

Servetus Studio[®],
más de 20 años
de creación de
cortometrajes en
educación secundaria
y bachillerato

Ignacio Cólera y Carlos Moreno

Sexualidad, prevención de drogodependencias, igualdad, convivencia, desarrollo sostenible, educación medioambiental, método científico..., son algunos de los temas abordados en los cortometrajes realizados por el alumnado participante en este proyecto audiovisual educativo, reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales.

INTRODUCCIÓN

“El gran objetivo de la enseñanza debe ser formar personas creativas” (Jean Piaget)

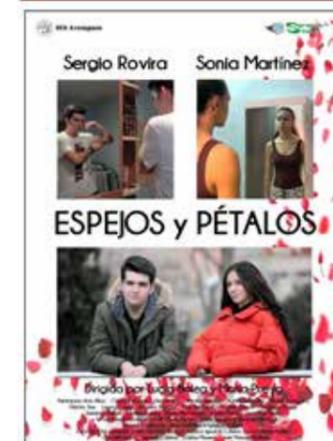
Un viejo proverbio chino, muy conocido y fundamental en Educación, afirma: “Dime algo... y lo olvidaré; enséñame algo... y lo recordaré; hazme partícipe de algo y entonces aprenderé”. Dicho de otro modo, la metodología *“Learning by doing”* (Aprender haciendo) viene de lejos.

En la creación cinematográfica intervienen múltiples elementos de aprendizaje y permiten al alumnado conocer,

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, además de sentirse protagonistas de lo que han realizado con esfuerzo y en coordinación con otros compañeros y compañeras.

Con este principio venimos desarrollando el proyecto Servetus Studio®, y esta experiencia nos permite afir-

mar que la alfabetización audiovisual, unida a la creatividad, favorece de manera positiva y determinante el desarrollo integral del alumnado, puesto que le proporciona aprendizajes significativos, conocimientos tecnológicos y artísticos integrados en modelos de cooperación y crecimiento en valores personales que no se olvidan.

Diferentes momentos de los estudiantes grabando y los carteles de los cortometrajes.

Imágenes cedidas por el autor.

BREVE HISTORIA

Servetus Studio® es algo más que un proyecto audiovisual. Para sus creadores, los profesores Ignacio Cólera, José Manuel Mateos y Carlos Moreno, es un proyecto educativo que se identifica con una "productora audiovisual escolar" y que, desde su inicio en el año 2001 con grupos de Diversificación Curricular de Educación Secundaria en el IES Miguel Servet de Zaragoza, ha realizado más de 40 obras de ficción y trabajos audiovisuales educativos y saludables.

Descubrimos, en los primeros años, que una forma de introducir significativamente en el aula aspectos relacionados con la Educación para la Salud era a través de la realización de cortometrajes, donde el alumnado participase en los distintos roles cinematográficos: guion, dirección, fotografía, sonido, interpretación, edición y postproducción". El proyecto se integraba en la programación de las asignaturas de Ámbito Científico y Tecnológico, en Ámbito Socio-lingüístico y en Tutoría. Una vez realizados estos cortometrajes se presentaban

a certámenes y festivales cinematográficos escolares nacionales e internacionales y fueron acumulando múltiples premios. Poco a poco fuimos incorporando en nuestro trabajo el documental técnico y el noticiario escolar. Con el tiempo, sistematizamos una metodología activa que resumimos en lo que llamamos el "Método Servetus", que después comentaremos.

A partir del curso 2014-2015 el proyecto se trasladó al alumnado del IES Avempace (nuevo destino de Ignacio Cólera). Carlos y José Manuel, siguieron vinculados en el mismo a través de la Red de la Experiencia del Gobierno de Aragón, que canaliza la experiencia docente del profesorado jubilado. También cambió el tipo de alumnado, se amplió el proyecto a Bachillerato como actividad complementaria de Física y Química y a grupos de 4º de ESO de la asignatura Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. En los nuevos cortometrajes y documentales se trabajaron contenidos medioambientales, de sexualidad, método científico, prácticas de laboratorio, igualdad de género, etc. Se dio continuidad así al proyecto y, como sucedió en la anterior etapa, estos

Premio Augusto al mejor corto juvenil 2016, Festival de Cine de Zaragoza (arriba) y Avempace Cristal (abajo).

Alumnado y profesores Servetus 2010.

Imágenes cedidas por el autor.

cortometrajes y documentales también recibieron múltiples reconocimientos en forma de premios, incluyendo en dos ocasiones el de "Mejor vídeo" del Concurso de Cristalización (2015 y 2019).

