

CÓMO VER UNA PELÍCULA: UNA PRÁCTICA EDUCATIVA

Tomás Valero Martínez

www.cinehistoria.com

La mayor parte de las veces, nos limitamos a ir al cine para entretenernos, pero, ¿sabías que podemos aprender mucho si reconocemos en una película algo más que un entretenimiento pasajero? Pues es de lo que aquí vamos a tratar. Si prestas atención, aprenderás a obtener una enseñanza y te pondrás a la altura del mejor crítico de cine. Para empezar, debes familiarizarte con otros nombres como “séptimo arte”. ¿Que por qué lo llamamos así? Muy sencillo, primero de todo, el cine no es sólo la sala donde ves una película, es mucho más: es una forma de entretenimiento, una manifestación artística y un instrumento de aprendizaje.

Hay dos tipos de películas o filmes, la película de ficción (no te confundas, no hablo de Ciencia Ficción) y la película de no-ficción, o lo que es lo mismo, el documental, que no tiene por qué ser el aburrido documental de animales de la sobremesa con el que te habrás dormido más de una vez. La primera es, simple y llanamente, la que se basa en una interpretación de hechos pasados o en una invención del autor. La segunda es aquella que se hace cámara en mano para registrar acontecimientos reales, como una guerra.

Para que lo entiendas, un ejemplo es el del documental que un corresponsal graba en el extranjero. Las primeras películas de la historia del cine son las de no-ficción o documentales, de los hermanos Lumière, que lo que querían era mostrar al mundo su ingenio, el cinematógrafo, una de las primeras máquinas de proyección. Las de ficción se atribuyen a Georges Méliès, porque, por una de esas casualidades de la vida, descubrió que se podían introducir efectos especiales durante el rodaje, no como los de hoy, que han dejado muy atrás las rudimentarias técnicas de los primeros tiempos.

Lo curioso es que no sólo podemos aprender Historia a través de un documental. Cualquier película nos dice mucho del momento en que se hizo. Si conoces algo de lenguaje cinematográfico y te fijas bien, que sé que puedes hacerlo, descubrirás muchos secretos que la película esconde, con independencia de las intenciones de su creador. Yo te propongo dos formas de análisis. Una, sobre lo que la película dice, y otra, sobre lo que no dice. No es tan difícil, de verdad, sólo tienes que estar atento. Lo primero es más fácil que lo segundo, porque no tienes más que recordar el tema y el argumento. Lo segundo... En fin, ya es algo más complejo, pero, insisto, no es tan difícil. En función de la narrativa, de lo que se cuenta, y de las imágenes, el mensaje que el autor quiere comunicar tiene un propósito o una orientación determinados.

A veces, también ocurre que un documental no es tan fiel a la realidad, según el concepto que tenemos de documental, porque el director puede mezclar imágenes y palabras a su antojo. En definitiva, que el documental también se puede manipular. Si estás de acuerdo conmigo, convendrás en que los dos géneros (ficción y no-ficción) nos pueden ser de utilidad en la clase de Historia, sólo hay que aprender a interpretarlos. ¡Ah! ¡Otra cosa! Tus aportaciones pueden ser de mucha utilidad para el resto de tus compañeros, porque tú tienes mucho que decir sobre qué películas de las que ha elegido el profesor te gustaría ver y cuáles no. Él te dirá cuál es la más conveniente para el tema que estéis tratando, pero puede que la película elegida te aburra soberanamente. Antes que nada, ten en cuenta que debe estar lo más relacionada posible con la asignatura. Lo más fácil es elegir una película histórica. ¿Te atreves a participar en un debate?

Una vez que se hayan elegido las películas, prepárate para trabajar, porque lo primero que hará el profesor será una introducción previa a la proyección de la "peli". Os hablará del tema de la película, del argumento, o sea, que os dirá de qué va, y también, de las imágenes de mayor significado histórico. Todo eso, en unos 15 o 20 minutos. Después, veréis la película o una selección de imágenes.

