyo a la clase obrera para enfrentarse al fascismo, guerras, dictaduras, etc.

Toda esta actividad artística se podía hallar en murales, panfletos, grabados... Donde el mensaje que se trataba de transmitir era igual de importante que el aspecto y la estética de la obra.

Por otro lado, durante el siglo XIX, comenzó a surgir el término bohemio, referido a lo artístico. Esto quería decir que el artista buscaba su libertad creativa ante todo, sin importarle el fracaso o su exclusión de la sociedad.

Lo que empezó a crear una nueva visión del artista con la que comparaban con los desamparados y sus necesidades de vivir sin “normas”

La existencia bohemia pasa a ser uno de los grandes títulos con los que la sociedad representa al artista en la modernidad.

Este nombre sobre todo se intensifica con la llegada de nuevos jóvenes artistas desechados por un sistema académico al cual no quieren obedecer, seguros de su talento, deciden plasmar toda la marginación y dolor en vía libre de expresión artística.

Actualmente, el tópico que se tiene del artista, en general suele ser, el artista bohemio, que no necesita vivir del dinero ni la complacencia de la gente con su obra. Y esto puede dar pie a que se piense que el artista vive de la nada.

Sin embargo, el artista ve reflejado algo totalmente diferente, hablamos de personas más espirituales, que aprecian las cosas de diferente manera o se fijan en ciertos aspectos que otros no.

La sociedad está acostumbrada a pensar que el arte no cuesta tiempo. Y que algo tan sencillo como un diseño, no merece el precio que le pone el artista que lo hace.

Una de las entrevistadas, Elena Garu, comenta: “Estamos en una encrucijada. Durante toda la juventud te meten en la cabeza que no se puede vivir de ser un artista porque no hay salidas y no da dinero. Cuando en verdad tiene exactamente las mismas salidas, solo que la sociedad se niega a pagar un precio, completamente razonable, por algo que creen que no es un trabajo costoso y que cualquiera podría hacerlo.”

Los jóvenes artistas hoy en día, reciben comentarios menospreciando sus estudios. Como podremos ver en el documental. Uno de los entrevistados comenta que le gustan dos tipos de arte, el diseño y la danza, y que por ello ha llegado a recibir insultos de compañeros ya que lo ven como algo femenino y delicado.

La homofobia es uno de los daños sociales que lamentablemente toca al mundo artístico. Parece que se ha creado una especie de barrera entre la danza y el ser hombre, por lo que si te quieres dedicar a ello, te verás obligado a vivir con obstáculos y comentarios de aquellos que te rodean.

Películas como la de Billy Elliot, tratan un tema completamente real. Lo podemos ver en los colegios, en las calles... Algunos deciden seguir ese camino, mientras que otros acaban abandonándolo afectados por comentarios y estereotipos homófobos.

Recordemos que no es algo pasado, la historia parece que se repite continuamente, por razones como esta, la enseñanza artística es importante en los colegios. Para educar tanto a los pequeños como a los jóvenes. Y así crear adultos que comprendan y respeten.

4.3.4. EL ARTE PARA LA AUTOESTIMA

¿Cómo de feliz se pone un niño tan solo colgando un dibujo suyo en casa?

La autoestima es la postura que se tiene sobre uno mismo, y es un elemento esencial para sustentar nuestra personalidad.

A la edad de la niñez es cuando se empiezan a formar las capacidades y un autoconcepto. Por lo que es una etapa esencial para construir bases sólidas.

En este punto, el arte queda directamente relacionado con la capacidad de aprender a crear y a expresar, proporcionando a los más pequeños conocimiento sobre su entorno y a cómo interpretarlo.

Lev Vygotski, reconocido teórico de la psicología del desarrollo, afirmaba que la educación artística asume un gran componente en la construcción de un ser humano, ayudando al crecimiento de la personalidad por medio de la expresión y de la capacidad de crear.

Para ello, existen diferentes manifestaciones artísticas, y cada niño escogerá la que más le ayude a lograrlo, sea danza, pintura, teatro, música...

La autoestima queda ligada a las emociones, y esta a la motivación, que es la energía que nos mantiene activos para realizar todas las actividades de las que disfrutamos.

Sin embargo, las investigaciones sobre la motivación en la educación artística son escasas. Esto crea que los manuales sobre la educación artística a penas proporcionen buenas metodologías motivacionales. Por lo que a la hora de llevarlo a las aulas, crea muchos límites en los niños.

El arte, nos ayuda a expresar nuestras inquietudes, angustias, sentimientos personales...

Y toda esta práctica es tanto para los que tienen aptitudes como para los que no, o para aquellos que pasen por situaciones duras como la depresión. Donde la duración depende de cada uno.

El crear, nos hace sentirnos capaces, para que más tarde, no solo apliquemos lo aprendido en lo artístico, si no en todo nuestro mundo personal.

4.3.5. EL VALOR DEL DOCUMENTAL.

El documental es una representación audiovisual de la realidad, subgénero del cine. La estructura de las imágenes, sonidos, textos... definirán el tipo de documental.

Para el documental que he realizado, decidí seguir una serie de rasgos que he podido encontrar en otros documentales como referencia. De entre ellos:

- Contar con un equipo de apoyo para conseguir la mayor información sobre el tema que se va a trabajar. Realizando entrevistas, buscando fuentes en diferentes medios...
- Evitar en todo momento influir con mi opinión en las entrevistas y grabaciones.

Me gustaría concretar particularmente en lo testimonial. Entrevistas que traten tanto los puntos objetivos como los subjetivos de un tema en concreto. De manera que con la parte objetiva de los entrevistados, se busque informar al espectador de la realidad que viven, y con la parte subjetiva y más emocional, remueva las ideas y la sensibilidad del público.

Por eso mi proyecto audiovisual, ya que en estos casos no solo creo que sea necesario el informar, si no el conectar emocionalmente, algo que el documental puede conseguir con eficacia.

5. TRABAJOS DE REFERENCIA

Al ser un documental que trata un problema actual, me incliné por buscar referentes de estos últimos años. Las características sobre las que me apoyé fueron buscar temáticas parecidas, en este caso documentos audiovisuales que tratan temas artísticos.

Todos los referentes elegidos están dentro del patrón de documental informativo/testimonial.

5.1. DOCUMENTAL: *EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CHILE*

En primer lugar nos encontramos con un Corto Documental (23:08 min) de 2016. En el cual se trata el tema de la educación artística en Chile, la relevancia y las diversas experiencias que recorren el país. Todo esto bajo el contexto de la semana de la educación artística, que se celebra una vez al año.

Esta es una celebración impulsada por la UNESCO desde el año 2013 y está destinada tanto a niños como a jóvenes en la etapa escolar, ya que es un momento crucial de su desarrollo creativo.

La iniciativa comenzó a colaborar con colegios, espacios culturales, universidades, artistas de todos los ámbitos, etc.

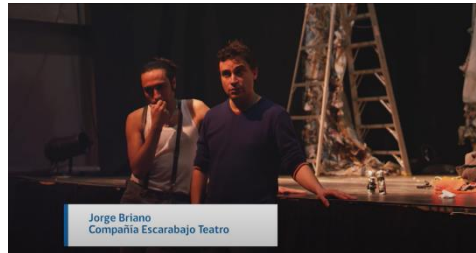
Y durante los días que se lleve a cabo esta celebración todos los participantes podrán dar a conocer sus experiencias y trabajos que hayan hecho.

Respecto a la producción del documental, en este caso nos encontramos con una producción institucional, no es algo independiente, llevada a cabo por

Raconto Cine, dentro de un contexto realizado para el CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).

En él nos podemos fijar que se habla desde el punto de vista de profesores, alumnos y artistas, no obstante deja fuera una visión más crítica que lógicamente al gobierno no le interesa incorporar al documental.

Fotograma del *documental educación artística en Chile*, (2016) CNCA. (fig.5)

Fotograma del *documental educación artística en Chile*, (2016) CNCA. (fig.6)

Fotograma del *documental educación artística en Chile*, (2016) CNCA. (fig.7)

Fotograma del *documental educación artística en Chile*, (2016) CNCA. (fig.8)

En relación a las características que he considerado como referentes, una de ellas es el formato, se emplean pequeños cuadrados para mostrar los datos y dividir las escenas, además de hacer uso de música de fondo para darle más estética a la grabación audiovisual.

