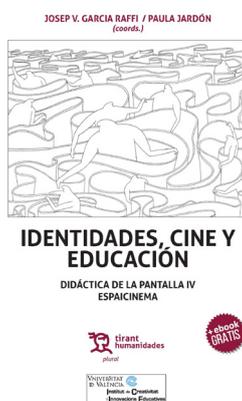

RESEÑAS DE LA REVISTA EARI - EDUCACIÓN ARTÍSTICA REVISTA DE INVESTIGACIÓN n°9. 2018

Identidades, cine y educación. Didáctica de la pantalla IV: Espaicinema.

Josep V. Garcia Raffi / Paula Jardón (Coords.)

Año: 2018 Lugar: Valencia (España)

Editorial: Editorial Tirant Humanidades Colección Plural

Páginas: 178

ISBN: 978-84-9678-684-8

El cine como herramienta pedagógica para fomentar la reflexión crítica en el aula

Actualmente los estudiantes están expuestos a constantes estímulos audiovisuales desde su niñez, de los cuales obtienen información de manera incesante, por esta razón gran parte de su formación es a través de estos medios. En este sentido, se pretende un cambio en el modelo metodológico de transmisión y obtención de conocimientos que facilite el aprendizaje y desarrollo de competencias. Las nuevas metodologías nos advierten que no hay un único modo de trasladar ni de adquirir los conocimientos. Además, el desarrollo audiovisual de la sociedad actual no debe resultar ajeno al sistema educativo ya que el modo de comunicación y divulgación mayoritario entre el alumnado son las imágenes. A través de experiencias reales, es posible crear en los estudiantes circunstancias motivacionales porque despertamos su interés por las problemáticas actuales (Pac y García, 2013).

El cine es un medio audiovisual muy presente en la vida de los escolares. Su carácter formativo de transmisión de conocimiento de algo concreto hacia el desarrollo de constructos abstractos mediante las escenas cinematográficas, además de fomentar

la perspectiva crítica de la cultura visual del alumnado, influye en el proceso de construcción de identidades personales y facilita la integración del individuo en la sociedad. La empatía que se produce entre el público y los protagonistas de las historias cinematográficas, ayuda a meditar y pensar sobre aspectos importantes para la formación de personas, creando a través de sus referencias audiovisuales una visión mucho más ilustrada (Ambròs y Breu, 2007). El uso de lo audiovisual para la generación de aprendizajes, se sustenta en la aplicación de una didáctica reflexiva y transversal (Bustos, 2010). El cine, como herramienta motivadora, produce en los alumnos procesos de sensibilización, crítica e investigación de una realidad humana tanto cercana como alejada.

El grupo de innovación didáctica espaiCinema de la Universitat de València nos presenta en este volumen *Didáctica de la Pantalla* este interesante recopilatorio, coordinado por Josep V. Garcia Raffi y Paula Jardón Giner, presenta diferentes experiencias realizadas en el ámbito académico donde las producciones cinematográficas adquieren un valor significativo como vehículo en la formación de la identidad del alumnado. El nexo entre escuela, identidad y cine son el principal eje vertebrador de este volumen en el cual han participado Ricard Huerta, Rossa Isusi- Fagoaga, Helena Raussell o Alicia Ros-Garrido, junto a Sandra García de Fez, María Botella, María Alcantud o María José Gómez Aguilera. También a tener en cuenta, la participación de los propios coordinadores Josep V. Garcia Raffi y Paula Jardón, quienes desde la introducción de este libro nos inducen hacia una lectura atractiva con grandes aportaciones que invitan a la reflexión para una mejora de la práctica educativa mediante la utilización del cine en las aulas.

Paula Jardón Giner y Sandra García de Fez inician el primer capítulo de este libro considerando la importancia del cine con todas sus posibilidades en la formación de futuros docentes y en consecuencia, la influencia de la educación y la socialización sobre el proceso de identidad de uno mismo. Se considera un aspecto fundamental durante la infancia del individuo el desarrollo de nuevos aprendizajes, por tanto, las producciones audiovisuales presentadas como propuestas didácticas para generar reflexión y debate entre el alumnado son *L'Enfant Sauvage (1970)* y *Entre Lobos (2010)*.

Josep V. Garcia Raffi muestra en su aportación un interés por la tradición del filósofo Jean-Jaques Rousseau respecto a la infancia como el verdadero período de libertad del ser humano antes de ser pervertido por el proceso de socialización. En este sentido, García nos recomienda el mito de Peter Pan y el Capitán Garfio partiendo de la obra teatral de J.M Barrie (apareció en Londres en 1904 como *Peter Pan o el niño que no quería crecer*) y se publicó en 1911 como *Peter y Wendy*, no obstante en sus diferentes versiones artísticas posteriores, se considera como una potente herramienta cinematográfica para reflexionar sobre los dos puntos opuestos del proceso de socialización que representa: infancia y paraíso frente a cultura y madurez. La figura de Peter Pan es un ejemplo donde un personaje literario y su

imagen creada a través del cine, puede llegar a formar parte de la memoria personal del individuo por el aprendizaje obtenido. En este capítulo, se reflexiona sobre la relación entre el pensamiento de la obra Rosseau con el valor de la infancia y la influencia del proceso de socialización en la identidad de los individuos.

En su texto, María Botella y María Alcantud reflexionan sobre la dura realidad que están viviendo un número elevado de menores africanos que abandonan su país y son traídos a Europa en busca de un futuro en el fútbol mediante promesas falsas para posteriormente ser abandonados a su suerte. *Diamantes Negros* (2013) dirigida por Miguel Alcantud es el filme presentado para realizar la práctica didáctica en el aula. Una fuerte denuncia contra el tráfico de menores en el fútbol que por su carácter acusador origina reflexión y discusión entre los estudiantes con temas como el sacrificio económico y social que sufren los familiares de los niños para darles una vida mejor fuera de su país, la disputa por mantener y reclamar su identidad de origen dentro de un entorno adverso, y en definitiva, el choque con una realidad muy diferente a la que les habían prometido. Sin duda, es una producción cinematográfica a tener en consideración digna de profundización.