El propio proyecto Servetus Studio® ha recibido el premio Createe 2009 del Ministerio de Cultura, el Premio de Comunicación 2008 de la Universidad Carlos III y el premio María Moliner 2019 a la labor docente.

Actualmente, los tres profesores del proyecto seguimos participando con el alumnado del IES Avempace desde la Red de la Experiencia, con la colaboración de tres profesoras del centro: Marta Borraz, Eva García-Bajo y Elena Mallén.

“Servetus Studio® es algo más que un proyecto audiovisual; es un proyecto educativo.”

EL MÉTODO SERVETUS

En cada uno de los trabajos, nuestro objetivo consiste en mostrar en imágenes un fragmento de la realidad cotidiana que viven los adolescentes partiendo de un tema de educación para la salud o del currículo de las Ciencias. Tras haber profundizado en el tema planteado, sin descuidar los aspectos emocionales tan importantes en esta etapa educativa, el alumnado debe construir una historia que incluya su punto de vista para ser interpretada ante las cámaras. Si se trata de un documental técnico, además de plasmar el trabajo realizado, se incide en las emociones o en el humor.

En estos años hemos descubierto, de forma progresiva, una serie de pautas que nos han permitido organizar los objetivos y construir un itinerario para la realización de cortometrajes con el alumnado. Es lo que hemos denominado "Método Servetus", que hemos divulgado en cursos y en jornadas educativas para docentes.

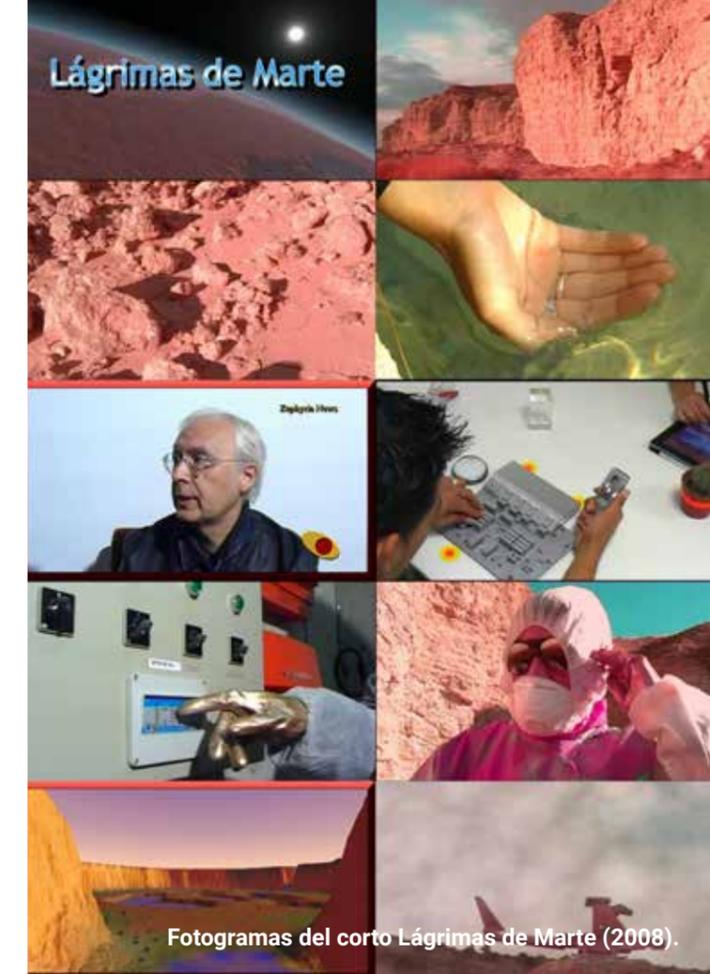
Así, nuestras producciones son, principalmente, cortometrajes que:

- Cuentan siempre una historia y el alumnado interpreta personajes creados por ellos.
- Integran contenidos de educación para la Salud, valores educativos, sociales, científicos, etc.
- El alumnado reflexiona sobre esos contenidos emitiendo además uno o varios mensajes en su producción, generalmente emotivos, que además invitan a pensar a otros adolescentes.

“Nuestro objetivo consiste en mostrar un fragmento de la realidad cotidiana que viven los adolescentes.”

