

EXPERIENCIA

El cine en la escuela de Primaria y Secundaria. Programas educativos Aula de Cine y Un Día de Cine

Alberto Olivar Giménez y Ángel Gonzalvo Vallespí*

Descripción de dos proyectos educativos innovadores en el Sistema Educativo Español, utilizando el cine como medio formativo y como parte de la educación para el ocio y los intereses de nuestros jóvenes.

Justificación del cine en las aulas

A pesar de que la mayor parte de la información que los escolares reciben procede del cine, la televisión e Internet, el análisis y la reflexión sobre los Medios Audiovisuales ocupan un lugar poco relevante en el sistema educativo.

No debemos olvidar que niños y niñas pasan más horas al cabo del año ante el televisor que en la escuela o hablando con sus padres. Por eso es necesario que conozcan el lenguaje audiovisual y lo comprendan. Algunos motivos por los que deben conocer este lenguaje son:

- Acercar la cultura cinematográfica como un medio del conocimiento audiovisual.
- Formar ciudadanos críticos ante la capacidad de seducción del audiovisual, para evitar que sean manipulados.
- Formar espectadores activos que sean capaces de comprender y elaborar la información que reciben.

- Propiciar el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje cinematográfico que nos facilite una lectura profunda de las películas, así como apreciar al cine como medio artístico.

Nuestros alumnos de Primaria y Secundaria tienen un conocimiento de base sobre el lenguaje audiovisual muy superior al que tuvimos generaciones anteriores. Ellos se han educado a base de imágenes (cámaras de fotos digitales, móviles que hacen fotos y vídeos, *webcams*, etc.) y probablemente sepan expresarse mejor haciendo un montaje audiovisual que redactando unas líneas sobre un folio en blanco, pero están huérfanos de una educación audiovisual que les permita tener una visión crítica y objetiva de la realidad. La imagen y el vídeo pueden emocionarnos, seducirnos e influir en los pensamientos, emociones y comportamientos de los jóvenes y por supuesto en los de los más pequeños.

Muchos de los aprendizajes se adquieren siguiendo un proceso que incluye la observación y la posterior imitación o repetición de lo que se ha observado previamente. Es por ello que, en esta primera etapa de nuestra vida, la televisión y el cine se convierten en dos de los cauces más eficaces para la configuración de actitudes que marcarán el desarrollo posterior del individuo.

Desde la escuela no podemos dar la espalda a la realidad. Los Medios Audiovisuales, desde hace ya varios años, forman parte de la vida cotidiana de nuestros alumnos y alumnas. El cine, la televisión e Internet son capaces de crear tendencias y opiniones, por lo que no reflejar una realidad tan latente en el sistema educativo (en los diferentes currículos de nuestro sistema educativo) resulta sorprendente y peligroso. Por eso hay que constatar que existe una desconexión muy importante entre el mundo real de las imágenes y lo que nuestros hijos e hijas ven en la escuela en materia audiovisual.

De todas las artes reconocidas como tales (pintura, teatro, danza, etc.), el cine es la más completa, ya que en ella podemos encontrar diferentes expresiones artísticas como la literatura, la música, la arquitectura, la fotografía, etc., algunas de las cuales constituyen por sí mismas una asignatura dentro de nuestro actual modelo educativo en la enseñanza obligatoria. ¿Por qué no una asignatura llamada “Cine”, o “Imagen”, en la ESO?

En 1917 Vladimir Lenin dijo: “El arte debe ser accesible a las masas. Debe concitar los sentimientos, los pensamientos y la voluntad de las masas y elevarlas. Debe despertar y desarrollar su sentido artístico. El cine es la más importante de todas las artes”.

Logo de “Un Día de Cine” y Filmoteca, cartel de fotos de Buñuel

¿Qué aporta el cine al proceso de enseñanza-aprendizaje?

El cine, por ser una manifestación artística tan completa, y por su capacidad para emocionar, permite en los alumnos un alto grado de motivación que no podemos, los educadores, desperdiciar. No olvidemos que la motivación es, en muchos casos, la piedra angular de todo proceso de aprendizaje.

