

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 30 – MAYO DE 2010

“EL CINE COMO RECURSO EDUCATIVO”

AUTORÍA MARÍA PÉREZ VALLEJO
TEMÁTICA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ETAPA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Resumen

Como todo aprendizaje, necesita de experiencias, de afectos, de motivaciones, de reiteración de hechos, de personas que contagien el entusiasmo... de productos de calidad, entretenidos, lúdicos.

El aprendizaje del cine, como todo proceso de enseñanza, necesita de esquemas de comportamiento en los que prime lo que para el que aprenda contenga sentido, diversión y serenidad para aprenderlo.

Palabras clave

El cine.

1. LA IMPORTANCIA DEL CINE

El cine es un medio de comunicación social. El valor de este como medio educativo depende del nivel de capacidad de lectura que posea el niño y la niña. Con el cine se dan en ellos muchas veces el reconocimiento de personajes e identificación con ellos, con el consentimiento establecimiento de generalizaciones y regularidades del comportamiento humano.

Sobre el cine está casi todo escrito al mismo tiempo que todo está por escribir. El cine es movimiento, arte, historia, lenguaje, magia, música y documento. Responde con sus imágenes al crecimiento de culturas vivas, a los avances del mundo, a los descubrimientos tecnológicos y a los nuevos lenguajes. El cine se va adaptando a los requerimientos y gustos de nuevas oleadas de gente joven que acude a salas con el deseo de entrar en contacto con relatos, problemas y modos de ser y de pensar que vayan con su tiempo. Al mismo tiempo, directores y realizadores jóvenes aportan experiencias frescas al arte cinematográfico construyendo estructuras comunicativas, que se adaptan a cada momento histórico y cultural.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

El cine antiguo cobra con los años dimensiones insospechadas al ser reflejo y documento de otras épocas. El cine, nuevo arte nacido a finales del siglo XIX, ha adquirido su madurez durante todo el siglo XX y nos sorprenderá con su creatividad durante éste. Las grandes empresas de la industria cinematográfica, presentan todos los años unos cuantos productos especialmente dirigidos a los más pequeños.

El alumnado de Educación Infantil tiene una percepción centrada en sí mismo en los primeros años y orientada posteriormente hacia los objetos.

La cualidad más valiosa del cine en su carácter de síntesis, se convierte en el arte plástico en movimiento que pertenece al mismo tiempo a las artes móviles y a las inmóviles. Engloba las artes del espacio (pintura, escultura y arquitectura), las artes del tiempo (poesía y música) también las que participan del espacio y del tiempo (danza y teatro).

Los rasgos propios del cine permiten la reproducción de su movimiento y su creación artificial, salta los límites del espacio y del tiempo, ofrece una visión orientada, esquemática y significativa del mundo, permite repetir la proyección cuantas veces queramos para su análisis.

El cine en la actualidad es uno de los más poderosos medios de fascinación y de embrujo, a pesar de la situación crítica por la que atraviesa.

A partir de los 60, se ha entrado en una nueva era del género: la realización con órdenes. Es un sistema más rápido pues se puede aprovechar elementos para muchas secuencias. Conlleva más impersonalidad de los personajes. Las firmas más productoras que siguen trabajando con medios tradicionales (más nivel artístico) no pueden competir con los diseños electrónicos.

Frente a la avalancha audiovisual, una de las mejores cosas que puede aspirar el sistema educativo es ayudar al alumnado a ir adquiriendo hábitos activos y críticos para que, en vez de caer en la hipnosis audiovisual, lleguen a ser espectadores activos. Y lo mejor empezar desde las bases del sistema, es decir, desde Educación Infantil.

Desde la escuela es esencial prestar mayor atención al cine y su lenguaje, ya que la idea del mundo que tiene nuestro alumnado es mucho más deudora de un imaginario del cine y la televisión que de lo que sus familias le han transmitido.

