

Name:Pedro José Félix Baptista Neves
email:felix7neves@gmail.com
work: teacher at Escola E. B. 2,3 Quarteira nº2

Analysis of the implementation of a Cinema subject in the school E.B. 2,3 of Quarteira.

Abstract

Since the pilot project of teaching cinema as an optional artistic curricular subject in 2004, several schools have expressed interest in access this project. Cinema subject may take part of the artistic options, depending on the possibilities and the School's curricular project. This project was made possible due to a curricular reorganization considered in the Law Decree 209/2001 and from another experience promoted by the Algarve's Educational Regional Direction in partnership with Faro's Cineclub: project JCE (Youth-Cinema-School). Six years later it is necessary to reflect upon all that was done. Two things were taken into account: the way the subject is incorporated in the 3rd cycle curriculum and the construction of educational resources to support and consolidate the project.

This study's aim is to justify the need to introduce, in a thoughtful and consistent way, audiovisual studies in the schools national curriculum, as long as the valorization of artistic teaching and new technologies. This is also a way to bring closer school and external environment, the same is to say formal and informal knowledge.

Cinema is connected with all the other artistic expressions and with all the other areas of knowledge. In traditional school systems, divided by subjects, this transversal component, allows the building of bridges between the several areas. Cinema included in the curriculum, can and must contribute to the student's awareness that knowledge cannot be fractioned, and to teachers understanding that the teaching/learning process will gain with the transmission of information by means of the audiovisual.

Keywords: film education, curriculum, educational resources

Cinema's Subject is an Artistic Project that was put into practice in two schools in the Algarve: E. B. 2,3 of Quarteira e E. B. 2,3 Joaquim Magalhães in Faro. Three more schools joined the project: E. B. 2,3 nº 2 from Lagos, D. João da Rosa, in Olhão e D. Afonso III, in Faro. Others have also shown interest in this artistical option for the 3rd cycle of Basic Education, which comprises students from the 7th, 8th and 9th grades.

When it was decided to embark with this project of teaching cinema as an artistic option for the 3rd cycle, there were several motivations and factors that allowed the decision to set in motion the project. To begin with, it had been elaborated legislation that allowed schools to have a greater autonomy regarding the guiding lines of artistic education in their curricular projects. Afterwards, there was a school net that belonged or had joined the project JCE (in English: Youth-Cinema-School). The existence of this project, initiated in 1997/1998, was essential in the whole process because teachers and schools that belonged to this network had had training given by the coordinators of the project. Therefore, the acquired experience facilitated this new step in the teaching of cinema in the Algarve. Besides that, the school management board was always opened to new pioneering projects. It had already been created a photographic lab, several projects regarding the use of video recordings in a school context had already been supported as well as the acquisition of equipment. Moreover the school had already won the first and second prizes in a nationwide competition called Netd@ys.

In 2001 a deep change took place in the curricular design of basic education. The law decree nº 6/2001, from 18th January changed the classes' length to 90minutes, redesigning the weekly working hours with the inclusion of three new curricular, but non subject areas: Project, Assisted Study and Civic Training. Besides that, this change proposed a differentiation between the artistic teaching subjects and the others, drastically reducing their weight in the weekly study plan. For instance, the subject Visual Arts that used to have 450 minutes (150 minutes per week in the 7th, 8th and 9th grades) now has only 180 minutes (a 90minutes class per week in the 7th and 8th grade; in the 9th grade is an optional subject).

This law also considered the teaching of Experimental Sciences as mandatory, the deepening of the study of Modern Languages, the development of Artistic Education and Citizenship Education as well as the reinforcement of the core subjects in the national curriculum: Portuguese and Mathematics. It is also worth mentioning the importance given to the transversality of mother tongue and the promotion of new technologies of information and communication.

In this new curricular reorganization of the 3rd cycle of basic education, schools had a much wider flexibility to act and therefore to offer artistic options. Paragraph A from annex III refers that School must offer other subjects in the Artistic Area (Music, Drama, Dance, etc.) For that matter it was established a weekly study plan, being that Visual studies should have the equivalent to a weekly 90minute class and technological education allied with the artistic option

should be organized equally throughout the school year in weekly 90minute classes. The interpretation that was given to this formula (TE plus option) was different from school to school, being that some decided to divide the school year in semesters changing the subject in the middle of the year, and others preferred having both subjects working at the same time in 45 minute classes per week. The law was also incomplete regarding the habilitations to teach the optional subjects; as a result some vagueness was created around the matter. For instance, in the school E. B. 2, 3 of Quarteira was decides to include Drama as an option, but there was no teacher in the board with habilitations to teach that subject, nor a group of teachers from where to hire one from. Given the confusion this matter created, in the following year, the law decree nº 209/2002 intended to correct this situation by stating that the artistic option the school would offer to the student should depend upon the existence of teachers in its board (paragraph B, Annex III). The option to include a cinema subject in Quarteira's E.B 2/3, taught by a teacher of the school board was the solution to the problem.