Sin embargo, mientras que aquí el foco de atención estaba más fijado en lo estético y que la palabra lo acompañe, en mi caso decidí centrarme más en el mensaje que en la imagen.

Por otra parte, los planos, son bastante parecidos en lo que son las entrevistas, los cuales suelen ser planos medios. Y respecto a la voz en off, es algo de lo que hago poco uso, en este documental vemos que cierra solo con el sonido de música, en mi caso decidí añadir voz en off que ayudara a una conclusión final.

5.2. EL REINO DE BELLAS ARTES – RT DOCUMENTAL

En este documental (2015), nos encontramos con el instituto académico de San Petersburgo, "Iliá Repin", encargado de impartir pintura, escultura y arquitectura. Es la escuela de Bellas Artes más grande y antigua (fundada en el año 1797) de Rusia. Reconocida por su enseñanza clásica, donde los artistas se centran en los aspectos más sensuales y románticos del dibujo.

El documental está realizado por ActualidadRT, un canal de noticias ruso que se encarga de traducir y publicar noticias al castellano desde el año 2009. Actualmente tiene un alcance mundial.

El desarrollo del rodaje se centra en una serie de planos de todos los trabajos que están realizando los alumnos, en este caso, el hecho de trabajar con los entrevistados en su lugar de actividad, fue a lo que me llevó a considerar introducirlo en mi documental. Ya que sería buena idea que se enseñaran imágenes o que aparecieran de fondo las aulas de cada uno, porque forman parte de su vida académica, al ser donde aprenden todo lo necesario.

Por otra parte las entrevistas suelen ser con planos medios e individuales, en cambio, una de las entrevistas se realizó en dúo ya que esto ayudaba a tener un apoyo y mostrarse más confiado delante de la cámara. Por lo que decidí aplicarlo con uno de los cursos donde dos de los entrevistados eran muy buenos compañeros. Lo que resultó ser más interesante ya que a pesar de estar estudiando la misma rama, las opiniones chocaban en algunos casos.

Fotograma de *El reino de Bellas artes*, 2015.
RT Documental. (fig.9)

Fotograma de *El reino de Bellas artes*, 2015.
RT Documental. (fig.10)

Fotograma de *El reino de Bellas artes*, 2015.
RT Documental. (fig.11)

Fotograma de *El reino de Bellas artes*, 2015.
RT Documental. (fig.12)

5.3. LITTLE ART SCHOOL – ART CLASSES FOR KIDS

La “Little Art School” imparte cursos de pintura y dibujo a niños y jóvenes de entre 5 a 18 años.

Este video (2020), no es exactamente un documental, ya que su duración es de 3 minutos, pero me sirvió de referencia para una de las escenas de documental, la de la academia de pintura, en este caso solo importaban los planos y la estética del video. Ya que se muestra con una gran naturalidad, y de ambiente familiar.

Podemos ver planos medios y planos detalle de los alumnos trabajando. Alternando con pausas donde algunos presentan las obras que han hecho. Este tipo de grabaciones de presentación son herramientas útiles para que los más jóvenes se animen a entrar en este mundo, mostrando al público los procesos creativos mediante imágenes y testimonios, y así crear interés.

En este caso son los mismos profesores los que se encargan de grabar en el aula algo imprescindible a la hora de dar a conocer el arte más allá de lo que son las reglas académicas.

Fotograma de *Little Art School*, 2020. (fig.13)

Fotograma de *Little Art School*, 2020. (fig.14)

Fotograma de *Little Art School*, 2020. (fig.15)

Fotograma de *Little Art School*, 2020. (fig.16)

6. PROCESO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTAL: LAS VOCES DEL ARTE

En este apartado se va a desarrollar el proceso de trabajo que se ha seguido para la creación de “Las voces del arte”, desde la preproducción, pasando por la producción, hasta concluir con la postproducción del documental.

6.1. PREPRODUCCIÓN

Este último curso decidí especializarme en asignaturas audiovisuales, de entre ellas en el primer semestre cursé Realización de relatos de ficción, en la que descubrí que me interesaba mucho trabajar la preproducción, producción y postproducción, captaba mi interés, sobre todo trabajando con programas como Premiere y After Effects, utilizándolos así para crear contenido como documentales, cortometrajes, videoclips...

En cuanto al tema elegido, me he guiado por mi propia experiencia y por la de otros estudiantes de la rama artística, que he ido escuchando a lo largo de mis estudios en Bellas Artes. Con el paso de los años nos vamos dando cuenta que cuando somos pequeños, utilizan actividades artísticas para desarrollar nuestra creatividad. Sin embargo, según crecemos a nivel escolar, este tipo de practicas van quedando en un tercer lugar.

Fotografía tomada del rodaje del cortometraje, realizado en la asignatura de Realización de relatos de Ficción *Muerte y Resurrección*, 2020 (fig. 17)

En etapas importante como primaria, nos dejan en manos de profesores no especializados en la asignatura de plástica, con unos estudios nulos en bellas artes. Esto me llevó a preguntarme de que manera afecta a la buena educación del alumno.

Al no enseñarse de manera adecuada este contenido a lo largo de primaria y secundaria, acaba siendo normal que los alumnos a penas se interesen por ella, y que los que lo hacen, no pueden estudiarla como es debido.

Esto queda totalmente demostrado en los alumnos que llegan a bachillerato artístico. Muchos llegan preocupados porque descubren que no tienen un buen nivel, sin saber hacer algo como un bodegón con carboncillo, o utilizar acuarelas u óleo, sin hablar de que en secundaria no se aprende absolutamente nada de la historia del arte.

Todo esto me motivó a hacer este trabajo, esto es por lo que pasan todos los alumnos jóvenes que quieren estudiar una rama artística, sea pintura, dibujo, danza, interpretación, música...

Así que conociendo mi experiencia, unida a la de otros muchos alumnos artistas, seguida de mi interés por la educación, nació la idea de hacer un documental para dejar hablar con libertad a alumnos sobre cómo se sienten con la educación que reciben o recibieron.

6.1.1. Evolución de la idea

Una vez la idea está aclarada, comencé a pensar en el contenido y en los alumnos que buscaba para empezar a contactar con ellos.

Respecto a los temas que quería tocar dentro del documental, aparecieron la creatividad, también que están estudiando, por qué y a que les gustaría dedicarse, ya que habría una gran variedad de respuestas, y hablar sobre el fomento del arte y de iniciativas.

Tras saber que contenido quería que tuviera, me puse en contacto con los alumnos y profesores de diferentes cursos y enseñanzas, explicándoles la intención del video y cada apartado, además de aclarar a los menores que si querían participar necesitarían la autorización de sus padres o tutores legales. (ver ANEXO 12.3)

Gracias a mi hermano, quien estudia en el I.E.S José Ballester, me puse en contacto con el director y estuvieron totalmente dispuestos a colaborar. Avisaron a los alumnos y una semana después, pude ir al instituto a entrevistar a los que se ofrecieron.

Estás entrevistas me ayudaron a encaminar algunas decisiones técnicas en cuanto imagen y audio, pero también, que otras cosas podrían aparecer en el documental y que serían de la misma importancia.

Al finalizar cada entrevista con los alumnos del I.E.S José Ballester les pedí si querían contar algo más personal que no les haya preguntado, a lo que surgieron otros temas.

Por lo que, el documental me pedía también reflejar otros aspectos y problemas que viven habitualmente aquellos que deciden dedicarse a esta rama.

- Mostrar como algunos alumnos deciden o decidieron apartar sus estudios artísticos por el hecho de sentir que pierden el tiempo, ya que tienen una imagen del arte como si fuera un pasatiempo y no como un trabajo de verdad, pese a ser su verdadera pasión.
- Hacer reflexionar sobre como la sociedad hace sentir menos inteligentes y trabajadores a todos aquellos que se quieren dedicar a la rama artística. Llegando a crear incluso complejos a los más jóvenes por no sentir interés o no sacar buenas notas en asignaturas que son consideradas importantes.
- Denunciar el acoso escolar que pueden llegar a sufrir algunos alumnos por elegir este tipo de estudios.