Nos planteamos tres tipos de objetivos:

- **Objetivos técnicos:**
 - a) Conocer el lenguaje cinematográfico.
 - a) Aprender a elaborar un guion cinematográfico.
 - a) Ser capaces de interpretar un papel y de expresarse ante la cámara.
 - a) Planificar y grabar escenas.
 - a) Conocer y utilizar herramientas de edición digital, de imagen y de sonido.
- **Objetivos relacionados con la experiencia educativa y creativa:**
 - a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
 - a) Descubrir la propia creatividad en múltiples facetas.
 - a) Mejorar el respeto y la empatía.
 - a) Procurar un mayor grado de equilibrio emocional y seguridad personal.
 - a) Valorar la importancia de la Ciencia y la Tecnología no solo en la sociedad actual sino también en la comprensión del ser humano.
 - a) Valorar la importancia de la comunicación audiovisual.
- **Objetivos saludables y científicos:**
 - a) Mejorar la autoestima y las fortalezas personales.
 - a) Favorecer el incremento de las capacidades de cooperación y habilidades sociales, estimulando la participación y la convivencia.
 - a) Promover el encuentro, la convivencia y las buenas relaciones entre el alumnado, favoreciendo la empatía y valorando la tolerancia y la solidaridad.
 - a) Favorecer la equidad y la inclusión de la diversi-

dad, rechazando los comportamientos sexistas y los estereotipos que supongan cualquier tipo de discriminación.

- a) Reflexionar sobre determinados consumos que ocasionan dependencia (Tabaco, alcohol, cannabis).
- a) Conocer y valorar la educación medioambiental, científica y tecnológica.
- a) Favorecer un buen uso de la tecnología y las pantallas. Pantallas sanas.

Imágenes cedidas por el autor.

Formación en el uso de cámaras.

Imágenes cedidas por el autor.

La metodología seguida para hacer un corto, podemos resumirla así:

1. Planteamiento del tema de trabajo en el aula.
2. Sesiones de formación en lenguaje cinematográfico y uso de cámara.
3. Lluvia de ideas realizada por el alumnado para elaborar una historia. Los profesores colaboramos para que vayan descartando lo que no es válido y finalmente se llegue a una historia original consensuada.
4. Elaboración de un guion literario.
5. Elaboración de un guion de grabación (técnico) que recoja lo aprendido sobre lenguaje cinematográfico.
6. Casting para buscar actores y actrices y también para buscar directores. Es interesante que cada alumno o alumna asuma distintos roles a lo largo de la producción.
7. Reparto de roles.
8. Planificación de las sesiones de grabación.
9. Grabación de la película (exige una gran labor de equipo).

10. Edición digital.
11. Creación de música original si es posible.
12. Postproducción.
13. Estreno en el centro educativo.
14. Inscripción en Festivales escolares y difusión a través de las redes.

“Hemos descubierto, de forma progresiva, una serie de pautas que nos han permitido organizar los objetivos y construir un itinerario para la realización de cortometrajes con el alumnado.”

A

B

ESC. 4 ESTUDIO DE TV / INT./DÍA

LOCUTOR:
EN EL PROCESO DE CONSEGUIR UNA BIOSFERA MARDIANA ¿QUE PROBLEMAS HUBO?

PROFESOR:
SABÍAMOS QUE EN MARTE HUBO VIDA HACE 3500 MILLONES DE AÑOS. LOS RESTOS FÓSILES ASÍ LO CONFIRMAN, PERO CUANDO EMPEZAMOS MARTE ESTABA MUERTO CON UNA ATMÓSFERA TENUE DE CO₂ Y UNA TEMPERATURA MUY BAJA. LO MISMO QUE DESTRUYÓ LA TIERRA. AQUÍ PODÍA BENEFICIARNOS. NECESITÁBAMOS AUMENTAR LA TEMPERATURA. PARA ELLO, SE CONSTRUYERON GRANDES FÁBRICAS DE GASES CON EFECTO INVERNADERO. SE TOMARON DECISIONES TAN EXTREMAS COMO ERRAR HASTA AQUÍ ASTEROIDES DE HIELO. Y LO MÁS DIFÍCIL, HACER QUE FOSÍLOS SE PRECIPITARA CERCA DEL VALLE MARIANUS.

LOCUTOR:
¿TODO ELLO DIÓ RESULTADO?

PROFESOR:
EN PARTE. SE AUMENTÓ LA TEMPERATURA Y LA PRESIÓN Y TENÍAMOS AGUA EN DETERMINADAS ZONAS DEL NORTE Y DEL SUR. CONSEGUIMOS ADAPTAR ESPECIES VEGETALES A LAS CONDICIONES MARDIANAS Y LA FOTOSÍNTESIS FUE UNA REALIDAD A PARTIR DE 2020... PERO AÚN NOS FALTA MUCHO.