To build the Cinema Subject several steps were necessary. The first step was to create a syllabus to the subject. In the summer of 2004 (August) the teachers of the schools that intend to join the project gathered and a draft of what was to become the syllabus was made. The teachers involved were: myself, representing the school E.B. 2,3 of Quarteira nº2; teacher Carlos Pedro representing the school Joaquim de Magalhães from Faro and Graça Lobo from DREALg (Algarve's Educational Direction) who coordinated the writing of the document.

The syllabus was written according to the following items in the subsequent order:

1. Preface – Presents the reasons for the creation of the subject;
2. Subject's Curricular Sketch – according to the above referred law decree;
3. Resources – all the existent school equipment or that should or could be acquired;
4. Qualifications to teach – given the inexistence of legislation about the recruitment group for the optional subjects, except Music, the Cinema Subject must be included in the Visual Arts group;
5. General Skills – at the end of the third cycle students must attained 10 skills. The Cinema Subject has wide connection with this skills;
6. Learning Experiences – for each school year several practices were set so that the subject may establish suggestions in the teacher's planning.
7. Specific skills per year – the following skills were defined: elementary languages appropriation; development of the ability to express and communicate; development of creativity; arts comprehension in context.
8. Contents - the development of the contents throughout the three years was also divided in several sections: optical toys (only for the 7th grade and only as an initiation to cinema); film support; cinematographic genres; cinema language and narrative effects; cinema jobs and cinema history;
9. Cinema in the curriculum – establishing bridges between the cinema subject and the other curricular departments and particular teaching areas: social sciences; exact sciences; languages; and all the other

- artistic expressions, affirming the true transverse dimension of cinema in a school context.
10. Assessment – several criteria are proposed to assess;
 11. Basic Film list – reference list to which could and should be added more items;
 12. Bibliography and Internet references.

After the construction of the syllabus and respective authorizations, the will to initiate the project it was only lacking the educative resources. Semester class planning was made, according to the school option of duplicating a class into two groups, and in turns have Technological Education in a half year division. Support texts were written, worksheets were elaborated, DVD videos with compilations and film excerpts were made.

The school year 2004/2005 marked the beginning of this pilot project and the launch of this experience that still lasts with some difficulties, but with many positive aspects that are very important to highlight. In the first year, two classes from the 7th grade underwent the subject. Throughout this last six years 732 students have enrolled in Quarteira's school. In this period the Cinema subject was not the only offer the school had in terms of artistic options – until 2007/2008 students could choose Drama. It has been six years with some progresses, some new suggestions and a path made that makes us believe in the importance of teaching audiovisual. Given that, it is now time to think about that path and, if possible, to reach some conclusions.

The reflexion about the subject Cinema has taken into account two aspects: the framing of the subject in the school curriculum and the creation of pedagogical material.

In 1997, in the 1st National Meeting “Teaching Audiovisual, the Audiovisual in teaching”, Lauro António called the attention to the danger of mistaking the teaching of Cinema with the technological teaching and considered quite upsetting the inclination that audiovisual teaching could only be the “discovery of the world” with a video camera in hand. He also added that “it was extremely self defeating” to think that using a camera means only to push a button.¹

Some of us may have photographic cameras, but we are not professional photographers, it is not because we have pen and paper that we may become brilliant writers, or just because we have good brushes and paint does not mean we can paint, nor the fact of having a guitar means we know how to play it well. A lot of students thought that Cinema Subject was only to watch films and play with a camera. This is only justified because people tend to mistake artistic teaching with a funny area, where one can play and could lighten the stress caused by the other areas that are much more demanding and to which is required study and hard work. Learning is not always easy, but can be

¹ There was only one edition National Meeting under the topic “Teaching Audiovisual, the Audiovisual in teaching”, coordinated by Lauro António and published by Porto Editora in 1998. It was planned a II National Meeting of Cinema Teachers, Students and Audiovisual in February/March 1998, but that never happened.

fascinating. Cinema Subject, being and artistic area with a strong theoretical part, took the risk of becoming less appealing for the students.

