

El Cine como Instrumento de Socialización

Manuela Castro Santiago

manuelacs@arrakis.es.

Justificación

“El cine no sólo nos presenta a seres de carne y hueso, sino a los sueños de esos seres también convertidos en carne y hueso. En este sentido, el cine alcanza ese punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incommunicable, lo alto y lo bajo, dejan de percibirse contradictoriamente”

(André Breton)

La tarea educativa ha de tomar como fundamento previo de la experiencia, los gustos y aficiones que los alumnos traen de su vida cotidiana. En la actualidad, más que en otras épocas, vivimos envueltos en imágenes visuales. El cine es una compañía casi incesante en la vida de los adolescentes de hoy y, a menudo, es también una afición favorita. Es el momento de moldear esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, de proporcionar criterios para su valoración.

Una de las grandes potencialidades de los medios audiovisuales en general y del cine en particular, es su doble carácter de “reflejo” y “conformador social”. Es decir, las películas se definen como productos culturales y artísticos que pueden ser interpretados como manifestaciones de la sociedad que los han producido; pero al mismo tiempo son configuradoras de esa misma sociedad.

De esta íntima relación entre el cine y sociedad se desprende un intercambio que implica definir el cine como un reflejo indirecto del conjunto de situaciones, aspiraciones, creencias, deseos, costumbres, modas, conflictos y hábitos que se manifiestan en cada época histórica. Pero también es un elemento “configurador” de un determinado orden moral, político y social en un contexto histórico concreto.

En el presente trabajo nos proponemos como objetivo, por una parte, contribuir al proceso de socialización de los adolescentes, utilizando el cine como instrumento favorecedor de la integración de los elementos culturales y sociales del entorno, y por otra, favorecer la dimensión formativa en un mundo de conocimientos y de sentimientos inalcanzable en la vida –y en la escuela- real.

Contenidos

A continuación se ofrece una relación de películas que nos parecen especialmente aptas para el análisis de las cuestiones y problemas morales planteados. Posteriormente se recogen, a título de ejemplo, guiones y planes de actividades para el análisis y comentarios de algunas de ellas.

Los olvidados (1950) o el alegato contra la miseria

Primera obra maestra en tierras mexicanas de Luis Buñuel, este filme es un alegato social y una denuncia contra el abandono de tantos muchachos en los barrios humildes. Película de inolvidables personajes y tremenda fuerza narrativa. Su realismo de primer grado se mezcla con elementos personales del director: imágenes oníricas, un erotismo soterrado pero muy eficaz, cierto misterio y un tremendismo que enlazaba la miseria los mendigos mexicanos con los horrores que Buñuel filmó en las *Hurdes* (1932).

El verdugo (1963) o el alegato contra la pena de muerte

Esta película de Luis García Berlanga es referencia inexcusable del cine, del humor, de la libertad de algunos españoles en tiempos de servidumbre. Este film nos muestra la audacia de su esperpéntico alegato contra la pena de muerte en una época en la que el garrote vil se aplicaba en España con bastante generosidad. Esta película no sólo sobrevivió a las maldiciones del régimen franquista y los cortes de la censura: sus resonancias morales no han perdido en nuestros días un ápice de su virulencia, lucidez y negrura.

Calle Mayor (1956) o la hipocresía moral

Inspirada en *La señorita de Trévez* de Arniches y en el cine neorrealista italiano, esta película de Juan Antonio Bardem, es un referente inexcusable del cine español. Nos cuenta la historia de un provinciano aburrido que para divertirse con su grupo de amigos decide fingirse enamorado de una mujer que ya se ha hecho a la idea de morir soltera. Esta película contiene la fuerza para emocionar e indignar al tiempo que supone un ácido retrato moral que el cine español de los 50 ofreciera de la vida provinciana de entonces.

Filmografía de Ken Loach o la encrucijada vital de la supervivencia

Cine político que antepone el rostro humano al enconsentamiento programático. Concentrando en la encrucijada vital de los personajes para los que la supervivencia cotidiana alcanza cotas de auténtica aventura. El cine de Loach se erige en crítica demoledora a un sistema que ha reconvertido sus estructuras caritativas en feroces mecanismos de control y de represión. Heredero de la mejor tradición documentalista británica y del espíritu airado de los 60, Ken Loach tiene un puñado de títulos que elevan a los más débiles a la categoría de protagonistas. Veamos algunos ejemplos de sus obras más clásicas: *La cuadrilla* y *Pan y rosas*.

La cuadrilla (2001) es un relato ambientado en la Inglaterra de la década de los 90 que se toma la molestia de describir minuciosamente el declive de los menos desfavorecidos. El tema es la privatización de los ferrocarriles y los problemas que provoca. Los personajes de *La cuadrilla* son gente de "a pie", clase obrera, en el sentido estricto del término, individuos de carne y hueso que asisten con incredulidad al desmoronamiento del mundo en el que han crecido.

