

EspaiCinema és una iniciativa docent, innovadora i de qualitat, realitzada en l'Escola de Magisteri des de fa sis cursos, per un grup ampli de docents de sis departaments diferents de la Universitat de València, en el qual han participat, fins ara, més de mil egards de les titulacions de Magisteri, i que ha comptat amb el reconeixement del Rectorat de la Universitat de València, que l'ha distingit com a Grup d'Innovació Consolidat, i amb el suport de l'Escola de Magisteri de València.

Les projeccions de cinema i les activitats específiques van adreçades a introduir l'estudiantat en la importància del cinema i els llenguatges audiovisuals com a recurs didàctic, com a element que conforma la nostra percepció de la realitat i com a reflex de la pràctica docent.

A hores d'ara és el projecte d'innovació que ha comptat amb participació més nombrosa de la Universitat de València. Aquest és el segon llibre editat per *espaiCinema*.

polis
paideia

ISBN 978-84-925387-5-3-7

21. DIDÀCTICA DE LA PANTALLA II. EL CINEMA A L'EDUCACIÓ

DIDÀCTICA DE LA PANTALLA II

EL CINEMA A L'EDUCACIÓ

PROJECTE ESPAI CINEMA

Julio HURTADO

PAULA JARDÓN (EDS.)

Germinata

10. UNA PANORÁMICA DEL PORTAL EDUCATIVO CINESCOLA

ALBA AMBRÓS Y RAMÓN BREU

El cine no puede ser capaz de cambiar el mundo tal como es, pero seguramente ha cambiado la manera en que la Humanidad mira el mundo y reflexiona sobre sí misma. Ello quiere decir que después de la invención del cine la Humanidad ya no ha sido la misma.

Carlos Diegues. Cineasta brasileño del Cinema Novo¹

1. CINESCOLA: PANTALLA EDUCATIVA

CinEscola (www.CinEscola.info) es una pantalla educativa escolar que conecta con el mundo mediatizado en el que vivimos a través del cine pensado para las aulas de educación primaria, educación secundaria, bachillerato y la educación no formal. Es un nodo entre la lentitud monolítica de la escuela y la fugacidad de información de la sociedad del conocimiento. Su objetivo principal es promover y desarrollar la educación en comunicación audiovisual (o educación mediática) para favorecer, principalmente, el desarrollo de la competencia comunicativa audiovisual de los estudiantes en formación. En definitiva, concebimos el cine como una escuela de realidades fantástica en la que tienen cabida todas las competencias básicas descritas en la LOE (2006).

¹ Citado en Sánchez Noriega (2002, p.223).

Esta asociación sin ánimo de lucro nació en el 2004 con la intención de ser un alavoz para denunciar el olvido del cine dentro de las escuelas y defender su integración, también, dentro del currículum como un lenguaje más que hay que conocer y aprender. En este sentido, nos sentimos plenamente identificados con las palabras de Huerta (2010) cuando afirma que:

En la escuela se introduce un modelo de mirada que se ha instalado en lo académico y que impide ciertas hibridaciones que conciernen claramente en la vida real y cotidiana de las personas (p. 20).

El proyecto de consolidación de CinEscola ha pasado por diferentes fases hasta que, finalmente, la buena acogida por parte del profesorado de las propuestas didácticas colgadas en sus inicios, configuró los diferentes materiales complementarios que conviven en el portal educativo.

Cuadro 1. Captura del portal de CinEscola

La página web contiene un apartado titulado Filmoteca, en el que se encuentran más de 70 propuestas didácticas de películas gratuitas de primaria y secundaria para los profesionales de la educación. Con el fin de que sea más fácil localizarlas se pueden consultar por niveles educativos y materias. En la página principal se presentan dos portales más que responden a las demandas realizadas por maestros y profesores con los cuales hemos ido trabajando en los cursos de formación permanente del profesorado que realizamos. Nos referimos a *El Rebot de CinEscola* y al *Llenguatge cinematogràfic* (véanse en el cuadro 1). El primer portal es un espacio pensado para difundir las propuestas didácticas de cine diseñadas y realizadas por maestros y profesores que han experimentado en sus aulas y

quieran compartirlas con otros miembros de la comunidad educativa. Cuenta con veinticinco guías más, algunas de ellas realizadas por los participantes de los cursos de formación y escuelas de verano que impartimos. *Llenguatge cinematogràfic* es un blog de conceptos esenciales del lenguaje audiovisual o cinematográfico explicados con ejemplos pertenecientes a fragmentos de películas.

