

El Cine, un recurso didáctico

Bloque II
**Aplicaciones didácticas
en el aula**

Módulo 3
Cine, Valores y Conflictos. **Barrio**

El Cine, un recurso didáctico

Bloque II: **Aplicaciones didácticas en el aula**

Módulo 3: Cine, Valores y Conflictos. **Barrio**

Cine, Valores y Conflictos

Valores y Conflictos

Propuesta

Barrio

Dossier

Ficha

Introducción

Trás la película

Documentos

Opiniones

Trabajo

Películas

Ejercicios

Bibliografía

Cine, valores y conflictos

El cine es un agente transmisor de valores casi tan potente como la propia vida (de hecho vivimos un gran número de situaciones a través de la "ficción" fílmica). El cine genera en nosotros profundos procesos de identificación que nos hacen muy permeables a su intencionalidad, tanto evidente como oculta. Asimismo, el cine crea y transmite modelos, desde estéticos hasta vitales, que tienen un impacto social muy notable. Este papel de transmisión de valores sociales lo cubrían tradicionalmente los cuentos, las leyendas y tradiciones orales y, ya en épocas más recientes, las novelas morales. La fuerza del cine para influir en las conductas colectivas es bien conocida por la industria del consumo y ha sido utilizada por todos los regímenes políticos.

Cine, valores y conflictos

Los profesores y profesoras de Religión, de las materias alternativas y de Ciencias Sociales y Filosofía llevan años utilizando determinadas películas para provocar debates sobre temas concretos entre sus alumnos. La SEMINCI de Valladolid, el Festival de Cine más prestigioso de nuestro país por su enfoque testimonial y humanista, nació como Semana de Cine Religioso y se transformó con el tiempo en Cine de Valores Humanos.

El cine para estudiar valores se ha utilizado siempre y puede ser un buen recurso para el trabajo de los temas que la LOGSE y sus posteriores desarrollos han llamado temas transversales, y en general para todos los referentes a cuestiones morales, cívicas o éticas. Podemos citar algunas de las más evidentes (sin agotar con ello el catálogo):

- . Educación que favorezca posiciones de paz, diálogo y no-violencia.
- . Fomento de actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad y a la diferencia.
- . Divulgación de los Derechos Humanos.
- . Planteamiento de la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos.
- . Posturas de conocimiento y defensa del entorno y del medio ambiente.
- . Educación para el consumo responsable y crítico.
- . Reflexiones sobre el papel ético de la ciencia y el desarrollo sostenible.
- . Fomento de una conciencia humanista, no discriminatoria y solidaria.
- . Educación para la salud.
- . Desarrollo de la inteligencia afectiva.
- . Educación sexual.
- . Educación vial.

La sociedad exige de la escuela una responsabilidad en esa Educación en Valores que no se manifiesta en casi ningún otro ámbito público ya que se fomenta la violencia, el morbo y el machismo en la mayoría de los medios de comunicación y evasión (cine, TV, videojuegos, cómic) y tampoco los adultos practican de forma mayoritaria valores como la no discriminación o el consumo responsable. ¿Qué decir de los poderes públicos en temas como defensa del medio ambiente, resolución dialogada de conflictos o posturas de paz mundial?

El cine transmite valores y nos presenta conflictos ante los que toma posición y difunde ideología. El cine comercial refleja una realidad bastante sesgada: un mundo masculino en el que se abusa de la violencia para solucionar conflictos, un mundo consumista y urbano y en suma, un mundo reflejado con la mirada de un turista occidental. Creemos que hay otro tipo de cine (y de lecturas) que nos pueden ayudar a nosotros y a nuestros alumnos a ver las cosas de otro modo. La tarea no es sencilla, pero asumirla será muy enriquecedor para nosotros tanto personal como profesionalmente, sobre todo si lo hacemos en equipo con otros compañeros.

Cine y conflictos

Podemos ayudar a nuestras alumnas y alumnos a formarse como personas libres y autónomas capaces de construir racionalmente su sistema de valores. Pero, para que lleguen a enjuiciar críticamente la realidad y, sobre todo, a tener una conciencia solidaria y activa que les lleve a implicarse, deben tener experiencia en enfrentarse a los conflictos con voluntad y posibilidades de superarlos.

Los conflictos aseguran una realidad incierta que nos produce desasosiego y angustia. Son situaciones de apuro, de difícil salida y, a veces, con final desgraciado. Los conflictos provocan antagonismo y pugna, y pueden desembocar en posturas radicales y violentas. El cine nos permite tener experiencias antes de que se nos presenten conflictos similares en el mundo real, pero además forma nuestro hábito de enfrentarnos a ellos ya que nos hemos puesto en el lugar del otro y hemos aplaudido o rechazado las decisiones que toma. El analizar y debatir sobre conflictos debe permitir que, además de quejarnos, tomemos posturas de compromiso ante los problemas.

El drama juvenil ¿un género?

Muchas películas, como muchas historias desde Shakespeare (Romeo y Julieta) hasta nuestros días, son dramas y están protagonizados por jóvenes.

Si nos referimos a un género "específicamente juvenil" solemos pensar en historias que narran las peripecias vitales de adolescentes o diecisieteañeros, generalmente enfrentados de forma radical -cuando no violenta- con su entorno familiar, escolar o social.

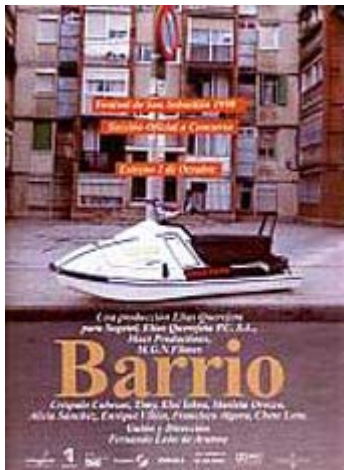
La mayoría de esas historias muestran los problemas de adaptación social de jóvenes de los suburbios urbanos cercanos, pero no integrados, a una sociedad capitalista que les incita al consumo a través de la publicidad y los medios de comunicación pero que no les da participación en el mundo económico. El grupo (banda, tribu o, simplemente, los "colegas"), el enfrentamiento con la familia y las instituciones y los problemas cotidianos enmarcan el difícil aprendizaje de esos jóvenes que se mueven en el peligroso filo que separa el delito de la supervivencia.

Propuesta > