

Cine y Educación: explotación didáctica y algunas experiencias educativas

Ramón Pérez Parejo

Universidad de Extremadura

Introducción

El cine, desde sus orígenes, es espectáculo, diversión, arte y un factor muy poderoso para formar el imaginario cultural, ideológico y cultural de la sociedad. Pero además constituye una herramienta muy útil y versátil en muchos niveles educativos y en todas las áreas, especialmente si consideramos la historia (Flores Auñón, 1982: 22-24; Monterde, 1986:67-132; 191-206) y la educación en valores.

El educador no debe despreciar ninguna herramienta didáctica, y mucho menos ésta tan cautivadora y poderosa basada en las imágenes, pese a que, desde Platón –como asegura Esther Gispert (2009: 13-14)- la transmisión del conocimiento a través de las imágenes ha levantado sospechas entre algunos educadores. Uno de los principales objetivos del uso en el cine es aprender a mirar y con ello a analizar lo que otros han querido expresarnos a través de las imágenes (Ambrós y Breu, 2007: 117). A mi juicio, esto hay que situarlo en el ámbito de la séptima competencia básica: aprender a aprender. Como dice una cita de Feo Belcari (en Lluís Prats, 2005: 7), *el ojo es la primera puerta por la que el intelecto aprende*. Además, debemos tener en cuenta que es una tendencia general de la didáctica actual el uso de las nuevas tecnologías, las cuales, sin duda, abren la puerta de las aulas al cine y, por extensión, a la proyección y elaboración de materiales audiovisuales.

El uso didáctico del cine es también un acercamiento al arte; en este sentido, Juan de Pablos Pons (1986: 39-40) habla del cine como *arte total* y *arte popular*, entendiéndolo como un fenómeno asequible a la mayoría, un *folk art*, concepto diferenciado del *pop art* acuñado en la década de los sesenta con connotaciones consumistas. El conocimiento a través del cine es un conocimiento integrado, en el que se transmiten y se asimilan los contenidos desde el pensamiento pero también desde la emoción, lo que produce una asimilación natural y muy poderosa desde el punto de vista cognitivo (De la Torre, 2005: 35-37).

En este artículo, en primer lugar, vamos a presentar y explicar dos experiencias sobre cine y educación que hemos puesto en marcha junto con otros compañeros: las dos ediciones del *Ciclo de Cine y Educación* (2007-2008 y 2008-2009) celebradas en el Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, y el Curso de Perfeccionamiento *Una educación de cine*, que ha tenido lugar en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (Cáceres) durante el mes de noviembre de 2009. Seguidamente proporcionamos un breve modelo de explotación didáctica. Por último, presentamos dos casos prácticos del uso del cine en las aulas, uno para Infantil y otro para Primaria.

Dos experiencias sobre cine y educación

En los últimos años se han puesto en marcha distintas experiencias sobre cine y educación, algunas de ellas fácilmente localizables en la Red. Presentamos dos de ellas en las que he participado junto con otros colegas como organizador, esperando que puedan suscitar el interés del lector y quizá servir de modelo para futuros proyectos. Una de ellas es el *Ciclo de cine y educación*, que lleva tres ediciones con la del presente año. Esta actividad, en sus ediciones de 2007-2008 y 2008-2009, estuvo organizada por D. Ramón Besonías Román (profesor de Filosofía y Medios Audiovisuales del I.E.S. “San José” de Badajoz), D. Manuel Fernández (Director del C. P. R. de Badajoz) y D. Ramón Pérez Parejo (profesor de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Extremadura). El presente curso 2009-2010 continúa con su III Edición, ya sólo a cargo de D. Ramón Besonías Román. La actividad estaba destinada a los profesores de enseñanza primaria y secundaria del ámbito del Centro de Profesores de Badajoz. En sus dos ediciones tuvo un gran éxito de público, y su formato se ha extendido a otros CPRs de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Curso estaba organizado en las siguientes fases:

1. Visionado de películas seleccionadas por su contenido educativo.
2. Debate en un blog creado al efecto acerca de la película (modelos, valores educativos).
3. Realización de trabajos finales: propuestas didácticas, elaboración de materiales, etc.
4. Intercambio de experiencias educativas en el espacio común del blog, donde se cuelgan los trabajos con el objeto de crear un banco de experiencias y actividades.