El contenido puede emplearse como soporte para las clases o bien para el aprendizaje autodidacta.

El contenido y metodología de CinEscola se ha ido complementando a lo largo de estos años con la publicación de cuatro libros y dos CDs que pueden consultarse en el apartado de Libros junto con una breve descripción de su contenido, y de los cuales citamos el título: *10 Ideas Clave. Educar en medios de comunicación* (2011); *El cine en la escuela* (2011); *El documental como estrategia educativa* (2010), y *Cine y educación* (2007). Los dos CDs que completan el material formativo, *Cinema i Ciutadania* (2007-2008), están pensados para trabajar la asignatura de Ciudadanía en 3º y 4º de la educación secundaria a partir de la propuesta de tres películas para cada curso.

El portal también cuenta con un Especial de homenaje a Miguel Porter i Moix y un apartado de Enlaces relacionados con el cine y la educación mediática.

En el apartado de Presentación se describen los principios y metodología del proyecto a los que nos referiremos posteriormente.

La finalidad del portal es ofrecer una batería de propuestas didácticas que sintonicen con el profesorado para facilitarle la introducción del cine en el aula con el fin de que el alumnado desarrolle una mejor competencia crítica y estética. Introducir el cine en las aulas es un factor dinamizador clave para ayudar a promover valores humanizadores, de forma transversal e interdisciplinar, para contribuir de este modo a desarrollar valores y elementos de identidad personal y de pertenencia a un contexto social.

2. CIN ESCOLA Y ESPAI CINEMA: UN ZOOM COMPARTIDO

Empezábamos el artículo con unas palabras del cineasta Diegues en las que de forma contundente afirma que, gracias al cine, la Humanidad cambió la mirada sobre el mundo y ya nunca fue la misma. Este mismo anhelo es el que inspira el proyecto educativo de CinEscola y, a su vez, el de Espai Cinema². Los impulsores

² EspaiCinema es un proyecto de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València con el

de ambos portales confían en que sus usuarios (profesionales de la educación, maestros y maestras de aula mayoritariamente) después de trabajar los materiales de CinEscala y/o de acudir a las sesiones de Espai Cinema en la Universidad de Valencia, vean el mundo con otros ojos. Y esta nueva mirada de los docentes quizás no pueda transformarlo todo el sistema educativo. Sin embargo, estamos seguros de que sí puede renovarlo creando espectadoras y espectadores que, gozando y deleitándose de forma consciente ante las pantallas, tengan más herramientas para reflexionar sobre el mundo heredado que habitan. En el cuadro 2 comparamos los objetivos de CinEscala con los de Espai Cinema para resaltar sus similitudes.

Objetivos de CinEscala	Objetivos de Espai Cinema
1. Integrar el cine junto con los medios audiovisuales y las TIC en la educación obligatoria para favorecer el desarrollo de las competencias básicas, así como de forma más concreta la competencia comunicativa lingüística y audiovisual.	1. Integrar los medios audiovisuales y las TIC en la docencia de la Escuela de Magisterio Ausiàs March.
2. Impulsar en el profesorado y en el alumnado la sensibilización y la reflexión crítica ante el cine y los medios audiovisuales.	2. Impulsar en el alumnado la reflexión crítica hacia los medios audiovisuales.
3. Transmitir conocimientos básicos sobre el lenguaje y las técnicas audiovisuales (la profundidad de un plano, la música, la iluminación, un determinado movimiento de cámara, etc.) que son necesarios para comprender mejor el mensaje.	3. Aproximar al alumnado de magisterio hacia la utilización didáctica de los medios audiovisuales y las TIC.

