

Cine y educación: una propuesta didáctica

Autor: García Arias, Toni (Maestro Especialidad en Ciencias Sociales e Inglés, Director).

Público: Segundo Tramo de Educación Primaria. **Materia:** Lengua. **Idioma:** Español.

Título: Cine y educación: una propuesta didáctica.

Resumen

El cine tiene unas características particulares que lo hacen idóneo para ser utilizado en la educación. El cine es una conjugación de arte, entretenimiento, comunicación, emociones y valores. Sin embargo, según un estudio de la UE, en Europa, la mayoría de los profesores (62%) reconocen que la enseñanza de la alfabetización cinematográfica es "práctica esporádica", y solo el 5% declara que es una práctica común. A pesar de ello, el 60% de los maestros recomiendan la alfabetización cinematográfica como asignatura. Este artículo presenta una propuesta didáctica de cómo trabajar el cine en el aula con una metodología sencilla y eficaz.

Palabras clave: Cine, Valores, Lenguaje, Películas, Educación cinematográfica.

Title: Cinema and education: a learning experience.

Abstract

The cinema has particular characteristics that make it ideal for use in education. In this sense, the cinema conjugates art, entertainment, communications capacity, emotions and moral values. However, according to a study prepared for the EU, across Europe most teachers (62%) have indicated that the teaching of film literacy is an "uncommon and sporadic practice", and only 5% states that it is a "widespread and common practice". Despite this data, 60% of teachers recommend that film literacy becomes a compulsory subject. This article presents a didactical proposal about cinema in classroom, with a simple and efficient methodology.

Keywords: Cinema, Values, Language, Movies, education, Film literacy.

Recibido 2018-05-01; Aceptado 2018-05-08; Publicado 2018-06-25; Código PD: 096002

INTRODUCCIÓN

El cine es el medio de entretenimiento por excelencia. Desde sus inicios, el cine se fue definiendo como espectáculo de masas desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, donde el público se asombraba con el tren que parecía querer salirse de la pantalla. Pero el cine no es solo un medio de entretenimiento. En la actualidad, el cine se ha convertido en un fenómeno social. Ver una película nos permite adentrarnos en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros. Además, al ponernos en el papel de los personajes y preguntarnos el por qué de sus actos entramos en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes y normas semejantes o distintas a las nuestras que debemos valorar.

Debido a este carácter social, a esta interacción de pensamiento, cultura e imagen, el cine se ha convertido también en un recurso didáctico ideal para el desarrollo del aprendizaje dentro del aula. De la Torre (2005) afirma que "El hecho de que algunas historias que llegan a través del cine tengan tanto poder e influencia sobre el público receptor, hace pensar que no se trata solo de un mero entretenimiento, sino que es necesario tenerlo en cuenta como objeto de estudio académico por parte de investigadores y docentes. Es un medio capaz de configurar mentalidades e influir creando paradigmas de actuación, sobre todo en el público infantil". En este sentido, Raposo y Sarceda (2008), señalan que "Es necesario que el cine esté presente en los procesos de socialización y educación de la población infantil como un recurso educativo cotidiano -no excepcional-, utilizado de modo didáctico y con fundamento pedagógico, aprovechando sus posibilidades de diversión -su encanto- y maximizando sus oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales". También Martínez-Salanova (2002) señala que "El cine (...) no puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia. Más aún cuando el cine, lleno de mensajes y de contenidos aporta el ingrediente mágico que en infinidad de ocasiones puede dar las pautas para el interés y la motivación". Por su parte, Choza, J. y Montes, M.J. (2001) afirman que "El cine puede ser un recurso didáctico valioso en la tarea educativa de nutrir el intelecto y formar actitudes positivas que ayuden al desarrollo personal y humano".

BLOQUES DE APRENDIZAJE

Aprovechando ese aspecto enriquecedor del cine como recurso didáctico, *“Un año de cine”* es una secuencia didáctica cuya finalidad principal es que los alumnos aprendan a desarrollar todo su potencial creativo, comunicativo, crítico y lingüístico a través del cine. Debido a la diversidad metodológica que nos ofrece el cine como recurso, *“Un año de cine”* atiende a cuatro grandes bloques de aprendizaje.