Queremos destacar el uso del blog como espacio virtual idóneo tanto para presentar las películas seleccionadas como para servir de foro e intercambio de ideas entre los profesionales de la educación. Este blog, <http://edukacine.blogspot.com>, cuenta además con numerosos apartados de lo que se está convirtiendo en una verdadera enciclopedia de cine y educación. Así, en la parte central, debajo de los logotipos del Ciclo, pueden verse las propuestas de los tutores. Estas pueden ser de tres tipos:

1. Análisis didácticos de películas que se van a proyectar.
2. Noticias sobre otros proyectos, libros, etc. relacionados con cine y educación.
3. Tutoriales sobre el funcionamiento del Curso, trabajos finales, etc.

Dentro de las propuestas de los tutores de cada película, aparece una ficha técnica extendida con enlaces en cada actor y director, recomendaciones didácticas, sinopsis, datos de interés, sugerencias para el debate, webs de apoyo (con links a las mismas), listado de otras películas que abordan la misma temática (con links), algunas frases de la película para la reflexión y, por último, material audiovisual (tráilers, escenas, cómo se hizo, etc.). Al final de todo ello se encuentra el link para realizar comentarios.

La parte de la derecha es una especie de espacio virtual para la comunicación más una mediateca con innumerables materiales.

Nuestro blog y, en general, nuestro proyecto, tiene la voluntad de crecer. Se trata de un proyecto dinámico, no estático, cuya filosofía comulga con el software libre y cuya intención es presentar y crear plataformas, actividades y materiales libres para compartir entre la comunidad educativa.

La segunda actividad que queremos presentar se titula “Una educación de cine”. Se ha llevado a cabo en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura en noviembre de 2009. Los profesores responsables de la actividad pertenecen al área de Didáctica de la Lengua y de la Literatura del Departamento de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y de las Literaturas de la Universidad de Extremadura, D. Enrique Barcia Mendo, D. José Soto Vázquez y D. Ramón Pérez Parejo. Se sigue a grandes rasgos el perfil de la experiencia anterior, pero el formato sufre una transformación didáctica al estar inserto en un Curso de Perfeccionamiento de la Universidad. Las sesiones constan de una primera parte en que un experto expone una ponencia sobre cine y educación; seguidamente se presenta la película seleccionada y se proyecta. Una vez vista, los

alumnos han de escribir un comentario en un blog creado al efecto: <http://unaeducaciondecine.blogspot.com>. Finalmente los alumnos elaboran un trabajo sobre la explotación didáctica de una película de contenido infantil seleccionada por ellos. Este trabajo de investigación se publicará en el blog. Los materiales presentados en el blog no tienen, como en la anterior actividad, un espíritu enciclopédico, sino que hemos intentado realizar una selección de materiales (10 webs, 10 libros) sobre cine y educación a fin de orientar a los alumnos inscritos entre la cada vez más abundante bibliografía sobre el tema. Con todas las películas seleccionadas hemos intentado cumplir y aunar los criterios que A. Ambrós y R. Breu (2007: 146) y Juan de Pablos Pons (1986: 67-68) señalan para seleccionar películas para trabajar en el aula.

Si analizamos en conjunto estas dos experiencias, no es difícil deducir los objetivos que perseguimos al diseñarlas:

- Formar al profesorado en el uso de materiales audiovisuales en el aula.
- Suscitar la reflexión y el debate en la comunidad educativa en torno a temas educativos.
- Crear una escuela más cívica y solidaria mediante la reflexión sobre los valores y modelos reflejados.
- Animar a la elaboración de materiales audiovisuales para su aplicación en el aula.
- Crear un banco de actividades y experiencias que est  a disposición de toda la comunidad educativa.