4. Promover la interdisciplinariedad y el desarrollo de las competencias a partir de la realización de tareas que incluyan la movilización de diferentes contenidos (disciplinas y transversales).	4. Promover la interdisciplinariedad a partir de la realización de trabajos que incluyan las diferentes aportaciones de las distintas disciplinas.
5. Promover pequeñas investigaciones sobre la época representada en las películas, ya sea sobre el tema tratado, ya sea sobre los estereotipos, el vestuario, las relaciones sociales, las instituciones, el paisaje, etc.	5. Crear grupos de trabajo para favorecer la coordinación y el trabajo cooperativo según postula el EEES.
6. Introducir gradualmente en las aulas el cine de calidad, y apropiado a diferentes edades, para desarrollar el gusto estético.	6. Introducir gradualmente al alumnado en el cine de calidad, entendido como obra de arte esencial para la formación de maestros.
7. Dar a conocer una mínima y básica historia del cine para que el alumnado tenga herramientas para situarse mejor delante de la imagen cinematográfica.	7. Difundir el cine de calidad en versión original como componente clave para la educación de la mirada y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
8. Estimular al alumnado a frecuentar las salas de cine para gozar de la dimensión social como espectáculo colectivo.	8. Estimular al alumnado a frecuentar las salas de cine y así colaborar en su recuperación de la dimensión social como espectáculo colectivo.
9. Potenciar dinámicas de diálogo, confrontación y reflexión para formar espectadores críticos y con criterio.	9. Propulsar la reflexión y concienciación en torno a temas de vital relevancia socioeducativa y el reflejo efectuado por el cine de esta realidad.

Cuadro 2. Comparación de los objetivos de CinEscala con los de Espai Cinema

3. EL MODELO DE CINESCOLA

El portal de CinEscuela se ha ido configurando a partir de las aportaciones e intercambios con maestras y profesores interesados por el cine y, al mismo tiempo, motivados por ensayar y probar metodologías de aula que se fueran desprendiendo del clásico modelo tradicional expositivo, que todavía reina en bastantes aulas de nuestro país con la tiza en mano. Estamos rodeados de pantallas cuyos mensajes calan en nuestro subconsciente. El impacto emocional de la acción cinematográfica implica una nueva relación con el mundo, la realidad. El cine nos ha otorgado una nueva forma de mirar el mundo, una nueva dimensión psico-sociológica como ya comentamos anteriormente. Momentos cinematográficos como Chaplin cocinando y comiéndose sus zapatos en *La quimera del oro*, la tensión dramática en las escaleras de Olessa de *El Acorazado Potemkin* o la caravana de coches de los inmigrantes en *Las ruinas de la ira* revelan la naturaleza y las posibilidades del cine como forma de interpretar el mundo. El gran Samuel Fuller³ decía que rodar una película «es ceder a la pasión de crear personajes y dirigirlos registrando todas sus emociones. El cine es eso. Todos estamos cargados de emociones. El cine se ha mostrado como el arte más capaz de conmover a las gentes. Cuando el público retiene su respiración, algo sucede. La meta de los compositores, los poetas, los escritores, los escultores, los inventores, es conmover al público. Pero en la galaxia de las artes el cine es la estrella más precitada». Además, el cine es un arte público que tiene necesidad de un público preparado a través del conocimiento y la sensibilidad para apreciar tanto sus valores comunicativos así como sus valores artísticos.

Urge introducir la educación mediática en las aulas para conseguir el reto anterior. Es cierto que nunca se había consumido tanto cine como ahora, sin embargo, acostumbrados a un zapping incesante, el cine parece ser engullido sin ningún tipo de reflexión u opinión al respecto.