USO DIDÁCTICO DEL CINE			
EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS	EN CUANTO A LA EDUCACIÓN DE VALORES	EN CUANTO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA	EN CUANTO A LAS CAPACIDADES CREATIVAS
Ayuda a la adquisición, en mayor o menor medida, de todas las Competencias Básicas	Es un instrumento especialmente eficaz para la enseñanza de una educación en valores y como generador de modelos	Ayuda a los alumnos a desarrollar sus capacidades de redacción e investigación; de creación, de análisis y de síntesis	Beneficia el desarrollo de las capacidades creativas, cognoscitivas, artísticas y expresivas

ALUMNADO

“Un año de cine” está dirigida a alumnos del Segundo Tramo de Educación Primaria, especialmente 5º y 6º

TEMPORALIZACIÓN

Un curso escolar, aunque se puede ajustar a un trimestre o dos trimestres.

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

- Sobre la programación de las unidades didácticas de actuación.
 - Se eligen las películas que queremos trabajar en el aula. Si solo vamos a trabajar la secuencia didáctica durante un trimestre, elegiríamos 2-3 películas (2-3 unidades didácticas de actuación, una por película). Si queremos trabajar la propuesta didáctica durante todo el curso escolar, elegiríamos 6-9 películas (6-9 UDAs) y dedicaríamos los últimos dos meses para la preparación y grabación de cortos por parte de los alumnos y alumnas.
 - Con todas las películas se trabajarían 6 sesiones. Obviamente, se trata de una temporalización orientativa. Puede haber actividades que hayamos programado para una sola sesión de unos 60 minutos y nos dure dos sesiones. O, por el contrario, que una actividad que hayamos programado para dos sesiones, los alumnos y alumnas la realicen en solo una sesión.
 - Las sesiones 7, 8 y 9 están dirigidas a la preparación para la grabación de un corto por parte de los alumnos y alumnas al final del último trimestre.
- Sobre la secuenciación de las sesiones.
 - Todas las sesiones de esta propuesta didáctica han sido secuenciadas sobre una estructura lógica, de tal modo que las actividades de cada unidad se han diseñado para ir de lo general a lo específico y de lo simple a lo complejo. Tanto el tipo de estructura como el modelo de cada una de las actividades pueden ser utilizados para desarrollar una secuencia didáctica con cualquier película que se trabaje en el aula.
 - Por otra parte, cabe señalar que en cada actividad podemos hacer mayor hincapié en uno o varios contenidos propios del área de Lengua según nos interese o hayamos programado. Así, si lo que pretendemos es trabajar los adjetivos, podemos hacer mayor hincapié en este contenido. Lo mismo

sucedería si quisiéramos trabajar los antónimos, las comparaciones o cualquier otro contenido para ajustarlo a nuestra programación didáctica de aula.

- Sobre las actividades.
 - En la Sesión 1 se propone un debate general sobre la película, de tal manera que los alumnos expresen su opinión sobre la misma en sus distintos aspectos. Las Sesiones 2, 3 y 4 han sido diseñadas para tratar aspectos más lineales con el fin de introducir a los alumnos en los conocimientos más teóricos y básicos. Por último, las Sesiones 5, 6, 7, 8 y 9 están diseñadas para explotar todo el potencial de los alumnos desde la reflexión y la creación.
- Sobre la actitud del docente
 - Una gran parte de las actividades que se proponen en *“Un año de cine”* posee un alto componente creativo y/o personal. Debido a esto, la actitud del docente resulta crucial, ya que el docente deberá crear el clima de confianza necesario para permitir la libre expresión de cada alumno, respetando y haciendo respetar los trabajos individuales o colectivos de cada uno de ellos. Asimismo, no debemos caer en el error de corregir al alumno directamente, sino que debemos propiciar la autorreflexión y la autocrítica, tanto individual como colectivamente, para que sea el propio alumno el que se vea obligado a analizar sus respuestas y tareas y sea él quien detecte y corrija sus propios errores.

INTERVENCIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación de esta propuesta didáctica no tiene un carácter de certificador de resultados, sino que está vinculada a la autoevaluación, es decir; la evaluación forma parte del propio proceso de aprendizaje de tal modo que ayude a la mejora de dichos aprendizajes y a la adquisición de sus competencias. Estas actividades, aparte de fomentar el análisis individual, son también una fuente de conocimiento para el profesor, ya que, a través de las opiniones y respuestas recogidas, el docente podrá adquirir un mayor conocimiento sobre sus alumnos. En lo que respecta a las actividades más creativas, debemos tener en cuenta que, además de la calidad del producto, debemos evaluar el punto de partida y las características individuales de cada uno de nuestros alumnos.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencias básicas	Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicativa lingüística y audiovisual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. ▪ Utilizar el lenguaje para expresar pensamientos, emociones, vivencias... ▪ Producir textos escritos para expresar pensamientos, emociones y vivencias sobre los valores de la película. ▪ Aprender nuevas palabras para enriquecer el vocabulario. ▪ Aprender a escuchar al compañero. ▪ Desarrollar el espíritu crítico y creativo. ▪ Desarrollar la estructuración del pensamiento y del razonamiento lógico y su expresión verbalizada
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tratamiento de la información y competencia digital. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fomentar los procesos de investigación y concreción de la información. ▪ Fomentar el uso de las NNTT para recibir y procesar información. ▪ Reconocer y utilizar elementos del lenguaje audiovisual.

<ul style="list-style-type: none"> Cultural y artística 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar la escenificación (verbal y no verbal) para expresar sentimientos y emociones. Apreciar otras culturas y comportamientos y el valor que nos define como seres humanos. Reconocer y apropiarse de actitudes y valores tanto propios como del grupo.
<ul style="list-style-type: none"> Aprender a aprender 	<ul style="list-style-type: none"> Tomar conciencia de las propias habilidades y saber cómo desarrollarlas. Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos de aprendizaje.
<ul style="list-style-type: none"> Social y ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> Conocer y comprender la propia realidad comparándola con la sociedad ficticia de la película. Reconocer los prejuicios y valores de nuestro entorno inmediato (escuela, familia, grupo de amigos, etc...).
<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento e interacción con el mundo físico. 	<ul style="list-style-type: none"> Conocer el entorno que nos rodea a través de experiencias propias y ajenas. Mejorar el conocimiento sobre el mundo y la realidad sociocultural en la que viven.
<ul style="list-style-type: none"> Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 	<ul style="list-style-type: none"> Reflexionar sobre las actitudes propias y ajenas Reforzar los propios valores Reconocer los defectos y/o errores para intentar alcanzar una vida más plena.

CONTENIDOS

Contenidos		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes, valores y normas
<ul style="list-style-type: none"> El debate La sinopsis y la ficha técnica La biografía Los personajes La trama y el conflicto El diálogo El guión La grabación Trabajo final 	<ul style="list-style-type: none"> Visionado y debate sobre la película. Análisis de textos escritos. Utilización de recursos digitales. Producción escrita de descripciones, biografías, opiniones, etc. Interacción oral en el aula. 	<ul style="list-style-type: none"> Respeto hacia las opiniones de los demás. Valoración de las opiniones ajenas y/o contrarias. Predisposición a superar las dificultades propias de la comunicación. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje. Respeto hacia la identidad personal y cultural propia y ajena.