Por eso, desde la capacidad de generar emociones que tiene el cine, la consecución de aprendizajes significativos es mucho más sencilla. Por tanto creemos necesario aprender a través del cine.

Cómo trabajar el cine en las aulas

Por alguna de estas carencias del Sistema Educativo, surgió, en el año 1999, la idea de acercar, de una manera pedagógica, el cine a los alumnos de Secundaria de la provincia de Huesca. Se produjo el nacimiento de “Un Día de Cine”.

“Un Día de Cine”, alfabetización audiovisual y crecimiento personal

Hoy ya se han cumplido 11 ediciones del programa y se calcula que han pasado por “Un Día de Cine”, en estos 10 años, unos 66.000 alumnos con su profesorado correspondiente. Las sesiones se realizan en el cine del IES Pirámide (instituto de Huesca y sede de los programas “Aula de Cine” y “Un Día de Cine”) y se registran unas 35 proyecciones al año. A estas proyecciones acuden alumnos y profesores de institutos de todo Aragón.

Después de tantos años, y tantos alumnos alfabetizándose audiovisualmente, su coordinador Ángel Gonzalvo, nos cuenta:

“Regreso de las vacaciones y tres adolescentes de esos que llamamos “majos” me abordan por la calle. Yo no les doy clase pero me conocen. Esto es posible en según qué ciudades, las verdaderamente habitables y Huesca lo es. Todavía huele a albahaca.”

-“¿Qué película veremos este año en “Un Día de Cine”?”

- “Podíamos ver *Resident Evil: Ultratumba.*”

- ¿Cuántas veces la has visto? –le atajo yo y omito el ya porque conozco y respeto el placer de ver y ver y volver a ver lo que me ha gustado; además: su camiseta le delata.

- “¡Esa no!, veremos una película educativa, ¿verdad?”

- “Claro, claro”, sentencio dando la razón a este joven aliado, “una que no hayáis visto y seguramente de no ser aquí no veríais nunca; para poder decir que el cine español es muy malo con conocimiento de causa. Si estáis en 4º veremos *Un novio para Yasmina.*” (...) Hacen recuento y el pasado curso sólo vieron una española, ¡y les gustó!

¿Y qué será eso de “películas educativas”? ¿No lo son todas? ¿Han de serlo? ¿Es lícito construir la mirada del alumnado desde nuestra posición de poder? Heme aquí, iniciando la duodécima edición de “Un Día de Cine”, subtulado Alfabetización Audiovisual y Crecimiento Personal, con dudas que espero nos hagan crecer, y decidido a seguir introduciendo el cine como arte en los institutos para que se atrevan a superar el “es que yo no entiendo de cine” y sean capaces, porque estén capacitados, de argumentar opiniones y gustos hasta donde sea posible expresar las emociones vividas. Desde luego, la idea no es modelar el gusto de nadie y menos a imagen y semejanza del propio, de lo que se trata es de mostrar que hay otro cine, otras películas, además de las que conocen. Luego ya cada cual elige.

Estos jóvenes se angustiaron con *La Zona*; el curso anterior compararon su vida y experiencia escolar con la de los internos en *Fuerte Apache*; ya habían visto y casi protagonizado *Eres mi héroe*, con el añadido de que en sus centros desde las tutorías se trabaja con el programa “Cine y Salud”, y en algunos casos en su etapa de escuela habían participado en “Aula de Cine”, también del Dpto. de Educación. Fue gratificante, como la guinda de la tarta, esa sesión del pasado mayo, la penúltima, donde la mano alzada

Eres mi héroe (2003) de Antonio Cuadri

en el coloquio final dio paso a una chica que preguntó “¿por qué no vemos películas protagonizadas por chicas?”