En desarrollo de estos puntos fue inmediato, y los apliqué a las demás entrevistas. Ya que por lo que pude observar, era algo de lo que querían dejar constancia estos alumnos.

6.1.2. Participantes en el documental

Con el fin de tener puntos de vista de diferentes edades, me puse en contacto con gente interesada en el tema artístico desde la adolescencia hasta la tercera edad.

Por una parte, nos encontramos con los alumnos de instituto y bachillerato, los que nos dan diferentes puntos de vista a pesar de estar estudiando la misma rama. Además, con su ayuda podemos conocer datos actuales de como son los horarios o el temario que se imparte de la asignatura de plástica.

Por otra parte, tenemos a alumnos de Bellas de diferentes cursos. Todos ellos, a pesar de estar empezando en la carrera se muestran completamente seguros de las respuestas y de los estudios que han elegido.

Por otro lado, me puse en contacto con Rosa Alemán, una antigua profesora de pintura que da clases en una academia a la que asistía de pequeña. Tras explicarle la idea estuvo muy dispuesta en aparecer en el video y en colaborar en todo lo que necesitara, y comunicó este trabajo a los estudiantes de la academia por si alguno quería participar, de entre ellos solo se ofreció una estudiante de la academia de la tercera edad, sin embargo, ella no quería

mostrarse delante de cámara así que decidimos solo grabar su voz, ya que tener su punto de vista me parecía muy importante.

Por último, quería incluir alguna iniciativa que me pareciera importante en el trabajo, y esto me llevó a recordar un pueblo de Castellón, donde está muy presente el arte urbano. Allí encontré a Javi López, miembro de la asociación que lleva la iniciativa, que a pesar de no formar parte del trabajo, no le importo explicar y dar a conocer la historia del pueblo y sus murales. Por otra parte, Noa López, una joven de 12 años nos cuenta, con el permiso de su madre, como no solo esta iniciativa rodea al pueblo en sí, sino también a los más pequeños, con actividades de dibujo y espectáculos.

Dentro de los entrevistados, les envié por correo y por otras plataformas, algunas de las preguntas que quizá necesitaban tiempo para pensar, como, qué es la creatividad para ellos o qué ideas creen que serían interesantes para fomentar el arte. Una vez que ya tenían claro el querer participar tras leer las preguntas, concretamos la grabación.

Tras ello, fue cuando decidí ponerme en contacto con la academia de pintura, para hablar así de la educación artística no reglada y abarcar más perspectivas en las formas de enseñanza.

Respecto al lugar de grabación, en el caso del I.E.S, me permitieron ir el día de antes para ver que clases podrían servirme y que horario sería el mejor, para que los ruidos exteriores, no interfirieran en la grabación del audio. En la clase de bellas artes busqué un sitio en el que se pudiera ver la clase de fondo, sin molestar a los demás alumnos.

Respecto a los otros lugares, como la academia o el estudio de una de las alumnas de bellas artes, eran lugares más privados y cerrados, así que no habría problemas en cuando y como grabar.

6.2. PRODUCCIÓN

Tras la fase de preproducción, damos paso a la siguiente fase. Para esta parte era necesario obtener el material requerido para la grabación de imagen y audio, coincidiendo además, con los días planeados para el rodaje con los alumnos presentados.

6.2.1. Material utilizado

En cuanto al material, contaba con cámara propia, mientras que para el material de audio fue necesario cogerlo prestado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tabla material (fig. 18)

IMAGEN	<i>Cámara Canon EOS 1300D + 2 baterías</i>
OBJETIVOS	<i>Objetivo canon zoom lens EF-S 18-55mm III</i>
ESTABILIDAD	<i>Fotopro cámara trípode 120cm</i>
SONIDO	<i>Grabadora TASCAM DR-40 (Configuración mono, 48kHz frecuencia de muestreo, 24 bits)</i> <i>Una pértiga + adaptador +micro cañón</i> <i>Cascos estereo TH-02</i>
ALMACENAMIENTO	<i>Dos tarjetas SD de 64gb + un disco duro externo de 1Tb</i>

Canon EOS 1300D (fig. 19)

6.2.2. Equipo técnico

A la hora de grabar es preferible tener un equipo técnico para que cada uno se encargue de una función determinada, y así ayudar a que la grabación se realice con más facilidad. Por lo que para la parte de las entrevistas requerí de la ayuda de compañeros de carrera y familiares. Mientras que para la grabación de planos extras, pude llevarla a cabo sin ayuda de equipo técnico, ya que en ese momento solo hacía uso de la cámara. Para ello, nos repartimos las funciones entre tres.

TÉCNICO SONIDO	<i>Encargado del funcionamiento de la TASCAM y del uso de la pértiga y micro. En los que se situara en un lugar fijo.</i>
ENCARGADO DE CÁMARA	<i>La cámara se encontrará fija en todo momento durante las entrevistas, el encargado estará pendiente de la correcta grabación. Por otra parte hará la función de moderador, encargado de realizar las preguntas a los alumnos.</i>
SCRIPT	<i>Encargado de anotar las grabaciones de audio y las escenas, anotando en cada una el tema del que se ha hablado y que minutos ocupa.</i>

Tabla equipo técnico (fig. 20)

6.2.3. Procedimiento del rodaje

La forma de grabar fue muy similar en todos los casos, se buscó entrevistar a los voluntarios en su ambiente de estudio o trabajo, para que se sintieran más cómodos a la hora de hablar. La cámara se situó frente a ellos, pero la mayoría al sentirse nerviosos por mirarla directamente, les sugerí que me miraran a mí para responder. Lo primero de todo fue pedirles que se presentaran, dijeran su curso y el instituto o universidad en la que estudian.

Durante el rodaje busqué crear un ambiente de confianza, de modo que entre toma y toma, les comentaba la siguiente pregunta para que pudieran pensarla.

Las entrevistas de cada alumno duraron alrededor de 40 minutos. Una vez que finalizaban, el equipo técnico recogía el material de audio y se firmaban los documentos de derechos de imagen, mientras tanto por mi cuenta, grababa algunas tomas de las clases de estos alumnos, sus trabajos, el ambiente, los compañeros...

Fotografía de planta de cámara en rodaje "Las voces del arte", sesión en la Facultad de Bellas Artes, 2021. (fig.21)

Fotografía de planta de cámara en rodaje "Las voces del arte", sesión en la Facultad de Bellas Artes, 2021. (fig.22)

Por otro lado, la grabación de la profesora de la academia de pintura, duró alrededor de una hora y media, ya que entre toma y toma, debía salir para resolver dudas de los alumnos. En ese espacio de tiempo en el que la profesora atendía sus preguntas, yo aprovechaba para tomar tomas de los alumnos de la academia inmersos en sus obras. La mayoría se sintieron cómodos con la grabación, mientras que otros preferían salir de espaldas o que solo se viera su trabajo.

Con respecto a concretar la forma de trabajar de la cámara en los diferentes tipos de toma, se utilizan planos fijos para las entrevistas y planos de movimiento en rotación para mostrar las aulas, trabajos, materiales, murales...

6.2.4. Espontaneidad en el rodaje

A pesar de llevar un plan de trabajo y unas preguntas, sigue siendo un documental sin guion, por lo que no está planeado todo aquello que hagan o digan los entrevistados. Sin embargo la parte que más destacaría por espontaneidad, es donde vemos el pueblo de Fanzara.

Por motivos de transporte, solo era posible desplazarse un día de los que disponía del materia, por lo que no conocía el lugar con anterioridad, ni si conseguiría que algún habitante del pueblo, se ofreciera a contar alguna experiencia sobre el festival de arte que se celebra.

Por lo tanto cuando llegué, me dirigí directamente al centro de información del pueblo, donde encontré a Javi López, le expliqué mi situación y si le importaría que le grabara y que contara a cámara la iniciativa del proyecto, a lo que aceptó.

El problema llegó a la hora de entrevistar habitantes, todos ellos eran personas de la tercera edad, y ninguno quería ser grabado ni participar. Lo que en principio supuso un problema, ya que esperaba que alguno explicase su impresión de tener murales en sus casas.

Sin embargo, mientras me dedicaba a grabar los murales, se acercaron tres niñas de aproximadamente 10 años, ya que les daba curiosidad todo el material que llevaba para grabar.