El cine puede servir como documento de reflexión y debate, pero no lo podemos dejar de lado, puesto que se disfruta más de una película cuanto más aprendemos de ella, cuando nos descubre realidades que no conocíamos o cuando nos da nuevas perspectivas sobre temas más cercanos que creíamos conocer.

Partiendo de esta realidad, para enseñar a los niños y niñas de Educación Infantil a ver cine es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- En estas edades los niños y niñas no distinguen entre lo real y lo imaginario; pueden quedar “atrapados” por la realidad de la película sin saber salirse de ella.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

- Para saber lo que un niño y una niña puede comprender de la película es necesario plantearse cuáles son las operaciones que es capaz de realizar y cuáles le exige el film.
- El sincretismo propio de esta etapa educativa choca con el esfuerzo de síntesis que exige la recepción de la película.
- La falta de espíritu crítico incapacita al niño y a la niña para realizar un juicio personal y maduro de lo que está viendo.
- La comprensión de una película necesita una serie de actividades por parte del niño y de la niña.

En la educación con respecto al cine atenderemos a dos aspectos:

- Enseñar a analizar al niño y la niña lo que ve, los mensajes que recibe, distinguiendo realidad de fantasía.
- Enseñarles a disfrutar del valor estético del cine.
- Conocer todo aquello que hace posible al cine: directores, actores, bandas sonoras....

1.1. El cine para los más pequeños

La imagen en movimiento, sus mensajes, sus ideas técnicas y sus contenidos son elementos de indiscutible valor y de indispensable estudio en las aulas.

El cine refleja la totalidad, pues su fundamento es contar historias con tecnologías y lenguajes diversos a las tradicionales. El cine, como comenta MacLuhan en “El aula son muros”, complementa conocimientos, integra ideas y lenguajes. El cine puede hacer comprender mejor la vida, inicia a nuevos lenguajes y acerca a los más pequeños conceptos y valores difíciles de apreciar por los medios escolares tradicionales.

La imagen en movimiento es una de las ventajas al mundo con que cuentan los más pequeños, a quienes les absorbe el cine y su magia desde sus primeros días de vida. La primera experiencia cinematográfica de niños y niñas es generalmente duradera, con diferencia sobre cualquier otra representación icónica. El cine aporta el movimiento y el concepto de secuencia, ubicado dentro de la temporalidad.

La motivación hacia el cine se genera fundamentalmente viendo cine. Si aplicamos al aprendizaje del cine los principios fundamentales de la didáctica, debiéramos tener en cuenta que:

Todo se aprende desde el principio. Desde que el niño y niña nace, ya en la familia, es conveniente que esté cerca del cine, ya sea en la tele, asistiendo a salas cinematográficas con sus padres.

Hay que comenzar viendo películas entretenidas, en cada edad las correspondientes. Lo lúdico y festivo es diferente en cada edad, cultura y condición. Los más pequeños encajan mejor los dibujos animados.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

Sus largometrajes, y los cortos, tienen los ingredientes necesarios en dinamismo, color, música, cambio de acción y de estímulos suficientes para atraer a los más pequeños.

Como en todo proceso de aprendizaje, se accede mejor al conocimiento yendo de lo conocido a lo desconocido. Las aventuras y la fantasía están más cerca del niño y niña.

Si queremos que una persona le guste el cine, o la lectura, no le pongamos a ver a Antonioni ni a leer Dostoievski de entrada. Ir de lo fácil a lo difícil. Acordémonos de lo que nos gustaba cuando éramos pequeños y lo que nos aburría lo que les gustaba a nuestros mayores.

No es conveniente comenzar por películas plúmbeas antiguas para enseñar los inicios del cine. Hay películas muy entrañables y divertidas por las que los niños y niñas y los adolescentes entran muy bien. Chaplín, por ejemplo.

Como todo aprendizaje de experiencias, de afectos, de motivaciones, de reiteración de hechos, de personas que contagien el entusiasmo... de productos de calidad, entretenidos, lúdicos. Al cine se entra, como en todo lo que es cultura, de manera fundamentalmente inconsciente.