ACTIVIDADES

Secuencia didáctica / Sesiones		Organización social del aula	Recursos materiales	Tiempo
1	El debate	Grupo-clase	Actividades 1 y 2	50 minutos
2	La sinopsis y la ficha técnica	Individual / Grupo-clase	Actividades 3, 4 y 5	50 minutos
3	La biografía	Individual / Grupo-clase	Actividades 6 y 7	50 minutos
4	Los personajes	Individual / Grupo-clase	Actividades 8 y 9	50 minutos
5	La trama: el conflicto	Individual / Grupo-clase	Actividades 10, 11 y 12	50 minutos
6	El diálogo	Individual / Grupo-clase	Actividades 13 y 14	50 minutos
7	El guion	Individual / Grupos de 2-3 alumnos	Actividades 15 y 16	2/4 sesiones de 50 minutos
8	Grabación	Por grupos	Actividad 17	2/4 sesiones de 50 minutos
9	Exposición final.	Por grupos	Actividad 18	50 minutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SESIÓN 1. EL DEBATE
<p>Actividad 1. Una vez terminado el visionado de la película, el docente abrirá un debate sobre la misma. En esta primera actividad, se recuerda a los alumnos las normas básicas para participar en un debate, con la intención de que los alumnos interioricen la importancia de las normas durante la interacción.</p>
<p>Actividad 2. Una vez recordadas las normas, el profesor comenzará a dar el turno de palabra en la ronda de debate. Si el espacio lo permite, sería aconsejable que se distribuyeran las sillas en círculo para propiciar que todos los alumnos/as puedan verse entre sí. En esta actividad resulta fundamental la actitud del docente, ya que –según sus características personales– unos alumnos intentarán acaparar el tiempo de debate y otros alumnos ni siquiera mostrarán intención de participar, por lo que deberá moderar el debate para una participación equitativa. Se busca que el alumno/a sea capaz de reflexionar sobre el mensaje de la película y lo verbalice de la manera más adecuada. Podemos ayudar al debate haciendo preguntas abiertas: ¿qué es lo que más te ha gustado de la película?, ¿qué es lo que menos te ha gustado?, ¿qué opinas de lo que dijo...?, ¿qué te parece la reacción de...?, etc.</p>

SESIÓN 2. LA SINOPSIS Y LA FICHA TÉCNICA
<p>Actividad 3. En esta actividad se les ofrece a los alumnos/as un ejemplo de sinopsis de diversas películas, que las leerán en alto. El docente aprovechará esta actividad para explicar a los alumnos en qué consiste la elaboración de una sinopsis, sus partes y la importancia de un buen uso gramatical, ortográfico y de vocabulario.</p>
<p>Actividad 4. Una vez leídas las sinopsis, el alumno tendrá que elaborar su propia sinopsis de la película visionada.</p>

Actividad 5. En esta actividad, los alumnos deberán elaborar una ficha técnica con los datos más importantes de la película. Sería aconsejable disponer de una sala de ordenadores para buscar la información a través de la web. De no ser posible, se puede repartir una fotocopia de la caratula de la película.

Tras la realización de esta actividad, los alumnos deberán leer al resto de sus compañeros su sinopsis y su ficha técnica para comparar y contrastar (esto último también se puede hacer por grupos).

SESIÓN 3. LA BIOGRAFÍA

Actividad 6. En esta actividad se presenta a los alumnos la biografía de la directora de la película (*también se puede elegir la biografía de un actor o de un guionista, etc.*). Para unirlo más aún con los contenidos del área de lengua, se les presenta también la biografía de un escritor del país originario de la película. Los alumnos deben leer ambas biografías, ya sea individual o en alto.

Actividad 7. En esta actividad se les pide a los alumnos/as que inventen su propia biografía de la forma más original posible. Tras su elaboración, los alumnos/as deberán realizar la lectura de esta biografía para compartirla con el resto de los compañeros/as (para siguientes películas, se puede trabajar una biografía inventada, la biografía del padre/madre, la del abuelo/a, la de un ser imaginario, etc.).

SESIÓN 4. LOS PERSONAJES

Actividad 8. En esta actividad se les presenta a los alumnos las fotografías de los personajes principales de la película. El docente abrirá una ronda de opiniones para que los alumnos expresen lo que opinan de cada uno de ellos desde el punto de vista de la actitud, del comportamiento, del carácter, de la ética, etc. Tras esta breve ronda, cada alumno escribirá en su ficha con cuál de los personajes se siente más identificado y por qué razón o razones.

Actividad 9. En esta actividad se les pide a los alumnos que realicen una comparativa entre dos personajes en tres aspectos fundamentales: físico, carácter y cultural. Para ello, en la ficha se les ofrece algunas aportaciones y consejos (tímido, alegre, infeliz, irascible, nariz aguileña, ojos rasgados, etc.).

SESIÓN 5. LA TRAMA Y EL CONFLICTO

Actividad 10. Con esta actividad se pretende que los alumnos localicen cuáles son los conflictos que se plantean en la película. Para ello tienen que completar un cuadro donde escriban cuál es el conflicto principal y cuáles son los conflictos secundarios.