Claro, que la podéis ver en clase, con un reproductor de DVD y un televisor, o la podéis ver en el cine. Yo os recomiendo que, si tenéis tiempo, vayáis al cine, pero con la lección aprendida, para no perder detalle de lo que se os ha dicho en clase. Imaginaos que estáis estudiando el sistema de espionaje que nació después de la II Guerra Mundial, y váis a ver *El buen pastor*, del gran Robert de Niro. Pues bien, el “profe” os hablará de cómo se creó la CIA, o sea, la agencia de espionaje estadounidense, que, por otra parte, no es la única que hay en el mundo. También os hablará del momento histórico en que nació, pero no puede olvidar un detalle, que es por qué De Niro decide escoger ese tema precisamente ahora. Cuando vayáis al cine, no os distraigáis, porque os tendréis que acordar de lo que habéis visto y, sobre todo, de los pequeños detalles. De vuelta a clase, os lloverán todo tipo de preguntas. Entre otras, qué errores habéis podido detectar, qué creéis que os quiere decir Robert de Niro, etc. Eso último es lo que muchas veces la película no dice, así que también tendréis que estar al día de lo que pasa en el mundo, ¿no crees? Para eso, manteneos informados, leed la prensa, escuchad la radio o mirad el telediario. Por cierto, tenéis a vuestra disposición todo tipo de archivos, bibliotecas y videotecas.

Y en las bibliotecas, podéis ojear la sección de cine de la prensa diaria y de las revistas especializadas, porque quizás os digan qué nos quiere decir De Niro con eso de hablar del origen de la CIA. Hasta aquí, un repaso previo, para que veas que una película da mucho de sí. Ten en cuenta que el Cine está al alcance de todos, pero, para entenderlo, hay que conocerlo. ¿Verdad que si un crítico de arte te revela los secretos de un cuadro, lo entenderás mejor y hasta puede que te guste más? Pues lo mismo ocurre con una película. Eso sí, aparte de los medios tradicionales, Internet es una ventana abierta al mundo, pero... ¡Cuidado!, también hay que saber utilizarla. Para eso, te daré algunas pistas. Sí, muy bien, pero ¿no debería saber algo más? -te preguntarás-. Por supuesto, lo mínimo que debes saber es algo de historia del cine y lenguaje cinematográfico, porque, cuando analices la película (no te apures, lo harás con ayuda de una guía), tendrás que situarla en el momento en que se hizo, para entenderla como es debido. Tiempo al tiempo.

Y ahora viene lo mejor, la guía, la receta necesaria para que puedas hacer una buena crítica. El esquema te puede parecer algo aburrido, pero te aseguro que te será de gran ayuda. Ahí va:

1. Presentación:

- Ficha técnico-artística: información sobre el reparto y el equipo técnico, en otras palabras, de los actores y del equipo de rodaje.
- Género cinematográfico: para identificar la orientación ideológica del director o de la obra. Si no consigues identificar el género, difícilmente entenderás qué visión de la vida tiene el autor.
- Identificación del director y de sus circunstancias: para obtener más información de la que proporciona la película por sí sola.

Si sólo conoces el argumento, el resultado de tu trabajo será algo pobre, pero si, además de éste, conoces al director y la época en que la película se rodó, tendrás una ventaja añadida, y créeme, el resultado será mejor, y apuesto a que obtendrás una buena nota.

2. Análisis:

- Introducción: para conocer las circunstancias del rodaje. No hace falta que te diga que hay que conocer todas las particularidades y anécdotas que puedas recoger. Te recomiendo un sitio Web muy interesante: www.tepasmass.com
- Sinopsis: para conocer la trama, la historia que la película narra. Esto puede parecer fácil, pero no siempre lo es, porque no se trata de hacer un resumen, sino un pequeño comentario, es decir, que no hay que señalar con pelos y señales todo lo que la película narra, sino formarse una imagen aproximada.