Tras explicarles lo que estaba haciendo, una de ellas animada se ofreció a compartir su experiencia como veraneante del pueblo, y tras pedirle a su madre que firmara el permiso de derechos de imagen, pudimos grabar. Lo que sorprendentemente me pareció genial para añadir al documental, ya que nos contaba como esta iniciativa para artistas, animaba también a los más pequeños para aprender.

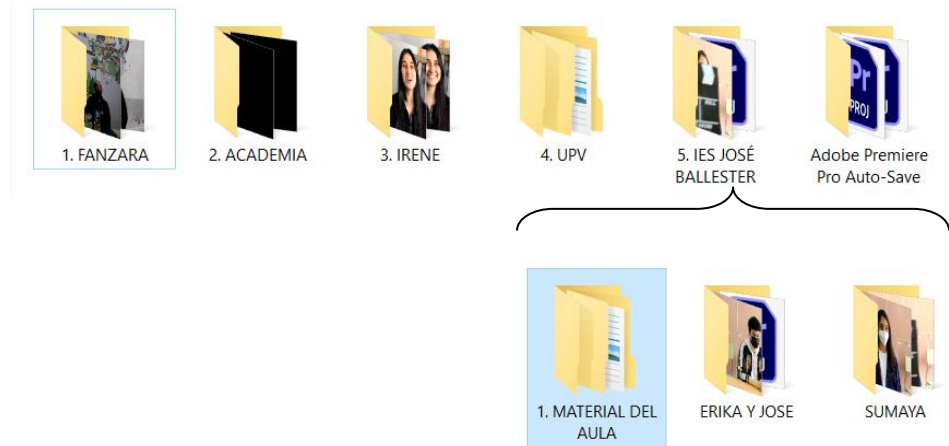
De esta manera, a pesar de no grabar todo aquello que tenía en mente, pude sacar un buen resultado, además de conocer un pueblo tan lleno de arte.

6.3. POSTPRODUCCIÓN

Una vez acabada todas las grabaciones, las ordené por carpetas, sin embargo, como las entrevistas no seguían un guion, había una gran cantidad de material, ya que el total de cada una de las entrevistas era de aproximadamente 40 minutos.

Por lo que a la hora de ordenar y seleccionar las partes que quería incorporar, necesitaba una mayor dedicación, para la cual seguí diferentes pasos

6.3.1. Revisión y organización del material.

Captura de la organización de las escenas en diferentes carpetas (fig.23)

Esta es una de las fases que más tiempo a llevado por la gran cantidad de material.

Como ya he dicho, las entrevistas duraban aproximadamente 40 minutos, excepto la de la academia de pintura que llegaba a la duración de 1 hora de grabación. Esto suponía repasar video por video, viendo que detalles son los que quería destacar de entre todos. Ya que los alumnos siempre añadían información extra.

Por lo tanto, para organizarlo de la mejor manera, seguí una metodología lo más sencilla posible para encontrar el material rápidamente.

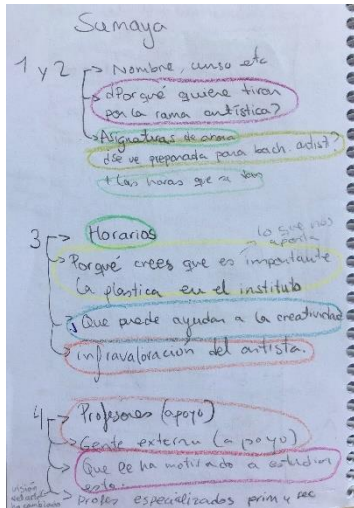
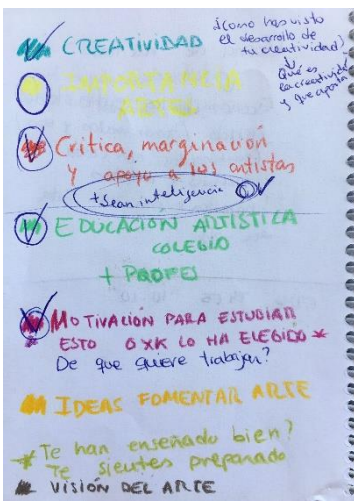
Para la primera fase, organicé todo en carpetas según los estudios que cursaban.

Por ejemplo, una de las carpetas es la de los alumnos del I.E.S José Ballester. A su vez, dentro de esa carpeta había otras tres, dos dedicadas a los dos diferentes cursos que entrevistaba, y una tercera que contenía todo el material que había grabado de sus aulas y sus trabajos.

Tras ello llega la fase de revisión. De este modo apuntaba de que hablaban los entrevistados en cada video, ya que se trataban temas más allá de los que yo les preguntaba.

Para ello apunté en la agenda de rodaje cada tema del que se habla, y lo vinculé con un color. Por ejemplo, en este caso, utilizaba el azul para marcar las partes donde se hablaba de la creatividad, el rojo para las críticas recibidas, el verde para hablar de su educación artística en el colegio, el morado para explicar sus motivaciones, etc...

De este modo al revisar cada video, apuntaba el tema, de que minuto a que minuto dura la respuesta y tras ello lo marcaba con el color correspondiente.

Fotografía de la organización para la estructura del documental. (fig.24)

Fotografía de la organización para la estructura del documental. (fig.25)

De este modo, encontraba rápidamente los mismos temas en cada uno de los entrevistados, para así juntarlos más tarde en el montaje de video.

6.3.2. Edición final.

Uno de mis propósitos es que el espectador vaya conociendo y comprendiendo los puntos de vista de los entrevistados según se van haciendo más personales. Tras seleccionar todo el material y ordenarlo por bloques llega la hora de editarlo siguiendo la guía de colores. Para esto he seguido varios pasos con todos los videos.

En primer lugar, se organiza por el orden de los bloques acordados.

Tras esto me centro en editar el sonido con el programa de Adobe Premiere (audio > diálogo > reparar), con esto lo que hacemos es reducir lo máximo posible el ruido de fondo, algo que fue una complicación en algunas de las entrevistas por obras imprevistas de la calle. Por otro lado, si es necesario en algunos casos, subimos o bajamos el nivel del audio para que todos contengan la misma dinámica.

En segundo lugar, con ayuda del esquema cronológico, junto las partes iguales de cada entrevista para crear el bloque seleccionado. En este caso utilizo el programa de Adobe After Effects, ya que domino mucho mejor la edición. Tras crear todos los bloques, utilicé la herramienta Lumetri para mejorar los niveles lumínicos y la calidad de la imagen.

En algunas ocasiones el documental tiene voz en off, ya que una de las alumnas de la academia no quería grabar su imagen, solo audio, por lo que me ayudé de tomas que hice de la academia de pintura, pero también de videos sin copyright que se pueden encontrar en la página web de Pexels, donde se comparten videos de stock.

Los planos quedan muy fijados, cuando salen los entrevistados hablando, siempre se encuentran en un plano medio con la cámara fija. Para mostrar las partes artísticas se muestran muchos tipos de planos, siempre con cámara en movimiento, aunque sobre todo destacan los planos detalle.

Por último, una de las decisiones finales que tomé, fue la de añadir melodía de fondo, ya que tras finalizar el video me dio la sensación de que no quedaba tan dinámico como esperaba, además de que así aportaba cierto ambiente.

6.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTAL

Una vez están todos los videos ordenados y editados, pasé a construir el orden del montaje, para ello había que crear en primer lugar una introducción,

que contuviera tanto la presentación del video como la presentación de los entrevistados.

En segundo lugar, ordenar los videos para un buen desarrollo del documental. Y por último, dar paso al cierre, con una pequeña reflexión en voz en off.

Para crear el desarrollo, seleccioné los bloques definitivos que quería incluir, y los ordené de forma en que fuera evolucionando la conversación. Comenzando desde la aparición de la creatividad hasta acabar con algo más subjetivo, como las experiencias personales.

En total, la parte del desarrollo del documental contiene siete bloques. En el video, para dividir cada bloque se hace uso de un espacio en negro donde se presenta el nuevo tema a tratar con un título, el cual quedará apartado en una esquina a la izquierda durante todo el tiempo que dure el bloque concreto.