Evidentemente, sin la complicidad y compromiso del profesorado este largo proceso de iniciación que pretende “Un Día de Cine” no sería posible. Antes y después de las sesiones en sala, con todo lo que de rito conllevan, en las aulas de referencia se trabaja con materiales complementarios, y además la guía didáctica apenas se usa en la sesión porque su fin último es prolongar ésta en el instituto y en casa, por propia voluntad (a tal fin al centro se le da la película en DVD). Y sabemos que desde que en las guías incluimos el capítulo “Cine para ver en familia”, no pocas la han pedido, p.e. en el caso de *Cobardes* y *¿No querías saber por qué las matan? Por nada.*

Sin olvidar otras culturas, lo que nos sirve para demostrar y demostrarnos que es posible la VOSE, ¡y si estudiamos idiomas más!, nos hemos centrado en el cine español, tan denostado como desconocido, y como dijo Bacon: “nada puede ser querido si no es previamente conocido.”

A la par, el programa se ha descentralizado de su casa madre, el IES Pirámide de Huesca, llevándose a cabo en Calanda, Teruel, Zaragoza y aquellas poblaciones aragonesas que tienen festival, muestra de cine o similar manifestación cultural e instituto, porque así comprobamos que se aprende para vivir, no para aprobar. Y el cine, por la alteridad que nos da, es el mejor ejemplo. ¡Y si nos llaman gentes amigas salimos de casa!

No queremos asociar las películas a las asignaturas, aunque tampoco despreciamos esta posibilidad; preferimos que sean importantes por sí mismas, vivimos lo que cuentan y cómo, lo que transmiten, la desazón, las dudas, el enfado, las risas, ese final que no me gusta y aquel personaje que no se comporta como debiera... Desde octubre a mayo y en verano a preparar las guías didácticas para el siguiente curso donde las películas y el público cambiarán... ¡ja mejor! Huele a cine, está en el aire”.

“Aula de Cine”, uso del cine en Infantil y Primaria

“Aula de Cine” nació de la mano de Enric Pla, en el curso 2002-2003. La buena acogida que había tenido el Programa para Secundaria hizo que el programa se trasladase a Primaria con un formato parecido aunque adaptado a la idiosincrasia y las necesidades de esa etapa educativa.

“Aula de Cine” propone una serie de actividades para ser realizadas en los centros de Primaria e Infantil de la provincia de Huesca. A diferencia de lo que sucede con “Un Día de Cine”, las actividades son llevadas a cabo por un profesor coordinador que visita cada centro. Este planteamiento hace posible que los alumnos de los colegios que reciben la actividad “Aula de Cine” disfruten, durante toda una jornada, de un profesor diferente que les ofrece unas tareas ajenas a su rutina diaria. De este modo, “Aula de cine” resulta para ellos desde el comienzo una propuesta muy motivadora.

Este programa pretende propiciar un acercamiento al lenguaje del cine, un medio que influye de forma decisiva en

Marca páginas de “Aula de Cine” y página Web del Programa

los valores y modos de vida que asumen nuestros alumnos y alumnas y que se ha convertido en la forma de expresión más popular de nuestra época. Igualmente trata de fomentar y apoyar el uso didáctico del cine en las aulas para ayudar a los alumnos a reflexionar y analizar la información proveniente de los Medios Audiovisuales, principal fuente de información y comunicación de los niños y niñas en edad escolar.

El apoyo desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, y la buena acogida que ha tenido entre maestros y alumnos de la provincia de Huesca, hace posible que año tras año Alberto Olivar, su coordinador, viaje hasta los colegios.

En el programa se pretende colaborar con el profesorado interesado en trabajar el cine como recurso en las aulas, proponer actividades de cine destinadas al ámbito escolar (especialmente a Primaria e Infantil), apoyar actividades en los colegios del ámbito rural (especialmente aquellos con pocos alumnos y alumnas) y colaborar en actividades de formación del profesorado.

Las actividades que se realizan son muy variadas y abarcan, principalmente, tres franjas de edad, entre 3 y 6 años, 6 y 9 años y 9 y 12 años.

