

El cine como asignatura en el Bachillerato

Francisco Alonso

El cine no entra en las aulas. Es cierto que hay películas en los institutos pero siempre con vergüenza, haciéndose perdonar y al servicio de otras asignaturas. Es una paradoja, ya que en los programas escolares se acepta ver pintura, leer literatura o escuchar música en las aulas, incluso se acepta como contenido curricular para la enseñanza secundaria el aprendizaje de sus lenguajes, pero el cine como asignatura misma es rechazado. Ni siquiera se contempla en el plan de estudios del Bachillerato Artístico donde han encontrado su sitio la pintura, escultura, música, danza o teatro. Quizá la vergüenza antes dicha tiene mucho que ver. Lo que se rechaza en el ambiente académico es el poder intelectual del goce con las imágenes. Al rechazar entregar "tiempo lectivo" para ver películas, se censura también la posibilidad de que en el marco escolar el alumno realice un trabajo propio desde su experiencia emocional e intelectual al enfrentar su imaginario con las realidades ficticias que las películas proponen. El cine redime la realidad visible cuando la atrapa y memorializa. La cámara se convierte en un elemento útil

El cine no entra en las aulas. Es una paradoja, ya que en los programas escolares se acepta ver pintura, leer literatura o escuchar música, incluso se acepta como contenido curricular el aprendizaje de sus lenguajes, pero el cine como asignatura es rechazado.

para recoger la emoción del mundo, expresando las relaciones que pueden establecerse entre las cosas y los hombres, entre el espacio y el individuo (Kraukauer, 1989).

Prioridad para el cine

Una primera aproximación a la imagen en los medios de comunicación audiovisual aparece ya en la ESO en varias áreas: Educación Visual y Plástica, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales. En este contexto de plantear un trabajo sobre el cine dentro del aprendizaje escolar, puede resultar provechoso utilizar el resquicio que se ofrece en todas las modalidades del Bachillerato con la asignatura *Comunicación Audiovisual*, que se puede cursar en 1º ó 2º de Bachillerato con una carga lectiva de 4 horas a la semana. El programa oficial ofrece sugerencias (Logse, 1991) para unos contenidos centrados en las tecnologías audiovisuales, la comunicación audiovisual y los lenguajes audiovisuales, primando que se realice un trabajo didáctico sobre fotografía, radio, cine, video y televisión. Sin embargo, lo que proponemos en nuestra programación de la asignatura es lo contrario a esta visión enciclopédica de los medios de comunicación. Planteamos dar prioridad al cine desde un trabajo específico de lectura cinematográfica, con el anclaje de teoría de la comunicación que se necesita. Pensamos que es una propuesta que permite trabajar el cine desde dos ver-

tientes: en tanto que medio de masas y en tanto que lenguaje artístico.

En efecto, dentro de los medios de comunicación audiovisual, el cine se ofrece como un lugar privilegiado. Es un género artístico con una tradición propia y es la principal industria audiovisual: su penetración aumenta mediante su difusión por televisión y la multiplicación de canales por cable y satélites. El trabajo sobre el cine permite, por un lado profundizar en el lenguaje cinematográfico específico que comparte con la publicidad, los documentales y la televisión; por otro ofrece una narración ficticia con todos los atractivos que nuestra cultura ha desarrollado en torno al contar y escuchar historias. La ficción habla de nuestro propio mundo desde otra realidad.

Didáctica específica del cine

La maduración intelectual y humana que se pretenden como objetivos finales del Bachillerato, dependen en gran parte del desarrollo en el alumno de su capacidad de comprensión y análisis de los discursos audiovisuales. Si la percepción de la realidad y su construcción mental, se realiza hoy en gran parte a través de los medios de masas, que influyen en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. Si se añade, además, que un porcentaje alto de la cultura audiovisual es reaccionaria y antisocial (Walker, J. y Chaplin, S., 2002), logrando muchas veces engañar e incomunicar al

espectador. Parece evidente que se necesita un trabajo escolar sobre cómo se realiza esa comunicación y sobre cómo las personas pueden interpretarla y modificarla. Desde este planteamiento se trabajan en clase los demás *medios de comunicación* con sus semejanzas y diferencias de lenguaje y se define una didáctica del *cine* en lo que consideramos más específico:

- Aprender a leer las imágenes cinematográficas como parte de un discurso audiovisual.
- Comprender los contenidos y el significado global de ese discurso narrativo ficticio.
- Aprender a recibir y distinguir su valor como obra de arte.