Actividad 11. Al igual que los conflictos, todas las películas tratan sobre una serie de valores. El alumno debe reflexionar sobre cuáles son los valores que transmiten en la película (la mistad, la unión familiar, la solidaridad, etc.).

Actividad 12. Para que los alumnos comprendan que, en muchas ocasiones, las películas abordan historias sobre la vida real, en esta actividad se les pide a los alumnos que busquen a través de Internet o en una enciclopedia alguna persona real que haya vivido una situación parecida a la que viven los personajes de la película. Posteriormente, deberán poner en común con el resto de sus compañeros las tres actividades.

SESIÓN 6. EL DIALOGO

Actividad 13. En esta actividad se les ofrece a los alumnos diversas frases que aparecen en la película y sobre las que tienen que debatir por grupos. Una vez que hayan acabado, se les presenta otro documento con una serie de preguntas sobre las que deben reflexionar y que tienen relación con los conflictos que existen en la película (discriminación, relación entre padres/hijos, superación personal, traiciones, etc.).

Actividad 14. En esta actividad los alumnos tienen que compartir sus opiniones con el resto de los compañeros/as. En esta actividad cobra especial relevancia el papel del docente, ya que los alumnos deben exponer sus reflexiones, pensamientos y sentimientos sobre las frases, por lo que la función del maestro consiste en crear un clima de confianza para que los alumnos se expresen libremente (esto puede ayudar al docente a conocer mejor a sus alumnos/as así como a detectar posibles problemas del alumnado).

PARA LA ELABORACIÓN DE CORTOS

SESIÓN 7. EL GUIÓN

Actividad 15. En esta primera actividad de la sesión se ofrece a los alumnos/as la definición de “Guion cinematográfico” y se les presenta el ejemplo del inicio del guion de una película (Por internet aparecen algunos, como “El viaje de Carol”).

Actividad 16. Divididos en grupos de 3-5 alumnos, deberán realizar un guion cinematográfico.

SESIÓN 8. GRABACIÓN

Actividad 17. Tras la elaboración de los guiones, se procederá a la grabación de los mismos. Hoy en día, la tecnología permite grabar en vídeo a través de cualquier *smartphone*. Esta actividad la pueden realizar los alumnos en el centro educativo o fuera del horario lectivo. *(Si esta actividad resulta difícil de llevar a cabo, puede sustituirse por la teatralización del guion en el aula).*

SESIÓN 9. EXPOSICIÓN FINAL

Actividad 18. Se visionarán los trabajos de cada uno de los grupos y se valorarán por parte del resto de compañeros.

Bibliografía

- Almacellas, Mª A. (2004). *Educación con el cine. 22 películas*. Madrid, España: Ediciones. Internacionales
- Universitarias, 2004 Alonso, M. L. y Pereira, C. (2000). El cine como medio-recurso para la educación en valores: un enfoque teórico y tecnológico. *Revista Universitaria*, 5, 127-148.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2011) *El cine en la escuela: Propuestas didácticas de películas para primaria y secundaria*. Barcelona, España: Editorial Graó.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación: el cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona, España: Editorial Grao.
- Arreaza, E., Sulbarán, E. y Ávila, R. (2009) Aplicaciones de una guía didáctica sobre el cine para generar conocimiento en educación. *Revista de información, tecnología y conocimiento*, 6(2), 71-82
- Bonilla, J., Loscertales, F.& Páez, M^aM. (2012). Educación en valores a través del cine. *Revista de medios de comunicación*, 42, 117-131
- Cabrero, J. (2003). Educación en valores y cine. *Making of. Cuadernos de cine y educación*, 20, 16-30.
- Claritza. (2010). Cine y educación: ¿Una relación entendida? *Revista de educación y desarrollo*, 15, 55-60.
- Gómez, J.L. (1996). Psicología, cine y educación. *Comunicar* 7, 129-134.
- Martínez, E. (2003). El valor del cine para aprender y enseñar. *Comunicación y educación*, 20, 45-52.
- Pereira, M.C. (2003). Cine y educación social. *Revista de Educación*, 338, 205-228.
- Prats, L. (2005). *Cine para educar: guía de más de 200 películas con valores*. Madrid, España: Belacqva.