Algunas de estas actividades son:

1. Proyección de un audiovisual sobre la historia del cine, con una duración de unos 30 minutos. Este documental tiene como epicentro el nacimiento del cine, y en él se cuenta que el cine es un arte que todavía está en pañales, es un bebé comparado con la longevidad de la pintura o la escultura. Hace más de 15.000 años a. de C. el hombre ya se expresaba en las cuevas pintando escenas cotidianas de la vida, y hace tan solo 115 años, que los Hermanos Lumière presentaron públicamente el cinematógrafo en un salón situado en el sótano del Grand Café Del Boulevard Des Capucines, en París. El 28 de diciembre de 1895 marca un hito dentro de la historia del Arte y del Hombre. Esta fecha ha pasado a ser considerada como la del nacimiento oficial del cine, porque en ella tuvo lugar la primera proyección pública de una película: *El tren llegando a la estación*.

El acontecimiento no pasó desapercibido para las gentes de la época, según nos cuenta Ángel Fernández-Santos, en *El País Semanal* (26-3-95): “el extraño suceso ocurrió a última hora de la tarde del 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, de 1895, en el salón de café del Grand Hotel de París, pero la vibración del suceso comenzó a tomar cuerpo unas cuantas horas más tarde, en la madrugada del 29, sobre las heladas aceras del bulevar de los Capuchinos, donde un corrillo de noctámbulos taponaba, apretado como una riña sobre sí mismo, la puerta del local.

Un grupo de borrachos rezagados se acercó al conciliáculo y uno de ellos indagó: “¿Qué ha pasado aquí? ¿Algún muerto?” “No, un muerto no. Es este loco de atar, que dice que una locomotora atravesó esta tarde la pared del Gran Café y embistió contra la gente”. La carcajada (...) resonó como un latigazo en el rectángulo desierto de la plaza de la Ópera, pero al mismo tiempo, en silencio, ya se estaba abriendo paso en las esquinas de las junglas de Europa: en Francia han inventado un tren que atraviesa las paredes sin romperlas. Era la metáfora del nacimiento del cine”.

2. Proyección de una película con actividades sencillas de observación y aprendizaje. Cada película tiene una ficha didáctica con un planteamiento previo a la visualización de la misma y con acti-

vidades posteriores. Como ejemplo de explotación didáctica tenemos diversas de estas fichas en la página Web www.auladecine.es.

3. Taller de precine, entendiendo por precine, todos aquellos inventos (o juguetes ópticos) relacionados con el cine, que tuvieron lugar antes de la aparición del cinematógrafo de los Hermanos Lumière.

Este taller, que podríamos considerar mágico, permite acercar a los alumnos y alumnas, a lo que se denomina “la ilusión del movimiento”.

En 1824, un médico inglés, Meter Mark Roget, observó que el ojo humano retiene, en la retina, durante unos instantes, las imágenes que observa. Por este motivo, si pasamos ante nuestros ojos muchas imágenes fijas, a gran velocidad, tendremos la sensación de que estas imágenes se mueven realmente y de una forma continua. A este fenómeno le llamamos “Principio de la persistencia retiniana”, gracias a él podemos contemplar en movimiento, imágenes que en realidad están fijas. Debido a esta cualidad, fue posible la invención del cine.

Caras de un taumátrópoo

Alberto Olivar enseñando cómo hacer un zootropo, visionado de la máquina, realización por parte del alumnado y presentación del resultado

- ¿En qué consiste este taller?

Se trata de construir una serie de juguetes ópticos que nos permitan ver cómo las imágenes fijas cobran vida, se animan y se mueven. El trabajo que se desarrolle en el taller es totalmente práctico y manual.

La finalidad fundamental es que los participantes comprendan el concepto del cine como un conjunto de imágenes en movimiento.

- ¿Qué juguetes ópticos construiremos?

Los juguetes que se construyen en este taller son el taumátróp, el zootróp y el *flipbook* o cine de bolsillo.

- Construimos un taumátróp

Consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Ambas imágenes se unen estirando la cuerda entre los dedos, haciendo girar y cambiar de cara rápidamente al disco.