¿Desde dónde definir esta didáctica del cine? Teniendo en cuenta que la distribución de áreas de conocimiento en Asignaturas y Departamentos en los Institutos de Bachillerato pervive hoy con una visión anclada en el positivismo de comienzos del siglo pasado¹, puede ser útil esclarecer los contenidos del espacio didáctico específico desde donde se aborda el cine. Si a éste lo consideramos como lo producido desde un proceso que transforma una dimensión imaginaria en un objeto real que desata un efecto estético, estaremos con el cine ante un espacio interdisciplinar. En el cine se

entrecruzan contenidos que son trabajados desde varias disciplinas: Teoría de la imagen, Narratología, Psicología de la Percepción, Historia del cine. Por ello pensamos que es indiferente el origen departamental del profesor que va a organizar la clase, al contrario, lo importante y necesario será por un lado su conocimiento de las disciplinas antes señaladas como específicas en el análisis del discurso cinematográfico y por otro lado su capacidad para organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje tomando como objetivo principal el *recibir y pensar el discurso cinematográfico*. Aquí, como un gesto, nuestra propuesta se cierra a otras posibles: sitúa al cine como el centro específico del trabajo. Lo que proponemos viene a coincidir con lo que se ha realizado en Francia para introducir el cine en los liceos, colegios y escuelas desde el curso 2001 (Bergala, A., 2000). El contenido didáctico de la asignatura consiste en establecer el mecanismo narrativo de una película, que está construido mediante informaciones –filmadas, montadas y sonorizadas– sobre las relaciones que se establecen entre los hechos y personajes de la narración. Para ello habrá que hacer una reconstrucción de los significados del relato cinematográfico y se hará desde el goce del propio lector en tanto que el relato habla a su propio imaginario. En clase el profesor tendrá que explicar el sentido de

1. Sirva de ejemplo que, a pesar del fuerte prestigio cultural que tradicionalmente otorga la sociedad a su literatura, en el diseño actual de los programas docentes de secundaria ésta carece de autonomía para su estudio y trabajo, apareciendo siempre vinculada con la asignatura de Lengua.

lo que ve para que el alumno aprenda también a objetivar y explicar el sentido de lo que él ve en la película. No es excesivo pensar que el alumno descubrirá en el cine —igual que habrá hecho con la literatura— un mundo ficticio configurado que demanda una re-figuración desde su propio mundo real. Hablar, exponer, comentar, contrastar, disentir... sobre los significados de la película, sobre la intercesión con su mundo real, sobre la relación con otras películas y géneros...

Objetivos de la asignatura

Comunicación audiovisual: el cine

Como desarrollo de todo lo anterior ofrecemos la Programación Didáctica para esta asignatura que se imparte en el IES Isaac Newton de Madrid, desde el curso 1999-2000, dentro de la carga docente asumida por el Departamento de Lengua y Literatura.

- Reconocer el cine como medio de representación artística audiovisual de la experiencia humana y valorar el patrimonio cinematográfico como parte del patrimonio artístico.
- Desarrollar la capacidad de comprensión de mensajes audiovisuales que permita participar activamente en la sociedad.
- Razonar el cine como medio de comunicación de masas. Apreiciar el cine como

fuente de disfrute y recurso para el desarrollo individual.

- Saber identificar los mecanismos discursivos con los que los medios audiovisuales —especialmente el cine— se construyen e inciden en la sociedad como *arte* y como *industria* de masas.
- Profundizar en la orientación profesional del alumno con el conocimiento de trabajos y funciones relacionados con la industria cinematográfica: productor, guionista, director, actor, fotógrafo, sastre, decorador, proyeccionista.

Contenidos de la asignatura

Los contenidos se estructuran en torno al texto cinematográfico. A partir del conocimiento de los elementos básicos del lenguaje audiovisual ficticio o no —cine, publicidad, documentales y televisión—, se aborda el cine desde un ángulo narrativo, buscando resaltar los aspectos argumentales, temáticos y formales más significativos. Se busca descubrir el mecanismo narrativo que soporta el significado global de una película y comprender y valorar el contenido temático y formal de ese significado global. Desde esta posición el alumno deberá considerar que las películas hablan también de él o de su propio mundo; que sus problemas y gustos son también los de otras muchas personas y, también, que el cine los trata desde su propio lenguaje igual que lo hace la novela, la pintura o el teatro.

Programa de contenidos

- Explicación de la comunicación audio-visual. Concepto y estructura. El cine como medio de comunicación de masas: repercusiones culturales y económicas.
- La intención comunicativa en cine y publicidad. Expresión y persuasión. El proceso connotativo de la imagen.
- Elementos del lenguaje cinematográfico. Plano. Secuencia. Punto de vista. Montaje. Banda sonora. Planificación.
- Mecanismos narrativos en una película. Trama argumental. Discurso en imágenes. Personajes.
- Cine mudo, cine sonoro, cine en blanco y negro, cine en color. Géneros cinematográficos.
- Visionado de 15 secuencias para aprender a reconocer los elementos discontinuos constituyentes del lenguaje cinematográfico.
- Visionado completo de las siguientes películas:
  - Barrio.** *F. León.*
  - Leoló.** *J.C. Lauzon.*
  - La Virgen de los sicarios.** *B. Schroeder.*
  - Un chico del Bronx.** *R. de Niro.*
  - El indomable Will Hunting.** *Gus Van Sant.*
  - American History X.** *T. Kaye.*
  - Sleepers.** *B. Levinson.*
  - La semilla del diablo.** *R. Polansky.*
  - El exorcista.** *W. Friedkin.*
  - El resplandor.** *S. Kubrik.*
  - El día de la bestia.** *A. de la Iglesia.*
  - Freaks.** *T. Browning.*
  - Tesis.** *Amenábar.*
  - El silencio de los corderos.** *J. Demme.*
  - Seven.** *D. Fincher.*
  - Sed de mal.** *O. Welles.*
  - Uno de los nuestros.** *M. Scorsese.*
  - Blade Runner.** *R. Scott.*
  - Centauros del desierto.** *J. Ford.*
  - Un perro andaluz.** *L. Buñuel.*
  - El padrino II.** *F. Ford Coppola.*
  - Alien.** *R. Scott.*
  - París, Texas.** *W. Wenders.*
- Actividades de comprensión y expresión que debe realizar el alumno. Dentro del desarrollo de la capacidad de analizar y comprender una película hay que considerar que el alumno debe progresar en la capacidad de dar cuenta por escrito u oralmente de lo que observa, analiza, piensa, siente y juzga sobre la película. Será fundamental que ante cada película el alumno aprenda a realizar resúmenes de los argumentos, comentarios valorativos con una perspectiva expositiva argumentativa y composiciones creativas con intención estética. Así mismo, a lo largo del curso, deberá realizar un trabajo breve y expositivo sobre la obra de un autor de un género cinematográfico.

Criterios de evaluación

- Se valorará el progreso en la capacidad de comprensión de las narraciones cinematográficas.
- Se valorará la percepción de la película como un producto planificado por el director y resultado de un equipo de profesionales.
- Se valorará la capacidad de expresión –oral mediante el debate y escrita mediante la composición– sobre los temas e ideas implicados en los argumentos de las películas.
- Se valorará la capacidad del alumno para justificar sus comentarios de las películas con citas y referencias a aspectos técnicos y estilísticos del lenguaje cinematográfico de la película.
- Se valorará el respeto a los demás compañeros durante las proyecciones de las películas.

Bibliografía

- KRAKAUER, S. (1989). *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Ediciones Paidós, Barcelona.
- WALKER, J. / CHAPLIN, S. (2002). *Una introducción a la Cultura Visual*, Octaedro-EUB, Barcelona.
- BERGALA, A. (2000). *Cahiers de cinema*, nº 552, París.

Resumen

Se comenta la marginación del cine en los programas de Enseñanza Secundaria. Se razona la conveniencia de dar prioridad al lenguaje cinematográfico en este nivel escolar. Se señala una didáctica específica para el cine. Se presenta una programación centrada en el cine dentro de la asignatura Comunicación Audiovisual de 1º de Bachillerato.

Palabras clave: currículo bachillerato; enseñanza secundaria; enseñanza del cine; lenguaje cinematográfico; narración cinematográfica.

Abstract

In this paper, the author reflects on the scarce importance of cinema in secondary education programs of study.

It should be necessary to give more priority to cinema at this level of education, using a specific methodology to approach it. Finally the author presents a sequence of contents based on films for the subject so-called Audio-visual Communication in lower sixth form.

Key words: lower sixth form programs of study; secondary education; cinema education; cinema language; cinema narrative.

Francisco Alonso

*Catedrático de Lengua y Literatura de Secundaria
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Universidad Autónoma de Madrid
e-mail: francisco.blazquez@uam.es*