ESC. 7 SALA DE CONTROL / INT./DÍA Y CAÑÓN DE MA'ADIM EXT./DÍA

INGENIERA JEFE (Ofreciente y entusiasta)
-NO TENEMOS TODO EL TIEMPO DEL MUNDO ¿CÓMO?

ORON:
-¿Y NIKA YA HA LLEGADO A ISDELTA?

Los biólogos suben a las lomas y observan la vegetación estropeada desde lo alto. Miran arriba y ven un asteroide que cae.

TJ (señalando)
-ALLÁ VA OTRO ASTEROIDE DE HIELO PARA MARIANUS. LOS DE ARES Y SON ASÍ DE BRUTOS. NOBROTROS SOMOS MÁS DELICADOS.

NIKA
-¡VAMOS, DEPRIDA.

Más tarde, caminan por un terreno rojizo y sin vegetación.

TJ
-¿POR QUÉ TE GUSTA VENIR AQUÍ SI NO HAY NADA?

NIKA
-¡PARA MANTENER LA TENSIÓN. ¡EY Y Y Y! ¡MIRA!

TJ
-¡ATENCIÓN, ARES 7, ATENCIÓN, AQUÍ TJ. HAY AGUA. LA ACIDEZ ES EXTREMA, PERO POR FIN TENEMOS AGUA EN 3519!

Cuadro de título: abriendo los brazos.

C

DÍA 21 DICIEMBRE 2015
GRABACIÓN HORA: 13:30

Escena	Orden de grabación	Plano	Descripción	Diálogos	Detalles técnicos
	5	26 PG	Las clases han terminado. Es última hora y todos se despiden unos de otros.		Tripode
	1	27 PM	La pareja sale junta. El chico la mira a punto de rebatirla.	CHICO: ¿QUE CONAZO DE DÍA. LO PEOR, QUÍMICA. CHICA: ¿QUÉ DICES A MÍ ME ENCANTA. LO QUE PASA ES QUE SOLO TE PREOCUPAS DE APROBAR LOS EXÁMENES Y PASAS DE TODO. LO DEMÁS	Estabilizador de cámara para seguir a los protagonistas andando
	2	28 PG	La amiga se les une, sorprendiéndoles por detrás, los abraza, rompiendo la tensión entre ellos.	AMIGA: ¡VENGA CHICOS, NO DISCUTAIS QUE HOY EMPIEZA EL FINDE. ¿HABÉIS HECHO PLANES?	Estabilizador de cámara
ESC.3 CALLE / EXT./ DÍA	3	29 PM-L	El chico va a contestar pero un amigo le interrumpe. Pasan más alumnos de camino a sus casas. (Llevar mochilas vacías)	AMIGO: ¡EY EL SÁBADO TIENES LA FINAL DEL FÚTBOL, ¿NO? MUCHA SUERTE. _____ (insertar nombre del protagonista) A POR TODAS. CHICO: ESTÁ ASEGURADA (hace gesto de victoria) SOBRE TODO. SIMI CHICA ESTÁ ALLÍ PARA ANIMARME.	Tripode
	4	30 PP	Discusión.	AMIGA: (frotando el brazo del chico) NOS VAMOS, HASTA EL LUNES TORTOLITOS. CHICO: ¿Y ESA CARA? ¿TE PASA ALGO? CHICA: SÍ. AL FINAL NO PUEDO IR A VERTE. CHICO: ¿QUEEE? VAMOS NO ME JODAS. ¿QUÉ EXCUSAME VAS A PONER HOY? CHICA: LE PROMETÍ A MI HERMANA QUE IRÍA CON ELLA Y UN GRUPO DE VOLUNTARIOS A LIMPIAR LAS RIBERAS DEL RÍO.	Tripode (Posibles dos cámaras). Plano y Contraluz

D

E

A: Iluvia de ideas y elaboración de guión (Reactivo Limitante 2016).
B: página de un guión literario (Lágrimas de Marte 2008).
C: página de un guión técnico o de grabación (Reactivo limitante 2016).
D: edición del corto.
E: la joven Alma Olite (ahora una famosa violinista) en una sesión de grabación musical para un corto.

Aprender del alumnado ayuda a que expresen su creatividad (arriba) y proceso de rotoscopia y edición del corto igual que tú (abajo).

Una historia de premios.

Imágenes cedidas por el autor.