Tabla de los bloques para la formación de la estructura del documental. (fig.26)

escena de inicio	Creatividad y su enseñanza	Estudios act. y futuros	Fomento del arte	Pueblo de Fanzara	Educación plástica colegio	Academia OASIS	Infravaloración arte y artista	Escena de cierre
00:00:00 00:00:31	00:00:31 00:08:02	00:08:02 00:12:48	00:12:48 00:14:09	00:14:09 00:17:35	00:17:35 00:26:40	00:26:40 00:33:28	00:33:28 00:47:00	00:47:00 00:49:35
introducción	Desarrollo						Cierre	
Bloques								

La estructura que decidí seguir fue sobre todo para poder fusionar bien el cambio de situación entre los alumnos, con los bloques de la academia de pintura Oasis y el pueblo de Fanzara. De modo que llevaran al finalizar una pequeña introducción al siguiente contenido para que quedaran bien solapados.

Por ejemplo, antes del bloque de Fanzara, se encuentra el bloque del fomento del arte, el cual acaba hablando de aquellos que se dedican al mundo del grafiti y pintura mural. Perfecto como introducción para hablar de la iniciativa de este pueblo.

6.4.1. Bloques.

Dentro de cada bloque podemos encontrar:

Escena de inicio:

- Presentación autora
- Título
- Presentación de los entrevistados

Bloque 1:

- Qué es la creatividad y por qué es importante
- La enseñanza de la creatividad
- Propuestas creativas

Bloque 2:

- Por qué han elegido lo que están estudiando
- Motivación
- Trabajos que hayan influido en sus estudios
- Planes futuros

Bloque 3:

- Ideas para fomentar el arte
- Ejemplos de empleos que actualmente están más aceptados

Bloque 4:

- Creación de la iniciativa en el pueblo de Fanzara
- Qué artistas van
- Actividades dedicadas a los pequeños para enseñarles sobre el arte mural.

Bloque 5:

- Educación plástica de cada entrevistado
- Tiempo lectivo
- Influencia de los profesores

Bloque 6:

- Creación de la academia
- Qué valoran en los alumnos
- Autoestima que el arte crea en los niños
- Como ayudan a fomentar el aprendizaje del arte en las diferentes edades.

Bloque 7:

- Como viven los alumnos y trabajadores la infravaloración del arte y por lo tanto de su trabajo
- Imagen que la sociedad tiene sobre aquellos que estudian Bellas Artes
- Marginación y comentarios negativos (Bullying)
- Apoyo recibido (profesores, familia, amigos)

Escena de cierre:

- (Voz en off) Una última mención a todo lo que el arte crea en la sociedad y como apenas este es visibilizado a pesar de ser algo que consume mayormente.
- Créditos: Título, equipo técnico, producción, agradecimiento.

7. DIFUSIÓN

Tras haber editado toda la parte audiovisual y tener el resultado final, pasamos al siguiente aspecto, la difusión del documental a través de la creación de contenido gráfico.

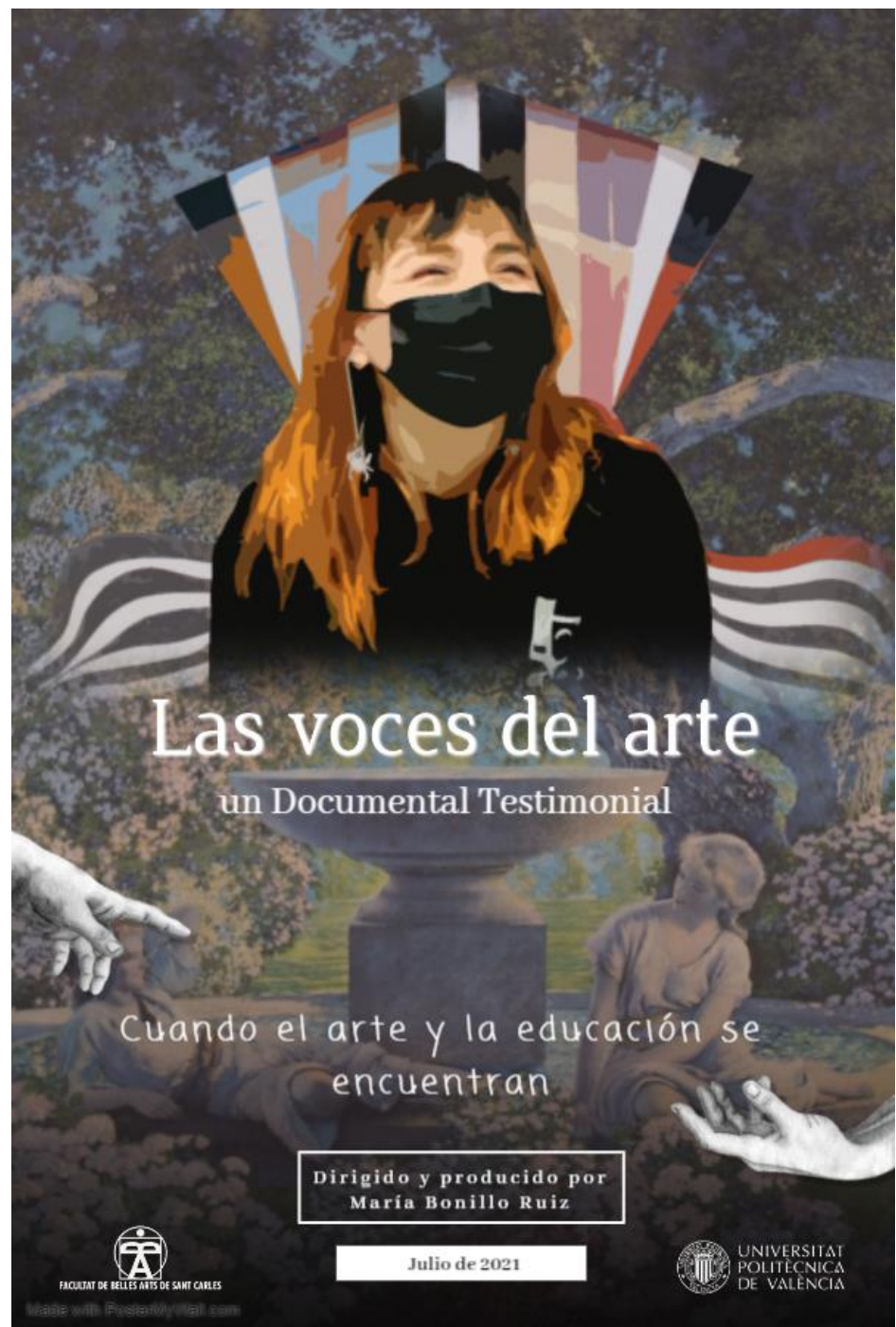
7.1. CARTEL

Para la realización del cartel decidí buscar ejemplos de diseño de otros documentales donde publicitaran la educación artística u otros temas relacionados con el arte, sin embargo los carteles que encontraba tenían diseños muy simples, como una captura del fotograma con un título y poca información más. Por lo que decidí investigar la publicidad de otros documentales que trataran de temas variados.

Lo que me llevó a descubrir a Laura Herrero Garvín, una artista de Toledo especializada en documentales creativos, de entre ellos se encuentra *“La Mami”* (2021), un documental sobre el Cabaret Barba Azul.

La estética del cartel me llamó la atención, tenemos una figura central que se marca sobre el fondo con un efecto de sombra. Y bajo ella queda decorada con una especie de corona de flores.

En mi caso decidí seguir la estructura de una forma parecida, solo que en vez de destacar tanto la figura central, decidí fundirla con el fondo y el título.

Cartel de *Las voces del arte* (2021) M. Bonillo Ruiz (fig.27)

La figura central queda elevada sobre un objeto que contiene el fondo, y entre estos se sitúa el título del documental.

Como información extra, ya que el documental se titula "Las voces del arte", en la parte inferior del cartel añadí un texto para dejar claro el mensaje.

Para el montaje del cartel, hice uso tanto de material encontrado como de material grabado por mí. En este caso la cabeza de cartel es Charlotte, alumna de Bellas Artes, sobre uno de los dibujos murales que encontramos en la parte

del documental de Fanzara. De esta forma creé una figura hecha png, que queda situada sobre el fondo.

