

Artes, educación y cine formativo

Nuria Rajadell Puiggròs y Montserrat González Perera
(Coords.)

Año: 2017. Lugar: Barcelona

Hergué Editorial

Páginas: 170

ISBN: 978-84-617-7150-9

La libertad y el cine formativo

Artes, educación y cine formativo es un libro redactado a partir de la Semana de Cine Formativo relacionado con las Artes y efectuada en la Universidad de Barcelona, celebrada el pasado noviembre de 2017. Esta XXIII Semana del Cine Formativo está titulada bajo el nombre de “La libertad y el cine formativo” y pretende abordar el tema de la privación de las libertades desde el panóptico de la educación y del trabajo social, buscando siempre una reflexión y goce a partir de los productos culturales del cine seleccionados. De ahí que todas las propuestas didácticas se ubiquen a un colectivo de personas de cierta edad (mayoritariamente adolescentes y jóvenes) a modo de formación ético-cívica y de desarrollo de valores sociales de la humanidad occidental.

Las coordinadoras del mismo son Nuria Rajadell Puiggròs (Doctora en Pedagogía y profesora titular de la Facultad de Educación en la Universidad de Barcelona) y Montserrat González Perera (licenciada en Psicología, Dirección dramática y Doctora en Pedagogía).

El libro es un monográfico dividido en dos partes. La primera (subdivida en 5 aportaciones) centrada en los aspectos más teóricos sobre conceptos como el arte: “El arte y la creatividad juegan un papel clave en el ámbito de la evolución infantil” (pp. 43); la música: “La música está presente en nuestro día a día, nos acompaña en los espacios de ocio, de trabajo, de descanso, en las celebraciones, en las reuniones, etc.” (pp. 31); y la importancia de introducirlos en las prácticas docentes por la gran influencia que tienen en la sociedad occidental actual. La Educación Artística (disciplina que incluye tanto las artes plásticas como las musicales) tiene la posibilidad de poner en contacto a los individuos que la reciben con el entorno donde se encuentran; es un potente motor transmisor de valores y normas sociales, que a su vez suscita y sirve para desarrollar una visión crítica en quienes aprenden. De ahí, se constata la importancia de utilizarla en cualquier ámbito de la escolarización, ya

sea educación formal o no formal. También se menciona la generación de disfrute y goce personal que recibe cualquier persona cuando consume productos artísticos (de expresiones cinematográficas y musicales se habla en este caso concreto) y esta idea hay que tenerla presente. Ya que, la Educación Artística no solo ha de servir para enseñar/transmitir unos conocimientos/saberes y suscitar la crítica respecto a aspectos de la sociedad; que también. Sino que, esta disciplina posibilita y ofrece unas realidades alternativas, creadas y recreadas simplemente con el fin de evadir a las personas consumidoras de su contexto inmediato por unos instantes. Se habla entonces de utilizar el arte para crear experiencias estéticas y de enseñar a quien las experimenta a disfrutar de estas. Ejemplos claros de esto son el cine, la música, la Cultura Visual de la imagen, etc. También los productos cinematográficos.

La segunda parte (desglosada en 7 contribuciones) presenta una forma más aplicada, en tanto que ofrece una recopilación de filmes con la música como tema central y una aplicación didáctica para llevar a las aulas. Estas propuestas educativas están centradas mayoritariamente para los ámbitos de la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Universidad; extrapolándose también a otros ámbitos educativos como el penitenciario. No obstante, son una magnífica guía para quienes enseñan en los tramos de la escolarización infantil y primaria. Solo se necesita una adaptación de la propuesta al nivel de quien recibe la formación, para que esta sea efectiva. Las prácticas siguen una metodología activa, en la que quienes enseñan participan y se erigen como protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje; utilizando el diálogo, el debate y la comunicación entre iguales y con el respectivo docente para alcanzar unos conocimientos “estrategias [...] implicatorias y cooperativas, como métodos de proyectos y metodología investigadora” (pp. 134). Con metodologías de esta índole se debe de prestar especial atención al desarrollo de las mismas y no dejar su progreso en el libre albedrío. De tal manera que, las personas que se erigen como acompañantes deben de ejecutar correctamente su rol de guía. Estas personas son las responsables de conducir los diálogos y debates hacia las metas/objetivos planteados, encargándose de que los recursos utilizados son un medio idóneo para generar aprendizajes y saberes. Como aspecto positivo se constata la visión educativa que transmiten las películas seleccionadas. Desde tiempos pretéritos los filmes se utilizan en educación para entretener a quienes están aprendiendo. Pero, en el momento que se constata la fuerza que tienen como transmisores de mensajes que calan en el subconsciente de las personas y que contribuyen en la formación de su identidad y personalidad, se les da un impulso positivo. Un ejemplo de ello son las secuencias de actividades que se recogen en este monográfico.

Si se centra la atención, desde un primer momento, en la portada del libro se capta ya el tema general e hilo conductor de toda la lectura. Este es el cine. De tal manera que en la cubierta aparece dibujado un carrete de película para proyectar, este está girando al igual que ocurre al reproducirse este tipo de filmes. Además, al incluir los números 1, 2, 3 y 4; que corresponden con los momentos previos al inicio de las

películas antiguas; se plasma la idea de que el espectáculo está a punto de empezar, para ello, tan solo hay que abrir el texto y sumergirse en la lectura. Asimismo, la secuencia de números se repite de manera infinita. Desde esta mirada se percibe la idea de que este es un monográfico que suscita y anima a las relecturas a lo largo del tiempo. No es un libro para ser leído, nutrirse de este instantáneamente y olvidarlo en un estante. Más bien, es una obra de consulta creada para que cada individuo consulte aquellos aspectos que necesite en base a sus necesidades. Más enfocado hacia quienes desarrollan una tarea docente por el inmenso abanico de posibilidades didácticas que ofrece, así como de recursos cinematográficos para introducir en las aulas. Pero también, partiendo de la premisa de que en el mundo occidental esta es la era de la tecnificación social, momento en que los mensajes calan en las personas cuando son transmitidos a través de unos canales audiovisuales, se aprecia que el receptor del mensaje se amplía a quienes están mostrando una cierta preocupación por este nuevo momento social que se está viviendo.

Respecto a los aspectos formales del libro destaca la armonía que transmiten todos los capítulos del mismo, sobre todo en los de la segunda parte más didáctica y aplicada. En todos estos hay un breve marco teórico que sirve para contextualizar la temática de las películas seleccionadas, acompañados de fichas técnicas de los filmes, la respectiva propuesta didáctica y un apartado sobre otros filmes con una temática similar. Y esta estructura se sigue en todas las secciones. Respecto a la primera parte, destaca la presencia de una recopilación de referencias bibliográficas, de posible consulta, ubicadas al final de cada capítulo. Esta equidad en cuanto a la estructura de los capítulos genera una cierta confianza, seguridad y concordia en quien lee el monográfico. Sabe que aunque cada apartado versa sobre un ejemplo cinematográfico distinto con aplicación en un contexto educativo concreto, todos ellos dan forma y vida uniforme a la obra completa; entendiéndola como un todo fraccionado en partes pero imprescindibles las unas de las otras, complementándose entre sí.

Vicente Monleón. Universitat de València