Los cinco primeros apartados se pueden realizar en un trimestre, en una o dos sesiones semanales. Sin embargo, el resto de la producción se puede realizar en dos meses. El profesorado, al final de cada producción, elabora una guía didáctica para el visionado del corto en el aula en otros grupos y otros centros. Permanece disponible en la página web del proyecto.

Los coordinadores intentamos con cada trabajo:

- **Orientar las ideas e inquietudes del alumnado** al elaborar la historia: generalmente buscamos finales esperanzadores y positivos.
- **'Exprimir' la lluvia de ideas.** Todos tienen algo que decir y hay que conseguir que lo digan y, a ser posible, lo expresen.
- **Grabar fuera del aula.** Los exteriores se lucen más.
- **Planificarlo todo para poder improvisar** después.
- **Conocer al alumnado.** Aprender de ellos ayuda a que expresen su creatividad.
- **Provocar emociones:** Tanto en el desarrollo como en el resultado. Qué sería del cine si no provocara emociones...
- **Equilibrar esfuerzo y resultado.** Con un esfuerzo bien orientado, los resultados son mejores. No hacemos superproducciones, pero sí pequeños cortometrajes en los que todos (profesores y alumnado) ponen todo su esfuerzo y saber hacer.

A lo largo de los años, el tipo y formato de estos trabajos audiovisuales ha sido muy amplio, incluyendo el corto de animación, el videoclip musical y el *spot* con mensajes saludables y educativos.

Lo primero: el guion

La elaboración del guion es la parte del proyecto que requiere mayor dedicación. No sirve cualquier idea. Estas son resumidas algunas pautas para construir una historia que se pueda convertir en guion:

- Que se pueda filmar.
- Que sea breve.
- Que no tenga complejidad narrativa.
- Que interese, sorprenda.
- Que se relacione con el tema elegido (medio ambiente, sexualidad, convivencia, la importancia de la ciencia, etc.) y lleve a una reflexión sobre el mismo.
- Que no tenga demasiados personajes.

ALGUNOS DE ESTOS TRABAJOS

Sería muy extenso describir todos y cada uno de los más de 40 cortometrajes de Servetus Studio® así que nos vamos a centrar en aquellos que nos parecen no solo representativos de la temática trabajada, sino que además han tenido un amplio reconocimiento

TEMA	TÍTULO	NIVEL	SINOPSIS	ENLACE
Prevención de drogas-dependencias	Tríptico (2010)	ESO DIV	Tres historias sobre consumos en adolescentes: sólido (cannabis), líquido (alcohol), gaseoso (tabaco).	https://youtu.be/4gn5Y1FquAU
Sexualidad	Control de riesgos (2007)	ESO DIV	Spot sobre el uso del preservativo con una demostración espectacular de parkour.	https://youtu.be/4VUzbkNYd7A
	En el aire (2012)	ESO DIV	Un consultorio sexual online entre jóvenes y para jóvenes con un final feliz inesperado.	https://youtu.be/q5i9XS6VT-M
	Espejos y pétalos (2019)	BACH.	Una pareja de adolescentes decide tener relaciones sexuales por primera vez y deberán superar una serie de obstáculos entre ellos y también consigo mismos.	https://youtu.be/J-FCbdaHhWQ
Igualdad	Más que muñecas (2011)	ESO DIV	Unas marionetas dialogan sobre relaciones de pareja en igualdad, mostrando (con un uso creativo del chroma key) diversos ejemplos. Prevención de violencia de género en adolescentes.	https://youtu.be/L3BWTc9stYs
	Igual que tú (2009)	ESO DIV	Videoclip musical de animación por rotoscopia que pretende educar en igualdad sobre el reparto de tareas domésticas.	https://youtu.be/GNqx444GPCQ
Diversidad e integración	Buenos días (2012)	ESO DIV	Una alumna china nos cuenta las experiencias tristes y alegres de su primer día de clase en un instituto español.	https://youtu.be/FIDpdL_KxyU
	No somos fantasmas (2022)	ESO	Un grupo de alumnos del aula TEA (trastorno del espectro autista) nos muestra cómo pueden mejorar los espacios de aprendizaje para estar más seguros y evitar la invisibilidad social.	https://youtu.be/ScEytZlxnzc
Medio ambiente y desarrollo sostenible	Lágrimas de Marte (2008)	ESO DIV	Unos colonos marcianos del siglo XXIV están terraformando Marte y descubren, a partir de un trabajo escolar del siglo XXI, lo que se perdió en la Tierra a causa del cambio climático.	https://youtu.be/oneCimEt08o
	Reactivo limitante (2016)	BACH.	Una pareja de jóvenes, aparentemente enamorados, tienen actitudes diferentes sobre el cuidado del medio ambiente. Enfrentarán compromiso e indiferencia hasta tomar una decisión vital.	https://youtu.be/WFFYepKjAkG
	Eco Haikus (2019)	ESO	Un grupo de alumnos y alumnas compone y dramatiza una serie de Haikus sobre el cuidado del medio ambiente.	https://youtu.be/yLSaYjH2krU
Documentales técnicos y/o científicos	Cómo hacer un cortometraje y no morir en el intento (2014)	ESO DIV	Los chicos y chicas de Servetus Studio, a través de imágenes y comentarios, nos guían por las diferentes etapas creativas de la realización de un corto. Su proyecto va más allá de lo meramente académico.	https://youtu.be/CGGblMwrbCw
	Avempace Cristal 2016	BACH	Alumnado de 1º de bachillerato describe de forma emotiva su proyecto de cristalización en el aula.	https://youtu.be/OIMiBNHFGMY
	Avempace Cristal 2019	ESO	Alumnado de 4º de ESO muestra y comenta detalladamente su proyecto de cristalización de ADP.	https://youtu.be/d8opD7UQ0t4
	Cómo se hizo "Lágrimas de Marte" (2008)	ESO DIV	Profesorado y alumnado realizador del corto relatan su experiencia sobre esta historia de ciencia ficción y desarrollo sostenible.	https://youtu.be/vgVJtepJqAM