7.2. PRESSBOOK

A parte del cartel creé un pequeño panfleto como herramienta promocional, donde se incorporan los datos necesarios como la Sinopsis, los participantes y la ficha y el equipo técnico. Todo ello siguiendo el concepto del cartel, crear imágenes png de los entrevistados para aplicarlos sobre el fondo. Donde se añadan sus nombres o el lugar en el que estudian. Una forma estética de acompañar a la información.

Pressbook, portada de *Las voces del arte*. 2021. (fig.28)

Pressbook, Sinopsis de *Las voces del arte*. 2021. (fig.29)

Pressbook, participación de *Las voces del arte*. 2021. (fig.30)

Charlotte y Sean

CON LA PARTICIPACIÓN DE

Alumnos de la facultad de Bellas Artes
 Profesora de la Academia de arte "Oasis"
 Alumna de la Academia de arte "Oasis"
 Alumna de 3º de ESO del I.E.S José Ballester
 Alumnos de bachillerato artístico de I.E.S José Ballester
 Concejal de Fanzara, Castellón
 Encargado del museo MIAU de Fanzara, Castellón

Pressbook, equipo y ficha técnica de *Las voces del arte*. 2021. (fig.31)

I.E.S José Ballester

EQUIPO TÉCNICO	<p>Dirección y guion técnico: MARÍA BONILLO RUIZ</p> <p>Dirección de fotografía: VICENT BONILLO RUIZ</p> <p>Técnico de sonido: ADRIÁN MOYA</p> <p>Montaje y producción: MARÍA BONILLO RUIZ</p>	FICHA TÉCNICA	<p>Productora: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA</p> <p>Con la ayuda de: EULALIA ADELANTADO</p> <p>Formato: 16:9</p> <p>Duración: 10 min.</p> <p>Idioma original: CASTELLANO</p> <p>Año de estreno: 2021</p>
-----------------------	--	----------------------	--

7.3. TRAILER

Por otra parte realicé el tráiler, para lo que presenté a una de las personas entrevistadas, y mediante fragmentos de su imagen, voz en off, y actividades de los alumnos, destacué el tema del documental. Brevemente se comenta como es la educación artística en los niños y como eso puede afectar a su creatividad. (ver ANEXO 12.1.1)

8. DECOUPAGE. GUION DESCRIPTIVO

Este apartado está dedicado a desglosar las escenas del documental, con el fin de preciar el guion técnico y la puesta en escena. Sin embargo, la estructura del documental está construida en diferentes bloques, en el que cada uno se presentan los mismos alumnos con la misma puesta en escena, pero tratando cada vez un tema diferente. Por lo que los planos fijos no cambian durante la grabación.

Inicio desde fundido negro, da paso a:

Secuencia 1

1er Plano: Plano detalle. La imagen se inicia al mismo tiempo que la música. No hay voz. Es una secuencia de imágenes dedicada a la presentación del documental. Vemos el nombre del director y del documental.

Duración: 00:00-00:48

Fundido a:

Secuencia 2

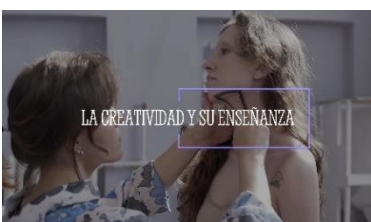

1er Plano: Plano Medio, interior fijo. Presentación de los entrevistados en su lugar de estudio o trabajo. Continúa la música desde el inicio de la secuencia 1.

Duración: 00:48-01:19

Fundido negro:

Secuencia 3

1er Plano: Plano Medio. Presentación del primer bloque. Tema: La creatividad y su enseñanza. Secuencia de imágenes de alumnos trabajando. Tras ello se muestra la opinión de los entrevistados.

La imagen se anticipa a la voz en off

“La creatividad yo creo que es una necesidad por expresar algo interior (...)”

Finaliza con Plano Medio de una alumna.

Duración: 01:19-08:02

Fundido a negro donde se presenta el siguiente bloque:

08:02-08:06

Secuencia 4

1er Plano: Plano Medio. Interior del instituto. Cámara fija. Tema: Estudios actuales y futuros.

La voz se anticipa a la entrada de la imagen.

“A mí me gusta el arte, desde pequeña me ha gustado mucho el arte escénico, entonces cuando me enteré de que iban a poner bachillerato artístico, pensé, pues es mi oportunidad (...)”

Incorporado a la voz se escucha ligeramente música de fondo.

Duración: 08:06-12:49

Fundido a negro donde se presenta en siguiente bloque

12:49-12:52

Secuencia 5

1er Plano: Plano detalle. Cámara en movimiento. Tema: El fomento del arte.

La imagen entra al mismo tiempo que la voz en off. “Yo creo que el fomento y desarrollo de las artes tiene que empezar en la infancia, el niño de por sí, tiene tendencia a expresarse con el dibujo (...)”

Duración: 12:52-14:10

Fundido a negro donde se presenta en siguiente bloque

14:10-14:14

Secuencia 6

-1er Plano: Plano General. Cámara fija. Tema: Fanzara, Castellón.

La imagen se adelanta al audio. Hace de introducción al bloque. “En el año 2005 lo que sucede es que llega un proyecto al pueblo que es la instalación de una planta de tratamiento y un vertedero de residuos tóxicos (...)”

-2ndo Plano: Plano Medio. Cámara fija. Entrevistas en el punto de información de MIAU.

-3er Plano: Plano General. Cámara en movimiento. Grabación de la pintura mural.

Duración Final: 14:14-17:35

Fundido a negro donde se presenta en siguiente bloque

17:35-17:39

Secuencia 7

-1er Plano: Plano Medio. Cámara fija. Tema: Educación Plástica.

La imagen entra al mismo tiempo que la voz. En esta secuencia los entrevistados cuentan sus experiencias con su educación artística.

“Mi educación artística desde los inicios es prácticamente nula (...)”

Duración: 17:39-26:40

Fundido a negro donde se presenta en siguiente bloque

26:40-26:45

Secuencia 8

1er Plano: Plano General. Cámara fija. Tema: Academia de arte OASIS

La imagen entra antes que el audio, los primeros 10 segundos se muestra la academia acompañada de música de fondo. A continuación se muestra un plano medio de la profesora explicando que valoran ahí en los alumnos.

Duración: 26:45-33:29

Fundido a negro donde se presenta en siguiente bloque

33:29-33:34

Secuencia 9

1er Plano: Plano Medio. Cámara Fija. Tema: Infravaloración del arte y artista. La imagen y el audio entran al mismo tiempo. Finalmente, los alumnos presentan experiencias personales. Acompañado de música de fondo

Duración: 33:34-47:00

Fundido que da paso a la escena de cierre**Secuencia 10**

-1er Plano: Primer Plano. Cámara Fija. Se procede a una secuencia de videos de a penas cinco segundos cada uno mientras escuchamos una voz en off dando una conclusión al documental.

Fundido con el título

-2ndo Plano: Título "Las voces del arte, cuando el arte y la educación se encuentran"

Duración Final: 47:00-48:16

Corte a negro**Secuencia Final**

1er Plano: Créditos finales. Acompañados de música.

Duración: 48:16-49:35

9.CONCLUSIÓN.

Para finalizar, me gustaría destacar las conclusiones que he obtenido de este trabajo. Por un la parte técnica, gracias a la realización del cortometraje documental, considero que he aprendido a utilizar un gran equipo técnico, tanto de audio como de imagen, ya que eran herramientas que no había utilizado hasta este último curso. Algo que resulta imprescindible aprender si quieres seguir trabajándolo.

Por otra parte he podido conseguir una gran recopilación de información, aprender de ella y utilizarla para trabajar, siguiendo la metodología y la idea del proyecto. Toda la documentación me ha ayudado a hacer una selección consciente de que temas eran los que consideraba importantes.

Como es lógico, la temática del proyecto es muy amplia, ya que la educación artista y la educación en general, es algo mucho más complejo de lo que creemos. Por lo que no es algo en lo que se pueda profundizar en cada punto. Sin embargo, lo que se pretende con este audiovisual, es crear consciencia de un problema real que viven muchos estudiantes y muchos artistas que quieren vivir de su trabajo. Queda evidente que cuando se trabajan estos temas no siempre deben ser objetivos, sino que las experiencias de cada uno, por individual que sean, cuentan para hacer reflexionar.

Una de las primeras ideas de la creación del documental, era que fuera breve. Sin embargo al visualizar toda la información, era imposible dejar tantos datos considerables fuera. Porque sino perdería uno de los objetivos principales, que el público entienda y empatice.

Respecto al tema elegido, fue sencillo conseguir a alumnos que quisieran participar, ya que al ser un tema muy presente es algo que podemos conocer escuchando a cualquier persona que este dentro del mundo artístico. Hasta hora, no he podido encontrar ningún artista que no haya pasado por situaciones o experiencias negativas con su trabajo, a causa de la concepción que tiene la sociedad sobre el arte.

Como conclusión, creo que he conseguido los diferentes objetivos, ya no solo hablamos de la investigación y creación del documental, sino que también los alumnos se abriesen a compartir sus experiencias personales, sintiéndose seguros de sus palabras y sin miedo a expresarse. Ya que muchas veces nos quedamos callados, y este era el motivo perfecto para poder aliviar un poco esa sensación de que nadie los escucha.

10. BIBLIOGRAFÍA.

Por último, en este apartado voy a referenciar las citas que he ido extrayendo de las diversas fuentes con las que he ido desarrollando el marco teórico. Para ello he seguido el manual de las normas APA.

BIBLIOGRAFÍA

BARSOTTI, E. (2018). *Historia del arte para niños. España: Estudio Didáctico.*

PÉREZ VILLALTA, G. (2021) *El arte como laberinto.* Madrid, España: Comunidad de Madrid. Publicaciones oficiales.

PORRES ARELLANO, J.F. (2021). *Psicología del arte: Crear y cambiar.* Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.

TESIS Y TRABAJOS FIN DE GRADO/MASTER.

CANALES ALONSO, I. (2014). *La educación artística desde una triple perspectiva: Memoria, crítica y práctica.* Trabajo Fin de Master. Madrid: Universidad de Alcalá.

DÍEZ DEL CORRAL PÉREZ-SOBA, P. (2005). *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano.* Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes.

FERNÁNDEZ HERRERO, E. (2018). *Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos.* Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información.

MARCO TELLO, P. (2001). *Motivación en el preadolescente y adolescente en la expresión plástica.* Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes.

MARTÍN AGUADO, M.P. (2012). *La educación artística plástica en el momento actual, objeto de investigación y materia de estudio.* Trabajo Fin de Grado. Salamanca: Universidad de Salamanca. Facultad de educación.

MARTÍNEZ MORALES, L. (2014). *La motivación a través de las artes*. Trabajo fin de grado. Jaén: Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

MORALES ARTERO, J.J. (2001). *La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación secundaria obligatoria*. Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la educación.

OLIVA GIMENO, M.A. (2018). *La importancia del arte en el aprendizaje formal: El caso de Ecuador*. Trabajo Fin de Master. Cataluña: Universitat Oberta de Catalunya. Máster de Humanidades.

PECHO CARRILLO, K.L. (2020). *Inteligencia emocional y autoestima en estudiantes de secundaria -LOS AQUIJES-ICA, 2019*. Tesis Licenciatura. Chíncha, Perú: Universidad Autónoma de Ica.

RAMÍREZ, F. Y FELIPE, C. (2011). *Estética y Marginalidad. El arte de los que sobran*. Tesis. Chile: Facultad de Artes.

TORRES PÉREZ, E. (2020). *La expresión artística en tiempos de confinamiento*. Trabajo Fin de Master. Jaén: Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS EN LÍNEA.

FOXLEY, A.M. (1985). "Marginados entre marginados. Los jóvenes artistas" en *Nueva Sociedad*. Tema Central, n.º76. América Latina.

<<https://nuso.org/articulo/marginados-entre-marginados-los-jovenes-artistas/>>

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PERIÓDICOS EN LÍNEA.

AGUIRREZ GÓMEZ, M. (2003). "La educación artística pierde peso" en *El País*. Edición 26 octubre 2003. España.

<https://elpais.com/diario/2003/10/27/educacion/1067209202_850215.html> [Consulta: 19 de mayo de 2021]

EL DIARIO DE PIURA. (2018). "Fomentar el arte en los niños y jóvenes" en *El Tiempo*. Perú

<<https://eltiempo.pe/fomentar-el-arte-en-los-ninos-y-jovenes/>> [Consulta: 20 de mayo de 2021]

GAIBAR, L. (2020). "6000 firmas reivindican que la enseñanza artística no quede relegada en la nueva ley educativa" en *El Salto*. Edición General. España.
<<https://www.elsaltodiario.com/educacion/arte-6000-firmas-ley-educativa-plastica-fuera-aulas>>

MORÁN, E. (2019). "Marea Verde critica el escaso tiempo lectivo dedicado a Educación Artística en primaria" en Huelva Información. España.
<https://www.huelvainformacion.es/huelva/Marea-Verde-Educacion-Artistica-Primaria_0_1396660712.html> [Consulta: 21 de mayo de 2021]

NARANJO, J. (2014). "Cuando el arte tropieza con la homofobia" en *El País*. Ediciones El País S.L. España.
<https://elpais.com/elpais/2014/06/05/africa-no-es-un-pais/1401952667_140195.html> [Consulta 20 de junio de 2021].

PERALES, G. (2017). "Cambios y constantes en el arte" en *Información*. Editorial Prensa Alicantina S.A.U. España.
<<https://www.informacion.es/arte-letras/2017/07/13/cambios-constantes-arte-5911214.html>> [Consulta: 19 de junio de 2021]

PEREZ MENDOZA, S. (2009) "Relegar la educación tiene un objetivo político: crear ciegos-videntes" en *El Diario*. España.
<https://www.eldiario.es/sociedad/busca-pp-salir-representado-pisa_128_4494282.html> [Consulta 21 de mayo de 2021]

REDACCIÓN COLOMBIA. (2012). "La importancia de arte en la educación" en *El Universal*. Colombia. <<https://www.eluniversal.com.co/viernes/la-importancia-del-arte-en-la-educacion-87023-HWUe171134>> [Consulta: 3 de junio de 2021]

ROMERO, S. (2019). "Hay que despertar el interés por el arte" en *El Tributo*. Edición N.º 8944, Argentina. <<https://www.tribuno.com/jujuy/nota/2019-11-10-1-0-0-hay-que-despertar-el-interes-por-el-arte>> [Consulta: 15 de junio de 2021].

PÁGINA WEB.

ESCOLARES.NET. *El documental y sus tipos*.
<<https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/lectura-y-escritura/medios-de-comunicacion/el-documental/>> [Consulta: 5 de junio de 2021]

INSTITUTO UNIVERSITARIO. AMERIKE (2019). *¿Qué es un documental?* <<https://amerike.edu.mx/que-es-un-documental/>> [Consulta: 3 de junio de 2021]

BLOG.

GUILLÉN, J.C. (2015). “¿Por qué el cerebro humano necesita arte?” en *Escuela con cerebro*, 31 de enero.

<<https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/>>

LIMÓN, M.L. Y MIRANDA, C. Y VELAZCO, M. (2013). “Fomentar el arte y la cultura en los jóvenes” en *Cuestiones Sociales*.

<<https://cuestionessociales.wordpress.com/2013/06/07/fomentar-el-arte-y-la-cultura-en-los-jovenes/>> [Consulta: 15 de junio de 2021].

LOLBÉ, Z. (2018). “Jóvenes: ¿Cómo despertar su pasión por el aprendizaje” en *Knotion*. <<https://www.knotion.com/news/jovenes-como-despertar-su-pasion-por-el-aprendizaje>> [Consulta: 15 de junio de 2021].

MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, E. (2007). “El documental: Realidad y abstracción” en *Educomunicación*.

<<https://educomunicacion.es/cineyeducacion/documentcomienzos.htm#El%20cine%20documental.%20Los%20comienzos>> [Consulta: 3 de junio de 2021].

11. ÍNDICE DE FIGURAS. FOTOGRAFÍAS Y TABLAS.

1. Fotografía exposición en *La Carbonera*, 2017. p.11
2. Esquema Leyes de educación para el marco conceptual. p.14
3. Litografía, *el fascismo 4ª conferencia*, 1939. p.17
4. Litografía, *el fascismo 5ª conferencia*, 1939. p.17
5. Fotograma de *Documental educación artística en Chile*, 2016. p.21
6. Fotograma de *Documental educación artística en Chile*, 2016. p.21
7. Fotograma de *Documental educación artística en Chile*, 2016. p.21
8. Fotograma de *Documental educación artística en Chile*, 2016. p.21
9. Fotograma de *El reino de Bellas Artes*, RTDocumental, 2015. p.22
10. Fotograma de *El reino de Bellas Artes*, RTDocumental, 2015. p.22
11. Fotograma de *El reino de Bellas Artes*, RTDocumental, 2015. p.22
12. Fotograma de *El reino de Bellas Artes*, RTDocumental, 2015. p.22
13. Fotograma *Little Art School*, 2020. p.23
14. Fotograma *Little Art School*, 2020. p.23
15. Fotograma *Little Art School*, 2020. p.23
16. Fotograma *Little Art School*, 2020. p.23
17. Fotografía de rodaje en la asignatura de relatos de ficción, 2020. p.24
18. Tabla material técnico. p.28
19. Fotografía Material cámara, Canon EOS 1300D p.28
20. Tabla encargados de equipo técnico. p.28
21. Fotografía planta de cámara en el rodaje *Las voces del arte*, 2021. p.29
22. Fotografía planta de cámara en el rodaje *Las voces del arte*, 2021. p.29
23. Captura de la organización de la estructura por carpetas. p.31
24. Fotografía de la organización para la estructura del documental p.32
25. Fotografía de la organización para la estructura del documental p.32
26. Tabla de los bloques de la estructura. p.33
27. Cartel de *Las voces del arte*, 2021. p.36
28. Pressbook, portada, *las voces del arte*. p.37
29. Pressbook, Sinopsis, *las voces del arte*. p.37
30. Pressbook, participación, *las voces del arte*. p.38
31. Pressbook, equipo y ficha técnica, *las voces del arte*. p.38

12. ANEXOS.

Para completar la visión del proceso, tanto de la memoria como del documental, se agregarán una serie de documentos en este apartado.

12.1. ENLACES DE VISUALIZACIÓN.

12.1.1. *Tráiler.*

<https://youtu.be/iW4XOczhV6I>

12.1.2. *Documental*

<https://youtu.be/V7I2--kvaRQ>

12.2. TRANSCRIPCIÓN VOZ EN OFF FINAL.

“Es muy gracioso ver siempre a los de letras y a los de ciencias peleando, intentando demostrar cual rama es la mas difícil, cual rama es la más importante... dejándonos siempre a los de artes (y humanidad, sociales) en el fondo, completamente olvidados.

Y esto me lleva a preguntarme... ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Hacéis ecuaciones, declináis? No... Supongo que os gusta ir a ver, teatro, que os gusta ir al cine, que os gusta ir a un concierto, os encanta disfrutar de la música, bailar, cantar... También os gusta poder quedaros en vuestra casa y ver una buena película, o una buena serie, o simplemente jugar a un videojuego...

El arte es primordial en la sociedad, y no solamente es un trabajo, también es una vía de escape para todos aquellos que la trabajan, la estudian o simplemente quieren permitírselo. Así que la próxima vez, antes de olvidaros de nosotros, pensadlo dos veces, porque sin nosotros, los artistas, muchas de las cosas que os gustan desaparecerían junto a nosotros.”

12.3. DERECHOS DE CESIÓN DE IMAGEN.

Modelo Menores.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN AUDIOVISUAL (MENORES)

En FANZARA, a 17 de ABRIL de 2021

Por una parte Don/Doña MARÍA BONILLO, con N.I.E n.º: 2 y domiciliado en VALENCIA, en adelante el/la directora/a del documental, y por la otra parte Don/Doña _____ con N.I.E n.º: 579470582A y domiciliado en VICÀ-REAI, en su calidad de padre/madre/tutor/a/legal representante del/de la menor de nombre y apellidos NOA LOPEZ LOPEZ-TALO en adelante el/la tutor/a del/la menor entrevistado/a, plenamente capaces, acuerdan:

PRIMERO: El/la directora y el resto del equipo técnico realizará un documental titulado “_____”. En dicho documental se mostrará la imagen personal y la voz del/la menor entrevistada/a.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el/la tutor/a del/la entrevistado/a autoriza al/la directora, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que ésta pueda ceder los derechos de explotación sobre su obra audiovisual, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todos los registros audiovisuales, o partes de los mismos en las que el/la menor entrevistado/a aparezca con su imagen propia y su voz.

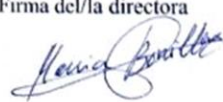
TERCERO: Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el/la directora del documental y otras personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos de explotación sobre la obra audiovisual, o partes de las mismas, en las que intervenga el/la menor entrevistado/a, podrán utilizar esas obras, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.

CUARTO: La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener la obra audiovisual, o partes de la misma, en las que aparece el/la menor entrevistado/a, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

QUINTO: La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de la obra audiovisual, o parte de las mismas, en las que aparece el/la menor entrevistado/a, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

SEXTO: El/la director/a del documental se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

Firma del padre/madre/tutor/a/legal del/de la menor Firma del/la directora

Modelo Adultos.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN AUDIOVISUAL

En VACENCIA, a 27 de Abril de 2021

Por una parte Don/Doña María Bonillo Ruiz, con N.I.E n.º: _____ y domiciliado en Pa _____ en adelante el/la directora/a del documental, y por la otra parte Don/Doña Sean Christopher Gutierrez Boylen con N.I.E n.º: _____ y domiciliado en _____ en adelante el/la entrevistado/a, plenamente capaces, acuerdan:

PRIMERO: El/la directora y el resto del equipo técnico realizará un documental titulado "_____". En dicho documental se mostrará la imagen personal y la voz del/la entrevistado/a.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el/la entrevistado/a autoriza al/la directora, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que ésta pueda ceder los derechos de explotación sobre su obra audiovisual, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todos los registros audiovisuales, o partes de los mismos en las que el/la entrevistado/a aparezca con su imagen propia y su voz.

TERCERO: Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el/la directora del documental y otras personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos de explotación sobre la obra audiovisual, o partes de las mismas, en las que intervenga el/la entrevistado/a, podrán utilizar esas obras, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.

CUARTO: La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener la obra audiovisual, o partes de la misma, en las que aparece el/la entrevistado/a, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

QUINTO: La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de la obra audiovisual, o parte de las mismas, en las que aparece el/la entrevistado/a, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

Firma del/la entrevistado/a Firma del/la directora

Sean Gutierrez María Bonillo

12.4. ENTREVISTAS.

Este apartado contiene las preguntas realizadas a los entrevistados que fueron planeadas con antelación.

1. ¿Cómo has vivido el escaso tiempo lectivo dedicado a la educación plástica?
2. ¿Por qué crees que son importantes las artes y el pensamiento creativo para formar al alumnado?
3. ¿Cómo sería la presencia ideal de contenidos artísticos en primaria y secundaria?
4. ¿En tu Instituto actual o colegio anterior cuántas horas a la semana se daban contenidos artísticos?
5. ¿El enfoque de la asignatura crees que es el adecuado?
6. ¿La responsabilidad de cambiar esto de quién es?
7. ¿Qué es para ti la creatividad y cómo crees que puede desarrollarse?
8. ¿Ha cambiado tu visión del arte a lo largo de los últimos años?
9. ¿Qué trabajos recuerdas que hayan ayudado a fluir tu creatividad?
10. ¿Cómo te has visto frente a comportamientos y críticas de la sociedad respecto a tus estudios y trabajo?
11. ¿Crees que se crea una marginalidad en algunos aspectos al estudiante de arte?
12. ¿Has recibido apoyo de las personas que te rodean?

Tras estas preguntas se le decían a los entrevistados sin querían contar experiencias que hayan vivido relacionadas con sus estudios y sus trabajos, tanto negativas como positivas, a lo que cada uno respondía con una anécdota dando paso a nuevos temas de los que se podía hablar.