Es el más sencillo de los juguetes ópticos que vamos a construir en este taller y el primero que se fabricó cronológicamente.

Tiene una duración de unos 45 minutos, por eso se combina con la construcción de otros juguetes.

- Construimos un zootróp

Las imágenes se distribuyen sobre tiras de papel en el interior de un tambor. Una vez fijadas se hace girar el tambor y las imágenes fijas empiezan a moverse.

Cuando los alumnos ven girar el zootróp y observan las imágenes a través de las rendijas de la parte superior del tambor, la respuesta es unánime y demoledora, sólo se oye: "¡oh!", y se ven brillar sus pequeños ojos con una sonrisa que les ilumina toda la cara. La construcción de este maravilloso invento dura 1 hora 30 minutos.

- Dibujamos tiras animadas para un zootróp

Las tiras animadas son un conjunto de imágenes fijas situadas una a continuación de otra formando una secuencia.

Flipbook de un trapecista realizado en el 10º aniversario de “Un Día de Cine”

Dibujarlas es un trabajo de gran precisión y diseñarlas de gran imaginación.

Se dibujan sobre una cartulina blanca y se introducen en el tambor del zootropo. Cuando éste gira veremos cómo un pájaro vuela, el caballo galopa y el señor salta sobre el muelle.

- Construimos un *flipbook* o cine de bolsillo

En general, cuando uno quiere hablar de este objeto utiliza las manos y hace la mímica del paso de las hojas. Porque un *flipbook* es exactamente eso: una especie de librito compuesto por algunas hojas con imágenes fijas que, cuando se pasan con cierta rapidez, se suceden dando la sensación de estar viendo una película en miniatura. Es una ilusión de movimiento creada a partir de ese pasar rápido de páginas.

Lo interesante del *flipbook* es que no necesita de grandes producciones ni materiales. Papel, lápiz y dedo. Práctico y manual. El espectador cumple una función: si no mueve su pulgar, no hay película.

4. Proyección de películas en versión original. Estas películas se proyectarán en el idioma de origen (francés o inglés) con subtítulos, unas veces en castellano y otras en el idioma original, dependiendo del nivel de los alumnos. Posteriormente se realizarán actividades.

5. Taller de *stop-motion*. En este taller hacemos un cortometraje de animación

con recortables, juguetes, plastilina... La duración variará en función de la técnica utilizada y la historia que queramos contar.

Esta actividad es la más complicada de todas, sin embargo les permite saber cómo se hacen los dibujos animados que ven en la televisión y en el cine. Son ellos los creadores de su propia película de dibujos animados, partiendo de la elaboración del guión (que puede ser un cuento de creación propia), hasta su ejecución utilizando la técnica de *stop-motion* o foto a foto. Con esta técnica se han hecho dos animaciones que se pueden ver en la web del programa:

- “El señor don gato”:
[www.youtube.com/
 watch?v=FPyrKosz2gM](http://www.youtube.com/watch?v=FPyrKosz2gM)

- “Mateo y las estaciones”:
[www.youtube.com/
 watch?v=KyOtJ3_y4_E](http://www.youtube.com/watch?v=KyOtJ3_y4_E)

6. Sesión de cine mudo. Películas de los principales cómicos de principio del s. XX, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd... Se trabajarán tanto largometrajes como cortometrajes, por lo que la duración de la actividad será variable, desde 30 minutos hasta 3 horas. Igual que con las películas habrá fichas didácticas para trabajar antes y después de la proyección.

¿Se han preguntado alguna vez si los niños y niñas de entre 6 y 12 años conocen a Charles Chaplin? La respuesta es preocupante, un porcentaje elevadísimo no saben quién es, y cuando imitas el andar característico de uno de los mayores genios de la historia del cine, alguno que ignoraba su nombre dice: “¡ah! El del bastón y el gorro negro”. Por eso, desde hace tres cursos, se ha introducido esta sesión de cine mudo, para que conozcan a estos genios, y que su conocimiento cinematográfico no se circunscriba a los dibujos de Disney o de la Pixar. Lo más alentador de todo es que estas películas en blanco y negro y mudas son las que más sorprenden y hacen disfrutar a los niños y niñas que, hasta ese momento, ignoraban su existencia. Para ellos, a priori, el blanco y negro es sinónimo de aburrido.