Retrata el punto de vista de un grupo de hombres que trabajan el área de mantenimiento. En un principio, se nos presenta como un grupo estable, bien avenido, que más tarde se ve tambaleada esa supuesta seguridad. No tienen empleo fijo, trabajan para una empresa de empleo temporal y no pueden estar de baja y no tienen vacaciones pagadas.

Pan y Rosas (2000) o el valor de la dignidad. Film característico de su autor, refleja el tema de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Plantea la crueldad de un mundo que en muchos casos llama a estos seres humanos ilegales y profundiza en situaciones de explotación. Supone una mirada solidaria y humanista hacia los más desfavorecidos en la multirracial y abrumadora de la ciudad de los Ángeles. Supone

un encuentro con los más desfavorecidos, con un estilo alejado del glamour y oropel y la superproducción hoy día imperantes.

La película nos presenta la situación de familias pobres sin seguridad ni atención médica, víctimas del capitalismo salvaje y del machismo más recalcitrante. Cargada de intencionalidad y de fuerza narrativa plantea la desigualdad entre opresores y oprimidos en una ciudad de rascacielos que reflejan la competición por el poder. Supone un cine contracorriente a las tendencias absolutistas y que plantea de forma magistral la utopía de la liberación humana sobre la faz de la tierra.

Mi pie izquierdo (1982) o el valor por La diversidad

Basada en la autobiografía de Chrsty Brown este filme de Shridan,, narra la historia de un impedido que nace en el seno de una familia numerosa irlandesa, en un medio social muy humilde e inhóspito. Nadie le atribuía inteligencia, sólo su madre intentaba comunicarse con él; entre los ocho y nueve años consigue, con gran esfuerzo, escribir la palabra “madre” utilizando para eso su pie izquierdo, la única parte de su cuerpo que puede mover. A partir de ese momento, la madre y los hermanos empiezan a “facilitarle” las cosas, proporcionándole medios de expresión. Llega a ser famoso escritor y pintor, gracias a su esfuerzo y a la maravillosa colaboración de su madre.

Un lugar en el mundo (1991) o el conflicto moral

Encomiable drama psicológico-rural, esta película de Adolfo Aristarain, combina muy bien la denuncia ideológico/social característico de las cinematografías latinoamericanas con unas disposiciones argumentales y morales extraordinarias. Hay que destacar los modos diferentes de reaccionar que tienen los personajes ante las adversidades que viven y los hechos históricos a los que se hacen referencia en la película, poniendo de manifiesto los conflictos entre la conciencia moral y las leyes del país.

Las uvas de la ira (1940) o la crítica social a las exigencias del capitalismo

Inspirada en la novela homónima de John Steinbeck, esta película de John Ford, ambientada en el contexto de la Gran Depresión, nos relata los patéticos avatares de una familia de campesinos obligada a emigrar a California en busca de trabajo. Lejos de cualquier tipo de demagogia, Ford, aborda la historia con tanta indignación social como emotividad, fusionando ambas perspectivas con una brillantez narrativa extraordinaria. Destacamos también la inimitable sabiduría de Ford para describir psicologías elementales a partir de detalles cotidianos preñados de cierta nostalgia lírica.

Modo de Trabajo

El modo de trabajo pretende promover un espacio de crítica sobre el conjunto de la obra y su contexto. Se trata de propiciar la formación de espectadores críticos y atentos a los contenidos morales presentes en los audiovisuales. Para ello, es fundamental que el visionado de éstos esté siempre orientado por una guía de actividades, una serie de cuestiones que obligue a los alumnos y alumnas a modificar la actitud meramente receptiva que suelen adoptar. El planteamiento didáctico de este proyecto parte del visionado de películas, a partir de lo cual definiremos conceptos, los comentaremos, analizaremos el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolla el filme, y desarrollaremos técnicas de argumentación (lógica y moral). Prestaremos especial atención al diálogo y la búsqueda de acuerdos entre los

alumnos y alumnas que pueda surgir a partir del visionado y, por ello, potenciaremos la defensa y la refutación de opiniones contrapuestas, asambleas para tomar decisiones entre iguales y el diálogo socrático (preguntas dirigidas sobre temas escogidos para llegar a una conclusión común).

Despiece

Éstas son las actividades propuestas para analizar **filmografía de Ken Loach**:

- 1- Elaborar una cronología de los acontecimientos sociales y políticos indicados en la película, señalando a través de qué escenas o situaciones se reflejan.
- 2- ¿Existe alguna relación entre el tipo de película y el contexto social?
- 3- Analizar las vinculaciones entre el cine y la sociedad, planteando el arte cinematográfico como configurador y reflejo de actitudes y mentalidades.
- 4- Una historia del cine, ¿es útil para comprender los cambios sociales y políticos de nuestro siglo? Explicar las razones de la respuesta.
- 5- Reflexiona acerca de los valores que se ponen de manifiesto en sus películas.