Anteriormente comentábamos que el portal de CinEscuela ofrece la guía didáctica de setenta películas para trabajar en el aula. A pesar de que sea un número considerable, que esperamos ir aumentando con el tiempo, algunas películas difícilmente entrarán en el portal debido a que el principio básico que aplicamos para elegir las es que sea cine artístico de calidad, o cine clásico. El motivo lo encontramos en que este tipo de cine exige una implicación y participación por parte del espectador diferente a la reclaman algunos programas televisivos dedicados a la cultura del espectáculo. Los contenidos de dichos programas son banales y su-

periciales, no requieren ningún esfuerzo por parte del espectador. Pensamos que la mirada también se educa, y este principio es el que subyace en la elección de las películas. De modo muy esquemático, el llamado modelo de CinEscuela se resume en el cuadro 3. En el primer punto se citan otros criterios que se tienen en cuenta para la elección de las películas. A continuación se presenta el modelo de análisis. A pesar de que no tenga un esquema fijo, sí que es orientativo para trabajar y analizar las películas. Entendemos que no podemos tener un esquema cerrado puesto que cada obra fílmica es distinta y aporta posibilidades diversas y temas variados. El cuadro se cierra con algunas observaciones para el visionado del filme.

<p>1. Criterios de selección de films de CinEscuela. Los criterios de selección de los filmes se basan en los factores siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Película atractiva a los ojos de los escolares y que tenga cierto ritmo. -Película que transmita valores cívicos y que sea enriquecedora desde el punto de vista personal. -Película que ponga encima de la mesa motivos para la reflexión intelectual o para la interpretación del mundo. -Película que permita generar propuestas conectadas con diferentes áreas del currículum escolar y las competencias. -Fácil de conseguir o de grabar.
<p>2. Esquema de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ficha técnica y artística. -Sinopsis argumental. -Ejercicios y actividades para incidir en la comprensión del filme (personajes, acontecimientos, espacio, tiempo, escenarios, etc.). -Propuestas para conocer aspectos técnicos y artísticos del cine y del lenguaje cinematográfico a partir de recursos que han aparecido en el filme. -Textos escritos y audiovisuales de apoyo y actividades que ayuden a contextualizar la película: de obras clásicas del cine, de varios datos de interés o de testigos que han vivido la misma experiencia representada en la producción audiovisual que se trabaja, etc. -Aspectos didácticos para el profesorado, como subrayar elementos para el debate, relaciones que se puedan establecer, objetivos formativos, criterios de evaluación...

³ Citado en Sánchez Noriega [2002: 182].

3. El visionado de los filmes

- Es necesario que el profesorado conozca el filme para poder escoger las secuencias en las que quiera incidir especialmente.
- Proponemos dividir las películas en sesiones no más largas de 15 o 20 minutos en primaria y de media hora en secundaria para conservar la atención del alumnado.
- No debemos tener ningún problema en parar la proyección, volver a ver una escena o un plano, hacer preguntas, debatir un determinado elemento, etc., de la misma forma que se hace con fragmentos de textos escritos o literarios.

Cuadro 3. Modelo de CinEscola

4. PANORÁMICA DE PELÍCULAS SOBRE CONFLICTOS POLÍTICOS Y BÉLICOS PARA EL AULA

A lo largo de estos años, CinEscola ha ido elaborando materiales didácticos para maestros y profesores con el fin de llenar un vacío importante sobre la falta de materiales para trabajar de forma competencial e interdisciplinar el cine en las aulas. Atendiendo a uno de los objetivos del presente libro, y a modo de cierre, hemos considerado oportuno presentar brevemente ocho propuestas didácticas en las que se ponen de relieve conflictos bélicos y políticos para ser trabajados en el aula. Dichas propuestas provienen de publicaciones diversas sobre el tema. Las tres primeras se pueden descargar gratuitamente del portal de CinEscola y el resto puede consultarse en los libros citados.

El criterio principal en que nos hemos basado para elegir las películas ha sido mostrar conflictos bélicos de diferentes países que inviten a la reflexión del conflicto, así como de las consecuencias, además de poder profundizar en las actitudes de los personajes principales sin renunciar a su calidad artística. Cada film contiene una pequeña ficha en la que, a parte del título, el director, el año de producción y una breve sinopsis, se incluye la fuente donde puede consultarse la propuesta didáctica, así como el tipo de conflicto que trata, el género cinematográfico y el nivel educativo en el que se aconseja trabajar. En este caso hemos distinguido entre primaria, secundaria y mayores de 16 años.