en distintos certámenes y festivales de cine escolar. (Certamen de Cine y Salud del Gobierno de Aragón, Concurso de Cristalización en la escuela de Aragón, Encuentro Audiovisual de Jóvenes, Cinema Jove de Valencia, Festival de Cine de Zaragoza, International Youth Film Festival de Plasencia, Media Literacy Awards de Viena, Festival de Cine de la Almunia, Festival Timeline de Carate Brianza, Italia, Organización

Panamericana de Salud (OPS). Premio internacional PLURAL+ 2012 IUDESP Award, de la Alianza de Civilizaciones - New York (Estados Unidos). The Next Film Festival de Odense en Dinamarca...).

El resto de producción se puede visualizar en la web: <http://servetusstudio.blogspot.com/> (también se pueden descargar las guías didácticas para su visionado en el aula).

PARA TERMINAR: ALGUNOS TESTIMONIOS DEL ALUMNADO

«Hay experiencias en la vida que nunca olvidas, y esta es una de ellas.» Alma (*Más que muñecas*).

«Hacer este cortometraje ha sido genial, he sentido una gran satisfacción al ver el resultado, aunque en el proceso no siempre se pasa bien. Además, he aprendido muchas cosas, entre ellas a perder la vergüenza y a controlar el pánico escénico.» Eva (*En el aire*).

«¿Quién puede creer que hace dos años casi me abandoné a mí misma! Sin embargo, este año he vencido mis inseguridades y temores.» Zhan Wen (*Buenos días*).

«Ha sido una buena experiencia porque hemos creado algo todos juntos, en equipo, y es algo muy nuestro.» Lucía (*Espejos y pétalos*).

«Sinceramente, en nosotros algo ha cristalizado. Es una experiencia que no tiene precio...» Rosa (*Avempace Cristal 2016*).

Ignacio Cólera y Carlos Moreno
Red de la Experiencia
Gobierno de Aragón
Coordinadores del proyecto Servetus Studio®

BIBLIOGRAFÍA

- Almau, A. (2009). El corto de los chicos de Diversificación. *Cuadernos de Pedagogía*, N° 395 (Noviembre 2009), pp. 16-21.
- Cólera, I., Moreno, C. (2012). Cine y Salud. Buenos días. Imágenes para miradas solidarias. *Comunidad*, 14(2), pp. 172.173. <https://comunidad.semfyec.com/cine-y-salud-buenos-dias-imagenes-para-miradas-solidarias>
- Cólera, I. (2017). Servetus Studio: la producción escolar de cortometrajes saludables. *Forum Aragón*, 20, pp. 36-40. <http://feae.eu/2154-2>

ENLACES Y CONTACTO:

- <http://servetusstudio.blogspot.com>
- <https://www.facebook.com/servetusstudio>
- <https://twitter.com/servetustv>
- servetustv@gmail.com

Grabación en 2006 (arriba) y un descanso entre toma y toma (abajo).

Imágenes cedidas por el autor.