Contenidos audiovisuales por niveles educativos (G mez Gal n, 2000: 134-143¹)

Para Infantil (sólo proyección): Normas de higiene y limpieza; el cuerpo humano; muestra de distintos tipos de familias, viviendas y escuelas; visionado de diferentes paisajes urbanos y rurales, fenómenos atmosféricos, estaciones, animales, medios de comunicación; cuidado y conservación de animales y plantas, a las que habría que añadir vídeos sobre autonomía personal y grabación de dramatizaciones en el aula (dar una clase, imitación del profesor, ruidos de animales, etc.)

Para Primaria (proyección y realización): Recreación de épocas históricas, diferentes lugares del mundo, fauna y flora; medios de comunicación; propiedades de los materiales; biografías de artistas; presentación de juegos; adaptaciones cinematográficas; visionado de películas en versión original; presentación de aspectos geométricos, operaciones y medidas; educación en valores.

Para Secundaria (proyección y realización): Los fenómenos naturales, la ciencia ficción, la electricidad, el magnetismo; recreación de épocas históricas; visionado de películas en versión original. Existen una temática clásica para elaborar producciones audiovisuales para Secundaria, por ejemplo la marginación escolar; la violencia de género; la ecología; la historia del centro; encuestas sobre temas de actualidad en la calle y posterior montaje.

Dos breves modelos de explotación didáctica

No pretendemos aquí realizar una exhaustiva programación didáctica, sino ofrecer unas orientaciones para obtener un rendimiento didáctico mínimo y adecuado de cualquier actividad sobre cine y educación. Vamos a proponer dos sencillos modelos de explotación didáctica que pueden incluso complementarse. Los dos siguen, aunque de distinto modo, unos pasos que consideramos fundamentales en el cine educativo inspirados en la dualidad técnica/est tica que proponen algunos investigadores (Pablos, 1986: 64-65).

El primero de los modelos es el siguiente:

1. Antes de la proyección: A. Diseño de la programación de la actividad. B. Explicación previa de las características generales de la película y de la época.
2. Proyección de la película.

¹En las páginas citadas aparecen numerosas actividades divididas por materias, lo que resulta especialmente útil. Aquí realizo una apretada síntesis del trabajo de Gómez Gal n.

3. Análisis de elementos objetivos: tipo de discurso narrativo, planos, montaje, sonido, música, vestuario, maquillaje, etc.
4. Análisis de elementos subjetivos: mensajes, relaciones con otras películas, valores²
5. Trabajo en el aula: Esto dependerá de los alumnos a los que haya sido proyectada la película. Puede consistir en realizar críticas; repasar escenas; hacer cómics; representar escenas; analizar personajes; reescribir otros posibles finales inspirados en la *Gramática de la fantasía* de Gianni Rodari (2006); deducir los temas de educación en valores y observar su tratamiento; intentar dramatizar escenas.
6. Evaluación.

La segunda propuesta de análisis de una película para Primaria la tomamos –muy resumidamente y con algún matiz- de A. Ambrós y R. Breu (2007: 147-148), un sencillo proceso en diez fases que resulta muy operativo para estos niveles:

Esquema	Objetivo de cada apartado
1. Presentación de la película	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivar el visionado antes del inicio
2. Ficha técnica y artística. Autoría	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocer los elementos técnicos y la autoría
3. Sinopsis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relato breve de trama y subtramas
4. Comprensión general ¿Qué sucede?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asegurar trama principal y secundarias ▪ Identificar presentación, nudo y desenlace
5. Análisis de personajes ¿A quién le ocurre?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distinguir principales y secundarios ▪ Describir características principales
6. Escenario y tiempo. ¿Dónde y cuándo transcurre?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar los lugares de la acción ▪ Diferenciar tiempo filmico/narrativo
7. Lenguaje y técnicas audiovisuales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observar las técnicas audiovisuales más llamativas de la película
8. Textos de apoyo e interdisciplinariedad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lecturas complementarias ▪ Relación con otros escritos o películas
9. Interpretación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorar e interpretar el filme ▪ Descubrir y comentar sus valores

Dos actividades

Presentamos dos casos prácticos del uso del cine en las aulas, uno para Infantil y otro para Primaria, basados en la proyección de escenas de películas: para infantil, extractos de *El libro de la selva* (la canción “Busca lo más vital”) y de *El Rey León* (la canción “Hakuna Matata”); para Primaria, los comienzos de *Antz Hormigas* y de *Bichos*.