Ya sabes que un resumen no debe tener demasiada extensión. Yo sugiero que lo hagas con una extensión de cinco a diez líneas.

- Contexto histórico: tanto al que la película se remonta como en el que se hace. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debes conocer el momento en el que la película se ha rodado. ¡Que ya te lo he dicho! Sí... Tienes razón, pero no siempre lo tenemos en cuenta, porque, cuando analizamos una película histórica, tenemos la mala costumbre de hablar sólo del pasado que evoca, pero no de los verdaderos motivos por los que se escoge un tema histórico u otro en un momento dado.

Una táctica que te puede ayudar a relacionar el argumento de una película histórica con la lección que estéis tratando en clase, es descubrir todos sus errores, no vayas a pensar que los cineastas no se equivocan, ¡ni mucho menos! Lo que pasa, es que a veces, lo hacen a propósito, porque saben lo que le gusta al espectador.

3. Valoración personal:

- Cuando expresas tu opinión, no siempre lo haces en primera persona, puedes dejar claro lo que piensas, pero sin necesidad de abusar del -Yo-: “yo pienso”, “yo creo”... Eso no es necesario. Como mucho, “en mi opinión”, “a mi juicio”, pero, sobre todo, razonando la respuesta.

Por ejemplo, puedes decir algo así como: “en mi opinión, la película podría haber durado menos de lo que dura, porque antes de acabar, el espectador sabe cómo se va a resolver el final”. Aquí estás dando tu opinión, pero ahorrándote esos molestos pronombres personales, que no siempre son útiles, por más que se repitan. Haces una valoración, no haces un resumen.

Me imagino que ya te has hecho una idea de cómo se hace una buena crítica, en especial, una buena crítica histórica. Pero, ¿cómo la podemos presentar? Hay muchas modalidades de trabajo, como las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, para abreviar. Voy a presentarte algunas de las más habituales, junto con una propuesta de trabajo:

1. La bitácora: una bitácora -blog, diario de bitácora o Weblog- es un sitio Web periódicamente actualizado. Propuesta: crear categorías con el nombre de cada uno de los temas en que se divide el libro o el dossier de Historia. Hecho esto, propón una lista de películas por cada tema tratado en clase.

Para resolver dudas, comunícate con tus compañeros mediante el chat o el correo electrónico. Cuando hayas creado y configurado la bitácora por categorías, el “profe” te dará a elegir la que creas que mejor se adapta al temario. ¿Qué harás a continuación? Pues utilizarás la bitácora para presentar tu crítica con ayuda del modelo que antes te he propuesto.

2. Página Web: una Página o sitio Web es un documento audiovisual con soporte electrónico. Propuesta: ¡Todo un reto! De entre todas las películas propuestas, se seleccionarán las que mejor se relacionan con el temario, las analizarás y relacionarás con sus correspondientes episodios históricos y, a través de ellas, crearás tu propia página Web de Historia. ¡Toma ya! Como alternativa al examen, te aseguro que no está nada mal.
3. Pizarra digital: la pizarra digital o electrónica es aquella que substituye a la vieja pizarra sobre cuya superficie se escribe a tiza. Propuesta: descárgate las transparencias sobre Historia del Cine disponibles desde este enlace: <http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/extras/docente/transparencias/trnasblq1.doc>.

Explica con qué acontecimientos se relaciona cada fecha. Expón tu trabajo oralmente, vamos, como si fueras el “profe”. También lo puedes hacer a tu manera. El esquema sería algo así como:

- Historia del Cine: primera proyección pública organizada por los hermanos Auguste y Louis Lumière en París.
- Historia de España: inicio de la sublevación cubana.

Guíate con el mismo esquema que te has descargado de la Web.