El aprendizaje del cine, como todo proceso de enseñanza, necesita de esquemas de comportamiento en los que prime lo que para el que aprenda contenga sentido, diversión y serenidad para aprenderlo.

2. EL CINE EN EL AULA

- Para fomentar el espíritu crítico y cultural es necesario:
 - Intentar diferenciar la realidad de la fantasía (aunque ésta esté presente en toda la vida del niño o la niña.
 - Interpretar aislar los valores estéticos que contiene (dentro de las posibilidades de la edad).
 - Interpretar aislar los valores éticos o sociales que contiene:(diálogo, primar los positivos sobre los negativos, introducir el concepto de valor como aporte de un esquema social determinado...)
- La experiencia fílmica puede provocar en el niño o la niña:
 - Reacciones mentales influyen sobre sus conocimientos y percepciones.
 - Reacciones emocionales que actúan sobre sus actitudes y sentimientos.
 - Provoca reacciones de conducta, puede llegar a modificar el comportamiento de los niños y de las niñas.
- Características del cine en el aula.

Aunque es una actividad más familiar que escolar, sin embargo no se debe renunciar a las potencialidades que encierra.

- Por su edad: duración: 20 minutos-1/2 hora.
- Sencillez en contenido y forma

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

- Historias de acción simple y lineal: potencian:
 - Sentido de secuencialidad.
 - Relación causa-efecto.
- Preparación previa y ejercicios posteriores (cine-forum)
- Intentar explicar cómo se ha hecho (desde dentro) difícil en educación infantil pero puede intentarse.
 - Valores pedagógicos.
- Con el cine:
 - Se facilita la observación de fenómenos.
 - Favorece la percepción y la comprensión del mundo.
 - Refuerza la atención.
 - Produce sensaciones afectivas en los espectadores.
 - Sensibiliza ante un determinado problema.
 - Ofrece posibilidades de evasión.
 - Secuencia a desarrollar en la práctica.
 - Se parte de una previa explicación del argumento del tema. Resumen breve.
 - Visión de la película. Libre. Sin comentarios que distraigan.
 - Comentario global voluntario (sobre si les ha gustado o no)
 - Inicio de valoración estética (colores, fotografía...)
 - Reacción de alguna/s escenas:
 - Mímica
 - Realización real de una escena.
 - Actividades de narración:
 - De algún hecho.
 - De alguna secuencia.
 - Descripción de algún personaje.
 - Comentario libre sobre alguna escena.
 - Segundo visionado de la película.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

- Criterios de selección de películas

Criterio cognoscitivo:

- Introdutora en esquemas culturales.
- No desequilibrio afectivo-emocional
- Estimuladora del deseo de conocer y descubrir
- Potenciadora de observación, reflexión

Criterio artístico

- Calidad en: guía, música, fotografía, escenografía, valores estéticos.

Criterio ideológico. Temática.

- Comprensibilidad (dependiendo de la edad).
- Valores que propone.
- Libertad de creación que permite.
- Unir divertimento con instrumento educativo.

Criterio emotivo-afectivo.

Los films seleccionados no presentarán, ni temática ni icónicamente, situaciones que puedan provocar estados de angustia o ansiedad. Puede plantearse un conflicto que, en el desarrollo del relato, se resuelva de un modo positivo.

2. ENSEÑANDO A VER EL CINE

Los mas pequeños entran en el lenguaje icónico, inconscientemente, desde la televisión y el bombardeo mediático, nada más nacer; un poco más tarde, el ordenador les inicia en el tratamiento imaginativo y les introduce en un mundo vertiginosos de imágenes y símbolos del que ya no se van a desprender mientras vivan. La imagen en movimiento posee para los más pequeños una extraordinaria atracción.