Todas las posibilidades que ofrece el uso del cine en las aulas (largometrajes, cortos, extractos) son igualmente válidas si vienen acompañadas de una adecuada programación didáctica. No somos partidarios de realizar extensas unidades didácticas en estos niveles educativos que ahoguen la frescura de la actividad y sus componentes lúdico y emotivo. El uso de extractos de películas nos ofrece la ventaja de constreñir la amplitud temática y precisar los objetivos y contenidos.

1ª Actividad: Comer en la selva

1º Antes de la proyección:

Grupo meta: Cualquiera de los cursos de Educación Infantil.

Área: Tutoría, Expresión Plástica y Musical. Ciencias Naturales.

²Los puntos tercero y cuarto responden a dos conceptos distintos que deben ser complementarios: el cine como objeto de estudio y, por otro lado, el cine como recurso didáctico (Gispert, 2009: 75).

Objetivos: Presentar hábitos saludables de alimentación. Valorar y respetar la naturaleza. Expresar el ritmo corporal a partir de la música. Valorar la falta de preocupaciones en esa edad. Presentar modelos de amistad. Lograr buenos hábitos cinematográficos (Ambrós y Breu, 2007: 117-118) en esta etapa: estar en silencio, sentado en una silla, sin comer, con una actitud de respeto, etc.

Contenidos: La alimentación. Las cadenas alimenticias. La selva y la sabana. Tipos de animales.

El profesor explica las características generales de la película y de la época.

2º Proyección de los cortos:

La canción “Busca lo más vital” y la canción “Hakuna Matata”

3º Análisis de elementos objetivos:

En Educación Infantil, pediríamos que los alumnos dijeran el nombre de los animales que aparecen en las escenas, los alimentos y la vegetación de la selva.

4º Análisis de elementos subjetivos:

Hablar sobre qué piensan de los gusanos como alimento. ¿Quiénes son los amigos de los protagonistas?

5º Trabajo en el aula y evaluación:

En Infantil una idea muy interesante es colocar fotogramas y pedir que los ordenen. Si están iniciándose en la lectoescritura podríamos enseñarles los títulos de las películas y el nombre de los protagonistas de las escenas. Dramatización de las escenas representadas. Cantar las canciones entre todos como en un karaoke. ¿Cómo crees que acaba la película? *Recortamos, punzamos, pintamos o dibujamos los personajes principales de los filmes* (Ambrós y Breu, 2007: 126)

2ª actividad: La vida secreta de las hormigas

1º Antes de la proyección:

Grupo meta: Segundo y tercer ciclo de Primaria. Estamos de acuerdo con Prats (2005: 74) en considerar *Bichos* una película adecuada para alumnos de seis años. Sin embargo, creemos que los diálogos de *Antz* son demasiado complejos para niños de esta edad. De hecho, no tuvo demasiado éxito en espectadores de este segmento. Sin embargo, es una película muy apropiada para últimos cursos de Primaria, incluso primeros cursos de Secundaria. Por supuesto, resulta una película muy interesante para los adultos. Aquí sugerimos segundo y tercer ciclo de primaria para esta actividad en concreto, en la que se proyectarán sólo un extracto de cada película.

Área: Ciencias Naturales, Tutoría, Educación para la ciudadanía, Escuela de padres y madres.

Objetivos: Conocer y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de la vida en sociedad y en comunidades. Plantear la dicotomía entre individualidad y grupo. Respetar las diferencias de los demás. Reforzar los valores del esfuerzo y del trabajo frente a la pereza y la injusticia.

Contenidos: Las sociedades comunitarias en la naturaleza. La vida de las hormigas. La psicología como solución a los problemas de la alienación social. El reparto del trabajo. Hábitos de alimentación. La represión de los grupos poderosos sobre los más desfavorecidos. La relación de igualdad entre sexos. El cuidado de personas en situación de dependencia. La cooperación y el valor de la solidaridad. La asamblea como instrumento de participación en decisiones colectivas. El sacrificio del individuo por el grupo. El respeto a los artistas y a los que viven en el mundo del espectáculo.