<i>The General</i> (1926) de Buster Keaton y Clyde Bruckman.	Guerra de Secesión
<i>El maquinista de la General</i> (http://www.cinescola.info)	Comedia
	Primaria

En 1862, durante la guerra de Secesión estadounidense, un pelotón del Norte se infiltró en el terreno de los sudistas e intentó huir con una locomotora. W. Pirtenger, que vivió el hecho, escribió el libro *The great Locomotive chase*. A partir de esta historia verídica, Buster Keaton y sus colaboradores realizaron una película llena de divertidos e ingeniosos gags, en la que Johnny, una maquinista de tren, de Marietta (Georgia), tras ser rechazado como soldado, se ve envuelto en medio de los dos ejércitos para conseguir recuperar su locomotora. En la persecución deberá superar todo tipo de problemas, pero el intento valdrá la pena porque conseguirá salvar más cosas además de su máquina.

<i>El laberinto del fauno</i> (2006) de Guillermo del Toro	Dicadura franquista
(http://www.cinescola.info)	Realismo mágico
	Secundaria

Año 1944, quinto año del régimen franquista. Una niña de 13 años, Ofelia, se traslada con su madre embarazada, Carmen, a un pequeño pueblo, cerca de los Pirineos, donde se encuentra destinado Vidal, cruel capitán franquista. Es el nuevo marido de Carmen y nada agradable a los ojos de Ofelia. La misión del capitán Vidal es liquidar a los «maquis», es decir, los últimos vestigios de la resistencia republicana que se esconde en los bosques de la zona. Allí hay un molino que es el centro de operaciones de Vidal. En la misma zona vive, también, Mercedes, una joven que dirige a los demás miembros del servicio, y el médico, que cuidará de la embarazada. La primera noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde encuentra un fauno, una extraña criatura que le revela un hecho extraordinario: Ofelia es en realidad una princesa. La princesa Moana, última de su estirpe, a quien sus súbditos llevan mucho tiempo esperando. Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá pasar tres pruebas antes de la luna llena...

<i>Lakposhtba hám paruz mikonand</i> (2004) de Bahman Ghobadi. <i>Las tortugas también vuelan</i> (http://www.cinescola.info)	Previa invasión de Irak por parte de EE.UU. y aliados Drama Secundaria
---	--

Los habitantes de un pueblo del Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y Turquía, buscan desesperadamente una antena parabólica para conseguir noticias sobre el inminente ataque de Estados Unidos contra Irak. Un joven, llamado Mister Satellite por su habilidad en instalar antenas parabólicas, organiza todos los niños del pueblo para buscar minas anti-persona y luego venderlas. Un niño mutilado a causa de las minas, que viene de otro pueblo con su hermana y un niño pequeño, tiene una premonición: la guerra se acerca...

<i>Das Leben der Anderen</i> (2006) de Florian Henckel Von Donnersmarck <i>La vida de los otros</i> Cinema i ciutadania 3r d'ESO (CD)	Dicradura comunista en la RDA Drama político Secundaria
---	---

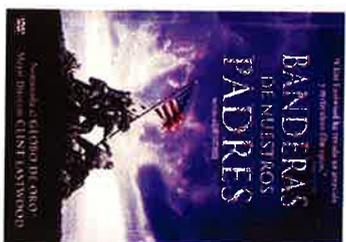
El capitán Gerd Wiesler es un oficial extremadamente competente de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA, la República Democrática Alemana. Cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman y la popular actriz Christa-Maria Sieland, no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.

<i>Lord of War</i> (2005) de Andrew Niccol. <i>El señor de la guerra</i> <i>Cine en la escuela</i> (2011, p. 159)	Tráfico internacional de armas Drama Secundaria
---	---

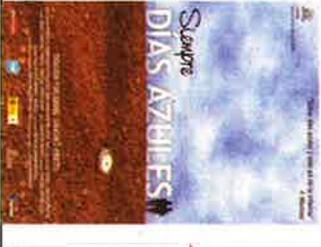
Basada en hechos absolutamente reales, *Lord of War* se sitúa en el mundo internacional del tráfico de armas y supone una profunda reflexión sobre la falta de escrúpulos de los mercaderes de la guerra, y de sus avaladores en la sombra, los poderosos, que desde las élites políticas y económicas les protegen y se benefician de su siniestro comercio. La película explora una consecuencia poco conocida del final de la Guerra Fría: la enorme cantidad de armas que, de repente, quedó disponible en los estados que habían formado parte de la Unión Soviética para vender a países en conflicto (sobre todo de África). Solamente en Ucrania, entre 1989 y 1992 se robaron más de treinta y dos mil millones de dólares en armas. Ningún culpable ha sido nunca detenido ni procesado.