El cine tiene un lenguaje propio. Por tanto, su análisis hay que hacerlos desde esta especificidad. Una película es una historia narrada en imágenes. Los personajes, sus conflictos, sus emociones se expresan mediante la acción el diálogo debe cumplir una función dramática y no convertirse en un mero vehículo de transmisión de información para el espectador. El soporte de una película es el guión. Este guión parte de una idea a la que se le da forma en base a una estructura. En su mayor parte, la estructura que se usa en el cine actual se deriva de una modificación de la estructura dramática clásica. De estas modificaciones, la que tiene un uso más extendido es la del escritor, profesor y guionista americano Syd Field. Él establece la estructura en tres actos. En el primer acto se plantea la historia y al final del acto se produce lo que él denomina un punto de giro y que es, según su propia definición, un

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

incidente o episodio que da la vuelta a la acción y hace que esta avance en otra dirección. En el segundo acto se produce la confrontación, seguida de un segundo punto de giro. En el tercer acto, se produce la resolución de la historia. Esta estructura tiene su origen en Aristóteles, quién ya la planteaba en su Poética.

Puesto que estamos hablando en términos de educación, cabe destacar que el cine tiene dos facetas didácticas. Una sería la enseñanza del cine como tal, como medio expresivo que tiene un lenguaje propio, y la otra sería el aprendizaje que se puede extraer a través del cine, es decir, el uso de una película como ilustración o punto de partida de cualquier centro de interés. Sin que el cine llegue a convertirse en un sustitutivo de la lectura, no podemos obviar el hecho de que gracias a las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de obras clásicas de la literatura o sobre personajes de la historia universal, a los jóvenes y a los menos jóvenes les ha resultado más fácil acceder a autores a los que probablemente no habrían leído (Homero, Cervantes, Flaubert, entre otros) así como a interesarse por periodos históricos que de otro modo hubieran ignorado. En este sentido, cabe destacar algunas miniserias producidas por la televisión. Así, el medio de conocimiento de la historia, cultura y épocas ajenas a las nuestras, la literatura, el arte, problemas sociales...

La familia y la escuela, todo el sistema educativo, debe abordar la problemática didáctica y de aprendizaje que exige el tratamiento de la imagen en el aula, puesto que en la Educación Primaria es muy importante el conocimiento y la interpretación de ésta, dada la cantidad de elementos icónicos que los medios y las tecnologías de la información y la comunicación mediante imágenes más tradicionales, la fotografía, la televisión, el vídeo, y sobre todo, el cine, en nuestros días, constituyen el modo más habitual para el uso de este código, que ellos utilizan de manera profusa y a menudo inconsciente sin que la comunicación se realice con posibilidades adecuadas de respuesta.

En este sentido, parece necesario plantearse una educación de “sus miradas” a las imágenes que rodean e invaden su mundo para que puedan comprenderlas y al mismo tiempo sean capaces de comunicarse a través de ellas y les capaciten para el espíritu crítico en cuanto a sus mensajes.

Nos centramos en la utilización del cine por ser éste un medio de expresión y comunicación, con múltiples posibilidades, no solo de transmisión, sino estéticas y plásticas, culturales, etc.; basado en el uso de la imagen en movimiento.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

3. EL SENTIDO DEL TIEMPO EN LOS NIÑOS

Una película, en el que el desarrollo del tiempo es clave en la trama, puede ayudar a los niños o a las niñas a situarse en un lugar o momento determinado, a acercarse al concepto tiempo, a expresarse que hay diferentes momentos o situaciones en la historia.

Según Piaget las nociones de espacio y tiempo, hasta los diez u once años de la vida de un niño o de una niña, surgen y se desarrollan lentamente, casi confusamente. En esas edades, los niños tienen una tarea difícil para comprender cómo avanza el tiempo las razones de los cambios en la historia, la diversidad de vestuario en el tiempo o de lo que significan los espacios que están más allá de lo que él o ella conocen. Los niños hasta los once años representan el mundo social como algo estático, por lo que le es de extremada dificultad comprender los cambios históricos, lingüísticos o de comportamiento.