Agreeing with Lauro António's point of view, that Cinema presupposes learning, as it should happen in the other artistic areas. Due to this, a topic was chosen for each school year. Each topic reflects upon a group of questions regarding the skills that students are supposed to achieve:

- In the 7th grade students face a new artistic area which will present them a new perspective upon pictures and movements. Since it is the first year, the core topic is "movement illusion". The contents are centered in pre cinema and animation cinema. Besides approaching an historical perspective, students are invited to experience the construction of optical toys and thus the notion of building movement. Animated cinema is very vast and allows multiple approaches that young people are not used to do. One can call their attention to the jobs and their expressivity and respective execution techniques as well as to their authors. Due to its character of fantasy, animation is always much cherished by the students and because of that, most appropriate to the beginning of the study of Cinema.
- In the 8th grade it is asked that students will understand that cinema has its own codes that will distinguish it from all the other artistic expressions, but it establishes with them a close relation. It is also very important to pass the message about the historical background in which those codes were created – in silent film period – therefore the topic is "from the photography movement to the narrative constructions", which will make students understand the technical and scientific development in a certain era which allowed the discovery of a new way of telling stories. It is also important the discovery of references and quotations in recent films, music videos, art video and in other manifestations. It is in this grade that the subject Cinema assumes its interdisciplinary dimension, allowing the multitude of intersections with all the other curricular areas. Other Cinema school projects also foreseen the articulation with all the other subjects. Therefore, and according to what was said before, in this second year of contact with Cinema, the aim is to understand that, in the first movement picture projections the lack of editing turned the first films into documentaries. Quickly becoming a mass phenomenon, cinema was naturally developing strategies to tell the most different stories. Students will contact with the first fiction experiences and the topic covered in this period, and with these first notions of cinematographic language, which will be deepened with a short resume of the main movements and genres of the silent period.
- The introduction of sound in the cinema, symbolically given to the 1927 film "The Jazz Singer", signals the beginning of the Cinema Subject in the 9th grade, under the topic of "The XX Century Art". It's the last year in which the students will contact with this subject, and only the ones who have chosen this option among all the others. Since in the 9th grade students will have three classes of 45 minutes each throughout the school year, it is possible to divide this path in two phases. In the first phase students will watch and analyze films that marked all the movements of the xx century –

Hollywood classical period, Italian neo-realism, nouvelle vague, new German film and new Portuguese cinema, ‘Movie brats’ and most recent films. The last semester is totally committed to the final project.

So that the students could acquire the skills defined by the subject syllabus, it was necessary to combine the topics defined for each school year (“movement illusion”, “from the photography movement to the narrative constructions” and “The XX Century Art”.) with different activities that the students had to perform. Since the beginning it was established that the set of activities would follow the task multiplicity principle so that the students could assume that this diversity was connected with the different skills they should acquire and that Cinema involves a vast set of tasks and jobs.

This diversity should exist throughout the whole three year course of the subject as well as in the lesson planning of each year. Therefore, besides watching films, 7th grade students will also execute optical toys, through drawing, do several worksheets and may perform a small animation project work. In the 8th grade, and according to what was said before, some of the proposals are interdisciplinary: a storyboard and its advertisement add about a content worked in the foreign languages; a study about the connection between cinema (script) with narrative and drama, or the analysis of a journalistic text in articulation with Portuguese; organizing exhibitions with models, posters and book covers; presenting the parents thematic sessions about silent cinema and to their colleagues from excerpts of films that made history and fill in worksheets about the topic learnt.

So that the subject had recognition among the school community, it was necessary to promote some special activities that brought some genuine identity to the educational school plan. The subject’s blog www.cinemano3ciclo.blogspot.com; visiting Junior Cinemateca/Comics Festival in Amadora in the months of October and November for the 7th grade students, presenting films to the parents for 7th and 8th grade students and the Cinema Game at the end of each semester are now a distinctive mark of the subject.

This and other aspects are still reflection targets in regular meetings with teachers of the subjects and DREALg. Pedagogical resources have been made (worksheets, support texts, anthology of films/excerpts of films in DVD) and are shared among the teachers who are directly connected with the subject.

Análisis de la asignatura *Cinema en la escuela E.B. 2,3 de Quarteira*

Resumen

Desde que en 2004 se inició en el Algarve el proyecto piloto “enseñanza del cine” como optativa artística dentro del currículo, varias escuelas han manifestado su interés en adherirse al mismo. Esta asignatura puede formar parte de las optativas artísticas dependiendo de las posibilidades y del proyecto curricular de la escuela. Esto se ha conseguido no sólo gracias a la reorganización curricular prevista en el Decreto-Lei nº 209/2001, si no también, tras una experiencia promovida por la *Direcção Regional de Educação do Algarve* en colaboración con el *Cineclube de Faro*: el proyecto JCE (Juventude-Cinema-Escola). Después de seis años lectivos, surgió la necesidad de reflexionar sobre el camino recorrido hasta hoy. Para ello, se han tenido en cuenta dos vertientes: por un lado, la forma como la disciplina se inserta en el currículo escolar del 3er ciclo y, por otro, el diseño de recursos educativos para el apoyo y consolidación del proyecto.

El objetivo de este estudio es justificar la necesidad de incluir de una forma más consistente el estudio del audiovisual en los currículos escolares, relacionándolo, al mismo tiempo, con una mayor valoración de las enseñanzas artísticas y con el reciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta es también una forma de aproximar la escuela a su entorno externo, o sea, los saberes formales e informales.

El cine está relacionado con el resto de expresiones artísticas y también con otras áreas del saber. Dentro del sistema de enseñanza tradicional, dividido por asignaturas, esta componente transversal del cine permite la posibilidad de hacer puentes entre las diferentes áreas. El cine incluido en el currículo puede y debe contribuir a que, por una parte, los alumnos tomen conciencia de que el conocimiento no puede ser segmentado y, por otra, a que los profesores reconozcan que el proceso de enseñanza-aprendizaje se beneficia con la transmisión de la información cultural recurriendo a lo audiovisual.

Palabras-clave: cine en la escuela, currículo, recursos educativos.

La asignatura de cine es un proyecto de enseñanza artística que se inició en dos escuelas del Algarve: E. B. 2,3 de Quarteira y E. B. 2,3 Joaquim Magalhães en Faro. Sin embargo, ya se han sumado otras tres escuelas a este proyecto: E. B. 2,3 nº 2 de Lagos, D. João da Rosa, en Olhão y D. Afonso III, en Faro. Además, otras escuelas han manifestado su interés en iniciar esta optativa artística para el 3er ciclo de la enseñanza básica.¹

Cuando se decidió iniciar el proyecto de la enseñanza del cine como optativa artística para el 3er ciclo, existían varias motivaciones y factores que posibilitaron que esta decisión fuese tomada. En primer lugar, había sido elaborada una legislación que permitía a las escuelas una mayor autonomía para decidir las bases teóricas de la educación artística en los respectivos proyectos curriculares. Además, había una red de escuelas que pertenecía o que se había adherido al proyecto JCE (*Juventude-Cinema-Escola*). La existencia de este proyecto, iniciado en el año lectivo 1997/98, fue fundamental en este proceso, ya que aquellos profesores y escuelas que habían comenzado la enseñanza del cine habían sido formados por las coordinadoras del proyecto JCE, por lo que la experiencia adquirida proporcionó la posibilidad de dar un nuevo paso a la enseñanza del cine en el Algarve. Por otro lado, había también una buena disposición por parte de la dirección de la escuela de Quarteira para iniciar proyectos innovadores, por ejemplo, se creó un laboratorio de fotografía; se adquirieron los equipos técnicos necesarios para la realización de proyectos que usaban el vídeo; y la escuela ganó el primer y tercer premio a nivel nacional del concurso Netd@ys.

En 2001, se inició una profunda alteración del diseño curricular de la enseñanza básica. A continuación, haré un análisis del *Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro*, referido sólo al 3er ciclo de la enseñanza básica, ya que es aquí donde ha sido posible incluir la asignatura de cine.

Este decreto alteró la duración de las clases que pasaron a ser en sesiones de 90 minutos y rediseñó la carga horaria con la inclusión de tres nuevas áreas curriculares: Área de Projecto, Estudo Acompanhado y Formação Cívica. Esto provocó una diferencia entre las asignaturas de enseñanza artística y las restantes, disminuyendo drásticamente el número de horas de las primeras. Por ejemplo, la asignatura de Educação Visual, que antes tenía 450 minutos (150 por semana en 7º, 8º y 9º), pasó a tener apenas 180 minutos (una sesión semanal de 90 minutos para 7º y 8º); y dejó de ser obligatoria para 9º, convirtiéndose en optativa.

Además, se contempló lo siguiente: “obligatoriedad de la enseñanza experimental de las ciencias, profundización en el aprendizaje de las lenguas modernas, desarrollo de la educación artística y de la educación para la ciudadanía y refuerzo del núcleo central del currículo en los dominios de la lengua materna y de la matemática” Igualmente, esta nueva ley destaca la importancia de la transversalidad de la lengua materna y la promoción del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

¹El tercer ciclo de la enseñanza básica en Portugal comprende 7º, 8º y 9º curso, que equivale a 2º, 3º y 4º de ESO en el sistema español.

Dentro de esta nueva reorganización curricular del 3er ciclo y, gracias a una nueva perspectiva más flexible, las escuelas adquirieron la posibilidad de ofrecer optativas artísticas. El apartado b) del Anexo III refiere que “La escuela debe ofrecer otras disciplinas del área de Educación Artística (Educación Musical, Teatro, Danza, etc.)” Para ello, se estableció una carga horaria en la que a Educación Visual le correspondía una sesión de noventa minutos semanales, sin embargo, Educación tecnológica y la optativa artística debían compartir equitativamente la misma carga horaria que Educación visual. La forma de solucionar esto fue diferente de escuela a escuela: algunas optaron por hacer dos agrupamientos de alumnos, de forma que cada grupo tendría en cada semestre una de las asignaturas (esto es, cambiando en la mitad del año de asignatura); otras escuelas prefirieron que cada disciplina fuese impartida durante todo el año ocupando 45 minutos semanales.

La ley también omitía cuáles deberían ser las habilitaciones del docente para la enseñanza de asignaturas optativas, lo que provocó cierta indefinición. Por ejemplo, en la escuela E. B. 2,3 de Quarteira se decidió incluir Teatro como optativa, pero no había dentro del equipo docente ningún profesor con formación en el área. Esto implicaba la contratación anual de un profesor, provocando inestabilidad en la continuidad pedagógica, ya que el profesor podía ser diferente cada año. Debido a ello, al año siguiente, surgió el Decreto-Lei nº 209/2002, que pretendía corregir esta situación, señalando que la optativa artística debería ser impartida por profesores del equipo docente de la escuela (apartado b) del Anexo III). En el caso de la escuela de Quarteira, la inclusión del cine como optativa, puesto que podía ser impartida por un profesor del equipo, resolvería este problema.

Con respecto a la creación de la asignatura de cine, fue necesario dar varios pasos. En una primera fase, fue fundamental crear un programa. En el verano de 2004, durante el mes de agosto, se reunieron los profesores de las escuelas implicadas y se comenzó a diseñar un borrador del posterior programa. De este equipo formamos parte Carlos Pedro de la escuela Joaquim de Magalhães de Faro, Graça Lobo, de DREALg, que coordinó la redacción del documento, y yo, Pedro Felix, por parte da escola E.B. 2,3 de Quarteira nº2.

El programa de la asignatura se redactó partiendo de los siguientes parámetros:

1. Preámbulo presentando la justificación de la creación de esta asignatura.
2. Diseño curricular de la asignatura respetando el Decreto-Lei citado.
3. Recursos técnicos que deberían existir en cada escuela o que tendrían que ser adquiridos.
4. Habilitaciones necesarias para impartir la asignatura, incluyéndola dentro del área de Artes Visuais.
5. Relación con las competencias generales. Al final del tercer ciclo están definidas 10 competencias generales que los alumnos deben adquirir. La disciplina de cine, por su transversalidad, ayuda al aprendizaje de todas las competencias.

6. Experiencias de aprendizaje. Se establecieron diferentes prácticas que la disciplina podría proporcionar cada año lectivo, como posibles propuestas de planificación para los docentes.
7. Diferenciación de las competencias específicas para cada año lectivo. Fueron definidas las siguientes competencias: adquisición de lenguajes básico; desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación; desarrollo de la creatividad; y comprensión de las artes dentro del contexto histórico social.
8. Contenidos. El desarrollo de los contenidos a lo largo de los tres años también fue dividido en varias secciones: los juguetes ópticos (sólo para 7º y como iniciación al cine); soportes de la imagen audiovisual; los géneros cinematográficos; la narrativa y el lenguaje cinematográfico; profesiones en el cine; historia del cine.
9. El cine dentro del currículo. Se establecieron relaciones entre la asignatura y otras áreas como las ciencias sociales, exactas, las lenguas y las restantes expresiones artísticas. Esto confirma la verdadera dimensión transversal del cine en el contexto escolar.
10. La evaluación. Se propusieron diferentes criterios de evaluación continua.
11. Filmografía básica para servir de referencia y con la intención de ser ampliada.
12. Bibliografía y referencias en internet.

Una vez construido el programa de la disciplina y conseguidas las respectivas autorizaciones por parte del Ministerio, a la voluntad de iniciar el proyecto, sólo le faltaban los recursos educativos. Empezaron a hacerse las planificaciones semestrales, de acuerdo con la división de las clases en dos grupos, alternando con Educación Tecnológica. Se inició la elaboración de textos de apoyo, actividades y de DVD con una selección de fragmentos de películas.

El año 2004/2005 supuso el arranque de este proyecto-piloto con las dos clases de 7º, así como, el inicio de esta experiencia que se mantiene con algunas dificultades y otros aspectos positivos que cabe señalar. A lo largo de estos seis años lectivos 732 alumnos se han inscrito en la escuela de Quarteira. Durante este período, la asignatura de cine no ha sido la única oferta de la escuela dentro de las optativas de enseñanza artística (hasta el año lectivo 2007/2008 siguió habiendo teatro). Han sido seis años lectivos en los que ha habido algunos avances, algunas propuestas novedosas y se ha continuado el camino que permite afirmar algunas convicciones sobre la importancia de la enseñanza del audiovisual. Por eso, en este momento es necesario reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora y, si es posible, sacar algunas conclusiones.

Para ello, se puede tener en cuenta dos vertientes: la primera orientada a la adaptación y contextualización de la asignatura dentro del currículo escolar; y la segunda a la producción de material didáctico.

En 1997, en el primer encuentro nacional “O ensino do audiovisual, o audiovisual no ensino”, Lauro António alertaba del peligro de confundir enseñanza del cine con enseñanza tecnológica y consideraba preocupante la

tendencia a que la enseñanza del audiovisual partiese apenas de “un descubrir el mundo” con una cámara de video en las manos. Además, añadía “ser particularmente contraproducente” la idea de que el uso de una cámara se resume en darle a un botón.² Muchos de nosotros tenemos cámaras de fotos, pero no por eso somos fotógrafos profesionales; tampoco por tener papel y bolígrafo uno se convierte en un buen escritor; ni por disponer de unos pinceles se sabe pintar; o por adquirir una viola se es músico... Muchos alumnos podrían tener el prejuicio de que la disciplina de cine sería apenas ver películas y jugar con la cámara de video. Esta idea sólo se justifica porque, en muchos casos, la enseñanza artística se confunde con un área divertida, en la que se puede jugar, y que permite relajarse frente a otras áreas más exigentes en las que es necesario estudiar. Aprender no siempre es fácil, sin embargo puede ser fascinante y, la disciplina de cine, siendo un área artística con una importante componente teórica, corre el riesgo de convertirse en menos llamativa para los alumnos.

De acuerdo con el punto de vista de Lauro António de que el cine requiere un aprendizaje, al igual que en las restantes áreas artísticas, se estableció un tema para cada año lectivo. Cada tema se relaciona con un conjunto de materias de acuerdo con las competencias previstas para cada curso.

- En séptimo, los alumnos toman contacto por primera vez con esta nueva área artística que propone una nueva perspectiva sobre las imágenes en movimiento. Como es el año de iniciación, el tema es “la ilusión del movimiento.” Los contenidos se centran en el pre-cine y en el cine de animación. Además de abordar la perspectiva histórica, los alumnos experimentan la construcción de juguetes ópticos y la noción de crear el movimiento. El cine de animación es muy vasto y es un tema que permite ser tratado de diversas formas, a las que los jóvenes no están habituados. Se puede tener en cuenta las profesiones, la expresión y las respectivas técnicas de ejecución y sus autores. Debido al carácter fantástico, el cine de animación siempre agrada mucho a los alumnos y, por eso, es más apropiado para introducir el estudio del cine.

- En octavo, la intención es que los alumnos tomen conciencia de que el cine posee códigos propios que lo distinguen de las restantes expresiones artísticas, aunque al mismo tiempo establezca con ellas una estrecha relación. Es igualmente importante transmitirles el contexto histórico en que estos códigos fueron creados: en la etapa del cine mudo. Por eso, el tema “de la fotografía en movimiento a la construcción de la narrativa” ayuda a entender que el desarrollo técnico y científico de una determinada época permitió el descubrimiento de una nueva manera de contar historias. Del mismo modo, es fundamental el descubrimiento de referencias al pasado en películas recientes, en videoclips, en el vide-arte y en otras manifestaciones. Es en este año cuando la asignatura asume su dimensión interdisciplinar o transversal, proporcionando una multiplicidad de relaciones con las restantes áreas curriculares. Otros proyectos de cine en la escuela también contemplan esta articulación del cine con las diferentes asignaturas.

Así, y de acuerdo con lo que ha sido referido antes, en este segundo año la planificación incluye el estudio de los pioneros del cine. El objetivo es entender que, en las primeras proyecciones de imágenes en movimiento, la ausencia de montaje hizo que las primeras películas tuviesen un carácter documental. Convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de masas, el cine fue desarrollando estrategias para contar las más variadas historias. Los alumnos tomarán contacto con las primeras experiencias de ficción y los temas más abordados en este período y, en consecuencia, con esas nociones iniciales del lenguaje cinematográfico, sobre las que se profundizará más con una síntesis de los principales movimientos y géneros del período mudo.

- La introducción del sonido en el cine, atribuido al film "The Jazz Singer" de 1927, marca igualmente el inicio de la asignatura en el último año de la enseñanza básica, bajo la denominación de "el arte en el siglo XX". Se trata del último año en que los alumnos tendrán contacto con la asignatura y sólo lo tendrán aquellos que escojan ésta como optativa. Como el diseño curricular de la única área artística en 9º se distribuye en tres sesiones (45 minutos) anuales y, no es semestral como en los cursos anteriores, es posible dividir el desarrollo de la asignatura en dos fases. En la primera, se llevará a cabo el visionado y análisis de películas representativas de los diferentes movimientos del siglo XX: el período clásico de Hollywood, el neo-realismo italiano, la nouvelle vague, el nuevo cine alemán y el nuevo cine portugués, los "Movie brats" y el cine más reciente. La segunda parte se dedica por completo al desarrollo de un proyecto final.

Para que los alumnos adquieriesen las competencias descritas en el programa, era necesario conciliar los temas definidos para cada uno de los años lectivos (la ilusión del movimiento; de la fotografía en movimiento a la construcción de una narrativa; cine: el arte del siglo XX) con las diferentes actividades que los alumnos tendrían que realizar. Desde el inicio se estableció que el conjunto de actividades propuestas seguiría un principio de la multiplicidad de tareas, para que los alumnos asumiesen que esa diversidad estaría relacionada con la adquisición de las diferentes competencias y, asimismo, que el cine incluye un vasto conjunto de profesiones. Esta diversidad debe existir a lo largo de todo el desarrollo de la disciplina de 3er ciclo. Así, además del visionado de películas, los alumnos de 7º construyen juguetes ópticos (practicando diseño), rellenan fichas de trabajo y pueden desarrollar un proyecto de animación. En 8º, según lo dicho más arriba, algunas propuestas son transversales. Por ejemplo, en relación con las lenguas extranjeras los alumnos realizan un storyboard para un anuncio publicitario sobre algún contenido trabajado. Asimismo, en colaboración con Lengua Portuguesa, analizan textos periodísticos (críticas) y comparan el guión cinematográfico con los textos narrativo y dramático. Relacionado con el área artística, organizan exposiciones de maquetas, carteles y tapas de libros. Además, presentan sesiones temáticas de cine mudo a la comunidad educativa, exponen a sus compañeros trabajos sobre aquellos filmes fundamentales dentro de la historia y también realizan fichas de trabajo sobre los temas abordados.

Para lograr que la asignatura obtuviese el reconocimiento de la comunidad educativa, era necesario promover algunas actividades apelativas que también ayudasen que la asignatura a alcanzar una representación significativa dentro del plan educativo de la escuela: el blog de la disciplina: www.cinemano3ciclo.blogspot.com; la visita a la Cinemateca Júnior / Festival de Banda Desenhada da Amadora en octubre/noviembre (7º); la presentación de películas a la comunidad educativa (7º y 8º); y el “juego del cine” en el final de cada semestre. Todas estas actividades distinguen a la asignatura de otras.

Estos y otros aspectos siguen discutiéndose en las reuniones periódicas entre los profesores de la asignatura y la Dirección Regional de Educación del Algarve. Han sido elaborados materiales didácticos (fichas de trabajo, textos de apoyo, antologías de filmes en DVD) compartidos entre los profesores que imparten o tienen la intención de impartir la asignatura.

2 Solamente hubo una edición del Encuentro Nacional “O ensino audiovisual, o audiosvisual no ensino”, coordinado por Lauro António y publicado por Porto Editora en 1998. Estaba previsto un *II Encontro Nacional de Professores e Alunos de Cinema e Audiovisual* en Febrero/Marzo de 1998 que no se llegó a realizar.

Bibliography/Bibliografia

(from the syllabus of Cinema's subject/ del programa de la asignatura *Cinema*)

- AGEL, H. (1983) «O Cinema». Porto: Ed. Livraria Civilização,
- AGUILAR, P. (1996) «Manual del Espectador Inteligente». Madrid: Ed. Fundamentos,
- ANTÓNIO, L. (coord.) (1998) «O Ensino, o Cinema e o Audiovisual - Comunicações do 1º Encontro Nacional "O Ensino do Audiovisual, o Audiovisual no Ensino"». Porto: Ed. Porto Editora,
- ALMEIDA, M. (s/d) «História do Cinema». Lisboa: Centro de Formação RTP
- ARNHEIM, R. (1989) «Arte do Cinema». Lisboa: Edições 70
- CABRITA, A., et al (1995) «Os Anos do Cinema». Fascículos, Lisboa: Ed. Jornal Expresso
- CALADO, I. (1994) «A Utilização Educativa das Imagens». Porto: Ed. Porto Editora
- GEADA, E. (1998) «Os Mundos do Cinema - Modelos dramáticos e narrativos no período clássico». Lisboa: Ed. Notícias
- GENTIL, G. (coord.) (s/d) «Les 10-14 Ans et le Cinéma». Paris: Ed. Dept. des Études et de la Prospective-Centre Nationale de la Cinématographie-Ministère da la Culture
- GRILLO, J. M. (1997) «A Ordem no Cinema - vozes e palavras de ordem no estabelecimento do cinema em Hollywood». Lisboa: ed. Relógio d'Água,
- GÓMEZ, J. I. A. (org.) (1998) «El Cine en las Aulas». Huelva: Ed. Grupo Comunicar, Rev. Comunicar, nº 4, 1995, e nº 11,
- MESEGUER, A. P. (1998) «Lenguaje Audiovisual». Madrid: Ed. Acento Editorial
- MORIN, E. (1980) «As Estrelas de Cinema». Lisboa: Ed. Livros Horizonte,
«O Cinema ou o Homem Imaginário- Ensaio de Antropologia». Lisboa:
Moraes Editores, 2ª edição
- ORTEGA, M. L. e SALAS, D. S. (eds.) (1998) «La Pantalla Maestra: Encuentros entre Imagen y Educación». Madrid: Ed. Universidade Autonoma de Madrid, Secuencias - Revista de Historia del Cine, nº 8, Abril
- PINA, L. (1986) «História do Cinema Português». Lisboa: Publ. Europa-América
- PINTO, M. e SANTOS, A. (1996) «Guia do Professor - O Cinema e a Escola». Porto: Ed. Jornal Público, Col. Cadernos Público na Escola, nº 6
- ROMAGUERA, J. et al (1989) «El Cine en la Escuela - elementos para una didáctica». Barcelona, Ed. Gustavo Gili
- TORRE, S. (coord.) (1996) «Cine Formativo - una estrategia innovadora en la enseñanza». Barcelona: Ed. Octaedro
- SADOUL, G. (1983) «História do Cinema Mundial». 3 vols, Lisboa, Ed. Horizonte
- SÁNCHEZ, E. (2002) «Aprender com el Cine, Aprender de Película». Huelva: Grupo Comunicar Edições
- WOLTON, D. (1994) «Elogio do Grande Público - uma teoria crítica da televisão». Porto: Ed. Asa
- XAVIER, I. (org.) (1996) «O Cinema no Século». Rio de Janeiro: Ed. Imago