El profesor explica las características generales de la película y de la época. Lluís Prats (2005: 74-75) ha seleccionado y analizado la película *Bichos* como una de las películas de valores más aconsejable de los últimos años. En su análisis nos adelanta unas ideas que pueden servir de portal de esta actividad. Así, nos explica que *Bichos* es la segunda película de los estudios Pixar, que antes hizo *Toy Story*, la primera película realizada enteramente con ordenador. Desde un primer momento *Bichos* entró en competencia directa con *Antz*, de Dreamworks, aunque a juicio de Lluís Prats *Bichos* presenta un guión más trabajado. Las dos películas presentan grandes semejanzas y el punto de partida es el mismo: una hormiga protagonista que se plantea la vida en comunidad casi de forma existencial. Prats señala, además, algunas evocaciones a clásicos de la literatura y el cine como *Los siete samuráis* de Kurosawa o *Los siete magníficos* de Sturges.

2° *Proyección de los cortos:*

Primera escena de *Antz. Hormigas* y primera escena de *Bicho*³.

3° *Análisis de elementos objetivos:*

Análisis del método de presentación cinematográfica de los personajes principales y de los antagonistas. Análisis de los métodos de dibujo y uso del ordenador con respecto a los dibujos animados clásicos.

4° *Análisis de elementos subjetivos:*

Debe analizarse la relación entre los dos extractos con un animal común como protagonista. Análisis de los personajes principales y de los secundarios. Relaciones entre ellos.

5° *Trabajo en el aula y evaluación:*

Debate en torno a temas de reflexión (Prats, 2005: 75): a. El protagonista, aunque no esté de acuerdo con el funcionamiento del grupo, acaba olvidándose de sí mismo y emprende un viaje para traer la salvación a la comunidad ¿Crees que hace lo correcto? ¿Qué puede llevar a una persona solidaria a dar la vida por otra? ¿Compensa ser tan generoso como los siete vaqueros? ¿Cuáles son los ideales más altos que puede tener una persona?

Conclusiones

El uso del cine en las aulas debe contar con unos objetivos de aprendizaje diseñados previamente, los cuales deben estar relacionados con los contenidos del currículum. No vale cualquier cosa ni en cualquier momento. Todas las posibilidades que ofrece el uso del cine en las aulas (largometrajes, cortos, extractos) son igualmente válidas si vienen acompañadas de una adecuada programación didáctica. Aquí hemos propuesto unos ejemplos con extractos de películas para infantil y primaria en las que creemos que el componente lúdico ayuda a facilitar la adquisición de los contenidos que queremos transmitir.

Referencia bibliográfica

AMBRÓS, A. y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona: Grao.

DE LA TORRE, Saturnino, (2005). "Aprendizaje integrado y cine formativo". S. de la Torre, M. A. PUJOL y N. RAJADELL, (coords.). *El cine, un entorno educativo*. Madrid: Narcea, 13-36.

FLORES AUÑÓN, Juan Carlos (1982). *El cine, otro medio didáctico*. Madrid: Editorial Escuela Española.

GISPERT, Esther (2009). *Cine, ficción y educación*. Barcelona: Laertes.

GÓMEZ GALÁN, José (2000). *Tecnologías de la información y la comunicación en el aula: Cine y radio*. Madrid: Seamer.

MONTERDE, José Enrique (1986). *Cine, historia y enseñanza*. Barcelona: Laia.

PABLOS PONS, Juan de (1986). *Cine y enseñanza. Variables estructurales del Cine Didáctico y su interacción con algunas características de los alumnos*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

PRATS, Lluís (2007). *Cine para educar*. Barcelona: Belacqua.

RODARI, Gianni (2006). *Gramática de la fantasía: Introducción al arte de contar historias*. Barcelona: Booket.

ROMAGUERA, J. y otros (1989). *El cine en la escuela. Elementos para una didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.

³Una guía docente sobre esta película aplicada al currículum de Primaria puede leerse en la página de internet <http://www.uhu.es/cine.educacion/unidadinfantil1.htm>