<i>Flags of Our Fathers</i> (2006) de Clint Eastwood. <i>Banderas de nuestros padres</i> <i>Cine en la escuela</i> (2011, p. 187)	Segunda Guerra Mundial Drama histórico Mayores de 16 años
---	---

Este film trata de una de las imágenes más famosas de la Segunda Guerra Mundial: un momento en el tiempo immortalizado por una fotografía, donde se ven cinco *marines* y un sanitario del Marina izando la bandera de los Estados Unidos en la cima del monte Suribachi, pocos días después de comenzar la batalla para conseguir la posición de Iwo Jima, fundamental para la guerra del Pacífico. La historia se centra, por un lado, en las circunstancias que rodearon la realización de la icónica instantánea; y de otro revela como se manipuló la fotografía para subir la autoestima nacionalista norteamericana, para conseguir fondos y mantener vivo el esfuerzo bélico.

11 09'01: <i>September 11</i> (2002) de Y. Chahine, A. Girai, A. González, K. Loch, C. Lelouch, S. Imamura, S. Makmalbaf, M. Nair, S. Penn, D. Tanovic e I. Uedraogo.	
Documental	Drama
<i>El documental como estrategia educativa</i> (2010, p. 65)	
Once directores de todo el mundo con total libertad artística, fueron convocados para narrar en once minutos y nueve segundos su visión del histórico atentado terrorista. Antes de cada cortometraje se ilumina en un mapamundi el país de donde procede la interpretación del 11 de septiembre, con el nombre del realizador. Una película que constituye un compromiso con la paz y la tolerancia.	

<i>Siempre días azules</i> (2005) de Isabel Sánchez-Prieto	
<i>El documental como estrategia educativa</i> (2010, p. 155)	
Reflexión sobre la memoria histórica	Documental
Secundaria	
Isabel y Asunción durante el franquismo no pudieron acercarse al lugar donde estaban enterrados sus hermanos. En la transición, se les pidió silencio y paciencia. En 2002, las dos mujeres consiguieron abrir las fosas donde habían sido tirados los huesos de sus hermanos. Se lo habían prometido a su familia, y a sus noventa y tantos años no les quedaba mucho tiempo ni tenían ganas de escuchar más discursos. Isabel y Asunción son la cara humana de un debate sobre la memoria histórica que se plantea después de más de setenta años, para vergüenza de todos nosotros.	
	

BIBLIOGRAFIA

- Ambros, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación*. Barcelona: Graó. Premio Aula 2008 al mejor libro de práctica educativa del MEC.
- Ambros, A. y Breu, R. (2007). *Cinema i ciutadania 3r d'ESO*. Aulamedia.
- Breu, R. y Ambros, A. (2011). *El cine en la escuela. Propuestas didácticas para primaria y secundaria*. Barcelona: Graó.
- Breu, R. (2010). *El documental como estrategia educativa*. De Flaherty a Michael Moore. Barcelona: Graó.
- Huerta, R. (2010). *Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad*, Valencia: PUV Ministerio de Educación y Ciencia (2006). «Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo». *Boletín Oficial del Estado*, núm. 106 (4 de mayo).
- Sánchez Noriega, J. L. (2002). *Historia del Cine*. Madrid: Alianza

WEBGRAFIA

- CinEscola: www.CinEscola.info
- El Rebot de CinEscola: <http://elrebotdeCinEscola.wordpress.com/>
- Llenguatge cinematogràfic: <http://llenguatgecinematografic.wordpress.com/>
- Enciclopèdia d'Educació en Comunicació: www.auiacom.cat

Espai Cinema

<http://www.uv.es/cinemag/>