“El club de los poetas muertos”

Son muchos los temas que plantea la película. Intenta destacar algunas de las cuestiones éticas más relevantes. Responde a las siguientes preguntas sobre la película:

- 1- ¿En qué consiste el cambio de perspectiva “mirar todo de un modo nuevo” que Keating propone a sus alumnos? ¿En qué pasajes concretos aparece esta idea?
- 2- ¿Podría decirse que además de enseñar determinados conocimientos, el objetivo primordial de Keating es enseñar a ser hombre?
- 3- Principales problemas vitales recogidos en la película: ¿son reales? A tu modo y manera, se te han planteado personalmente?
- 4- ¿Qué significa la expresión, tan repetida en la película, *Carpenter diem*? ¿Serías capaz de distinguir en ella varios significados e interpretaciones según el valor que le dan los distintos miembros del Club de los poetas muertos?
- 5- Analiza la escena final en la que un grupo de alumnos se sube a su mesa imitando el comportamiento de Toth: ¿qué simboliza ese subirse a la mesa?
- 6- ¿Cuál es la principal enseñanza que has obtenido viendo esta película y reflexionando sobre ella? ¿Crees que tiene explicación en tu vida?

“Un lugar en el mundo”

1.- Analiza los siguientes diálogos:

Mario: Buenos días, Samuel, quería hablar con usted de su hija

Samuel: ¿De Luisa?

Mario: Me dijo mi hijo que no sabe leer, ¿no va a la escuela?

Samuel: No, desde que murió su madre tiene que hacerse cargo de la casa, de los chicos, de la comida echar una mano a las mujeres, se gana unas perras, es trabajadora y no puede perder el tiempo

Mario: ¿Puede venir a la escuela?

Samuel: ¿Ella se lo pidió?

Mario: No, pero no creo que le importe

Samuel: Lo que ella diga no cuenta, el que dice que no soy yo

Mario: usted es un buen padre, Samuel, no es fácil sacar a los hijos adelante, pero algún día han de ganarse el pan y cualquiera puede conseguir mejor trabajo que un analfabeto.

2.- Comenta las siguientes frases:

“Cuanto más sepas menos te van a engañar”

“Me gustaría saber qué ha de hacer uno para saber cual es su lugar en el mundo”

“Nada es lo que parece”

“Para hablar con las piedras hay que escucharlas y conocer cuál es su idioma, claro que eso ocurre también con las personas”

“Nada es tonto, nada es insignificante”

“Sólo a oscuras se puede ver el alma de las piedras, cada una tiene un color diferente y una forma distinta”

“Tu no naciste para esclavo”

“¡A ti lo que te gusta es robar a los pobres!

“Un amo que dictaba las leyes, que debía ser obedecido, aunque no necesariamente amado”

Preguntas:

- 1- ¿Como valorarías el cambio de actitud de Hans desde su llegada al pueblo hasta su marcha?.
- 2- ¿Cuál es la situación de los cooperativistas y su conflicto con el terrateniente?.
- 3- ¿Cómo valoras la trayectoria de Ernesto, al que los mayores no le ocultan conversaciones ni acontecimientos?.
- 4- Comenta los modos diferentes de reaccionar que tienen los personajes ante las adversidades que viven.
- 5- Analiza los hechos históricos a los que se hace referencia en la película.
- 6- ¿En qué escenas se ponen de manifiesto los conflictos entre la conciencia moral y las leyes del país?

Evaluación

Consideramos que habremos alcanzado nuestros propósitos cuando los alumnos y alumnas sean capaces de:

- Hacer un análisis crítico de los filmes, analizarlos y comentarlos, de caracterizarlos según sus valores lingüísticos, estéticos y éticos.
- Valorar la necesidad de convivencia y respeto por el entorno a partir del visionado de películas seleccionadas, analizar los conflictos y proponer soluciones y adoptar el diálogo como vía para la consecución de la paz
- Valorar y respetar el patrimonio cultural que el cine nos ha dejado, como legado de la humanidad, fuente de disfrute y recurso para el desarrollo individual y colectivo.

Bibliografía:

- Aguilar, C. (2004). *Guía del cine*. Madrid: Cátedra.

- González Martel, J. (1996). *El cine en el universo de la ética. El cine-fórum*. Madrid: Anaya.
- Molina Foix, V. (2000). *El novio del cine*. Madrid: Temas de Hoy.
- Torres, Augusto M. (2002) *Locos por el cine*. Madrid: Punto de lectura.