Ricard Huerta recoge en el capítulo que nos presenta una serie de producciones cinematográficas que pretenden debatir cuestiones como la diversidad sexual y los derechos humanos desde un enfoque crítico acompañado de una propuesta didáctica. Huerta otorga importancia a los trabajos audiovisuales realizados por el director Stephen Frears y menciona títulos como *My Beautiful Laundrette* (*Mi hermosa lavandería*, 1985) o *Prick Up Your Ears* (*Ábrete de orejas*, 1987) hasta llegar a *Philomena* (2013). Además, Huerta reflexiona sobre la posición que ocupa actualmente la realidad LGTB en los centros de enseñanza secundaria y universitaria, y por consiguiente, nos propone una actividad didáctica que utiliza como medio significativo el visionado y comentario de la película *Philomena*. Considero un acierto el filme sugerido por nuestro autor para utilizar el cine como fuente de aprendizaje y conocimiento dentro del ámbito educativo que formará los futuros docentes. *Philomena* es un filme de interés humano donde se mezcla la sensibilidad con el matiz irónico, por tanto, genera debate y discusión entre los estudiantes sobre la normalización e integración plena de las personas y los colectivos LGTB en cualquier ámbito dentro de nuestra sociedad.

El proyecto “Second: Round: Art i lluita als instituts valencians” reivindica la posición que ocupa la Educación Artística dentro de la educación. María José Gomez Aguilera nos muestra en su aportación una parte relevante dentro del proyecto, la película *Second Round Movie: Línies* donde participan los estudiantes de doce centros educativos de enseñanza secundaria de la provincia de Valencia. La producción está dirigida por Emilio Martí, un conocido director de películas y cortos que ha trabajado en diferentes iniciativas educativas utilizando el cine como herramienta didáctica. Aguilera nos habla sobre la naturaleza del film donde se trata identidad de los estudiantes y los centros educativos de manera transversal.

Para finalizar el capítulo, Aguilera recomienda la proyección de otros trabajos audiovisuales realizados por Emilio Martí como *Aporue* (2015) y *Desanimado* (2011) ya que disponen de un fuerte carácter reivindicativo. La película *Aporue* se presenta en contra de los recortes en educación, habla sobre la represión que sufren los adolescentes y la creatividad. En otro sentido, *Desanimado* forma parte de un proyecto de investigación sobre animación que promueve la reflexión sobre la identidad personal y la diversidad sexual. Concluye Aguilera que las posibilidades que otorga el cine como herramienta educativa son imprescindibles para una mejora de la alfabetización digital pero para que esto sea posible hay que defender la Educación Artística de manera correcta frente a los estudiantes.

Rosa Isusi-Fagoaga valora positivamente la utilización del cine musical contemporáneo como recurso educativo dentro del aula. Isusi-Fagoaga nos presenta tres producciones significativas dentro del género de cine musical actual para realizar un análisis posterior de cada uno de ellas: *Moulin Rouge* (2000), *Pitch perfect* (2012) y *Frozen* (2013). Considerando la música como un elemento esencial dentro del cine, nuestra autora realiza una experiencia en el aula con su alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil (Universitat de València) donde nos muestra los resultados obtenidos mediante las reflexiones y valoraciones realizadas por el alumnado una vez realizado el análisis de las tres películas propuestas.

Helena Rausell plantea el uso de la película *Buda explotó por vergüenza* (2007) dirigida por la joven directora Hana Makhmalbaf, como vehículo para trabajar la didáctica de las Ciencias Sociales. La alegoría sobre la mujer en el mundo talibán, queda reflejada en este sencillo y a la vez, honesto film que muestra la realidad como si se tratara de un documental. Rausell explica el proceso de la práctica propuesta a los estudiantes después de haber realizado el visionado de la película.

Alicia Ros- Garrido cierra el volumen con una propuesta pedagógica que ejerce influencia sobre la construcción de la identidad docente a través del cine donde podemos observar como referente cinematográfico la película *Hoy empieza todo* (1999) dirigida por Bernard Tavernier. El film contiene una carga de crítica social sobre el papel de la educación, por tanto, Ros- Garrido nos sugiere su proyección dentro del aula universitaria donde se forman futuros docentes porque reflexiona sobre las injusticias, necesidades y limitaciones desde la perspectiva de un profesor dentro de una escuela de educación infantil. El análisis, debate y valoración de la película generará reflexión sobre la propia identidad docente del estudiantado. Y cierro el repaso a lo que nos ofrece este volumen acentuando la satisfacción de haber descubierto nuevas posibilidades del cine como recurso didáctico dentro del ámbito educativo gracias a las aportaciones cinematográficas y las prácticas educativas expuestas en el libro. Sugiero, por tanto, su lectura y su difusión tanto para el profesorado como el alumnado.

Referencias bibliográficas

Ambrós A. y Breu, R. (2007) *Cine y Educación: el cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona: Editorial Grao.

Bustos, P. (Septiembre de 2010) El Cine como herramienta eficaz para un aprendizaje concreto, activo y reflexivo: una experiencia en Aula. *Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021*. Buenos Aires, República Argentina.

Pac, D. y García, N. (2013) El cine como herramienta de aprendizaje en el aula. Claves de una experiencia docente multidisciplinar en el ámbito económico. *Revista Internacional de Organizaciones*, 10, 181–197.

Mª Dolores Arcoba Alpuente. Universitat de València.