7. Sesión de cortometrajes en castellano. Conjunto de cortometrajes de duración entre 4 y 15 minutos que preten-

den formar en valores como tolerancia, hábitos alimenticios, visión de la pobreza en el Tercer Mundo, relación entre padres e hijos, etc. Igual que en las sesiones de película, antes y después de cada cortometraje habrá una serie de actividades.

El camino recorrido

El calendario de sesiones de “Aula de Cine” va desde octubre hasta junio, y son los maestros y maestras de los colegios los que se ponen en contacto con el coordinador con el fin de fijar una fecha para que éste acuda al centro y preparar la sesión. En los ocho años de recorrido de “Aula de Cine”, se han hecho unas 30 visitas anuales (se destina un solo día de la semana para las visitas a centros, ya que el resto de la semana el profesor coordinador desarrolla sus clases y su horario como docente en su instituto) y se ha colaborado con unos 40 profesores (por lo general de países de habla hispana) que necesitan asesoramiento o material para trabajar con sus alumnos. Más de 20.000 alumnos y alumnas de la provincia de Huesca en nuestra comunidad han asistido a las sesiones de “Aula de Cine” en este periodo de tiempo.

Colaboraciones del Programa

En el último curso 2009-2010 “Aula de Cine” ha colaborado con la “Muestra de Cine realizado por Mujeres”, que se desarrolla en Huesca en primavera, facilitando a los asistentes la ficha didáctica de la película *Ranas y Sapos* de la directora holandesa Simone van Dusseldorf. También ha colaborado con el “Festival de Cine de Huesca” realizando un taller para los niños del colegio Pedro J. Rubio, en el que construyeron un zootropo.

El futuro más inmediato de “Aula de Cine” se centra en extender el programa por toda la Comunidad Autónoma de Aragón, dando formación a profesores (en los CPRs), y que sean ellos, con el apoyo de la página Web y el asesoramiento del coordinador, los que trabajen el cine en las aulas.

La difusión de estos dos Programas Educativos, así como la mayoría de las actividades que se realizan con los alumnos, están recogidas en las páginas Web

www.auladecine.es y www.undiadeci-niespiramidehuesca.com.

No cerremos la puerta a la mirada inocente y habida de aprender de un niño a través de la pantalla. Que el cine no sólo sirva para entretener, que también es importante, sino que nos ayude a formar a nuestros alumnos y alumnas, que nos ayude a que, a través del cine, conozcan otras culturas, otras gentes, otros lugares, otras formas de vida, otra vida...

* Alberto Olivar Giménez y Ángel Gonzalvo Vallespi son profesores del IES Pirámide de Huesca.

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ SANTOS, A., en El País Semanal (26-3-95).

JARNE ESPARCIA, N. (2008). “Algunas reflexiones sobre la presencia del cine en el universo educativo”. En Making Of, nº 55, pp. 6-10.

JARNE ESPARCIA, N. (2008). “Aproximación teórica a la relación entre el cine y la educación”. En Making Of, nº 55, pp. 12-18.

JARNE ESPARCIA, N. (2008). “Cine asiático en el aula”. En Making Of, nº 61, pp. 60-61.

MARTÍNEZ, A.C.; CASTRO-VILLACAÑAS, E. y ZAVALA, J. (2001). “El Cine contado con sencillez”. Madrid: Maeva Ediciones.

MORENO RODRÍGUEZ, Mª.D. (2008). “Una educación de cine”. En Making Of, nº 55, pp. 20-28.

WEBGRAFÍA

ALBERTO OLIVAR GIMÉNEZ
www.auladecine.es

MUSEO DE CINE DE GIRONA
www.museudelcinema.org

WIKIPEDIA
www.wikipedia.org