4. Programas en Red: en la red de redes, o sea, Internet, hay multitud de programas que substituyen a los programas de escritorio tradicionales. Propuesta: busca fragmentos de películas históricas a través de [Youtube](#). Haz una breve presentación de los que hayas elegido, subrayando con especial énfasis, los episodios históricos que evocan.
5. Wiki: un wiki (del hawaiano *wiki* o rápido) es un sitio Web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Propuesta: haz una crítica de cine junto con tus compañeros.

De este modo, crearéis entre todos, una red de películas y temas relacionados, e incluso, puede que lleguéis a confeccionar un libro de texto por vuestra cuenta, pero, con la particularidad de que, casi sin quererlo, habréis aprendido a leer la Historia a través de las películas previamente analizadas.

A través de CineHistoria, podrás familiarizarte con el Cine como herramienta para el estudio de la Historia. Hay otros sitios en Internet, que defienden la incorporación del Cine en el aula. Aula de Cine es un buen ejemplo: www.auladecine.com.

Bibliografía

- AMAR RODRÍGUEZ, Víctor Manuel. *Comprender y disfrutar el Cine. La gran pantalla como recurso educativo*. Grupo Comunicar Ediciones. Huelva, 2003.
- CAMARERO, Gloria (ed.). *La mirada que habla (cine e ideologías)*. Akal. Madrid, 2002.
- CAPARRÓS LERA, José María. *Guía del espectador de cine*. Alianza. Madrid, 2007.
- CAPARRÓS LERA, José María. *100 películas sobre Historia Contemporánea*. Alianza. Madrid, 2004.

- FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. *Cine e Historia en el aula*. Akal. Madrid, 1994.
- FLORES AUÑÓN, Juan Carlos. *El Cine, otro medio didáctico*. Editorial Escuela Española, S.A. Madrid, 1982.
- MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. *Aprender con el Cine. Aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el Cine*. Grupo Comunicar. Huelva, 2002.
- RIAMBAU, Esteve. “Octubre”, un doble reflejo de la Historia”, en *La Historia y el Cine*. Fontamara. Barcelona, 1983.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. *El lenguaje cinematográfico*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999.
- SALVADOR MARAÑÓN, Alicia. *Cine, Literatura e Historia. Novela y cine: recursos para la aproximación a la Historia Contemporánea*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1997.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *Fábricas de la memoria. Introducción crítica al cine*. San Pablo. Madrid, 1996.
- VV.AA. *Cine e Historia*. Filmoteca Nacional de España. Fundació Joan Miró. Barcelona, 1977.

Hemerografía

- MARTÍNEZ SALANOVA, Enrique. “Utilización del cine en las aulas. Aprender pasándolo de película”. *Revista Comunicar*, núm. 11, 1998, pp. 27-36.
- VV.AA. “El cinema: fonts i recursos didàctics”. *Graó*. Barcelona, núm. 5, enero de 1996.
- VV.AA. “Els audiovisuals a l'aula. El cinema a l'escola”. *Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament*. 1ª edició, abril de 1998.
- VV.AA. “Érase una vez el Cine”. *Un día de Cine*. IES Pirámide de Huesca.

Webgrafía

- CineHistoria
[<http://www.cinehistoria.com>]
- El Cinema en l'ensenyament de les Ciències Socials
[<http://www.xtec.cat/sgfp/licencies/200102/resums/esaez.html>]
- Diccionario RAE virtual
[<http://www.rae.es/>]
- FILM-HISTÒRIA On-line
[<http://www.pcb.ub.es/filmhistoria>]
- Hot Potatoes
[<http://hotpot.uvic.ca/>]
- Miniquiest de CineHistoria:
[http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquiest/soporte_der_echa_m.php?id_actividad=17624&id_pagina=1]

- Moodle [<http://moodle.org/>]
- Propuesta didáctica del co-autor de este libro, Tomás Valero:
- [http://www.gh.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=47163]
- Te pamas [<http://tepamas.com/>]
- You Tube [<http://www.youtube.com>]