En los temas que tienen que ver con el Conocimiento del entorno, el docente debe tener en cuenta que lo que el alumnado puede comprender, tampoco lo puede asimilar, porque los procesos de la inteligencia influyen en la asimilación y acomodación (Piaget). A un niño del tercer ciclo se le puede colocar delante de una colección de libros de literatura y verá (aunque no lo comprenda), que de los libros que están en los primeros (El Cantar del Mío Cid, por ejemplo) no entiende nada, que de los que están hacia la mitad (El Quijote, por ejemplo), entiende bastante, y que de los últimos (Platero y yo, por ejemplo), casi lo entiende todo. Visualmente aprecia los cambios aunque no comprenda el concepto de paso del tiempo.

No existe por ello inconveniente en ir preparando el camino del aprendizaje de la historia, de la sociedad, de la lengua o de la comunicación que se base en la narración de hechos, en la visión cinematográfica de relatos antiguos o de hechos sucedidos en otros tiempos y lugares. El niño y la niña se harán así “ideas”, favoreciendo la aparición de un cierto sentido de conciencia temporal o histórica.

Piaget ya señala la dificultad con que los niños y las niñas adquieren la noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y posterioridad. Muy lentamente llegan a formar el concepto de un largo tiempo histórico anterior a ellos porque no lo pueden hacer objeto de una observación directa.

Puesto que la “historia” y el “tiempo” son conceptos que se desarrollan lentamente en ellos, los docentes deben aprovechar todas las actividades posibles para hacerles presente que el tiempo pasado ha sido importante y determinante para formar el presente, y que pasado y presente están preparando o determinando el futuro.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

La formación de las categorías de tiempo en la mente del niño y la niña tiene como finalidad crear conciencia de un conjunto de categorías relacionadas con el desarrollo y cambio en todo lo que existe.

3.1. El sentido de la tolerancia y la solidaridad.

La educación en valores nos parece muy necesaria y pensamos que es imprescindible trabajar en ella desde que los niños o las niñas son pequeños. Muchas son las películas que permiten iniciarles mediante actitudes que imitar, modelos reales e icónicos que ver y admirar, y actividades que realizar, en el concepto de tolerancia y su necesidad para la construcción de la convivencia, la paz y democracia.

En todas ellas se muestran ejemplos de diversidad diferencia, señas de identidad, tratamiento de los más débiles....extrapolar éstos a las relaciones humanas puede ser bastante motivadora a la hora de trabajar la educación en valores. Pueden abordarse temas y problemas en torno a: los derechos de la infancia pues niños y niñas de todo el mundo son víctimas de la intolerancia de los adultos, al mismo tiempo que es necesario educarse para hacer frente a ello, o la reivindicación de la desigualdad, ya que la diversidad nos enriquece.

No debemos limitarnos a considerar el cine como un mero entretenimiento. El cine está tan presente en nuestras vidas, ejerce una influencia tan poderosa en nuestros comportamientos, que necesariamente tenemos que integrarlo en el aula. El cine es vehículo transmisor de la historia, cultura y costumbres, el mundo del arte, la ciencia y la tecnología, la filosofía...

La imagen cinematográfica tiene el poder de estimular nuestra creatividad al provocar una rápida asociación de ideas que permanecen en nuestra memoria y que pueden dar paso a una reflexión posterior. A partir de ahí, el alumnado puede crear sus propias historias y personajes, haciendo uso de sus conocimientos a todos los niveles y teniendo además la oportunidad de canalizar sus conflictos personales. La magia del cine reside en la capacidad de hacer real lo que en la realidad es sólo un mundo soñado.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Alba, R.B. (2007). *El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona: Graó.
- Amani, C. (1994). *Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos*. Madrid: Popular.
- Rodríguez, V. (2004). *Comprender y disfrutar el cine. La gran pantalla como recurso educativo*. Huelva: Grupo comunicar Ediciones.
- Aumont, J. (1995). *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Bazin, A. (1991). *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 30 – MAYO DE 2010

Autoría

- Nombre y Apellidos: María Pérez Vallejo
- Centro, localidad, provincia: sin centro
- E-mail: maria_pvallejo@hotmail.com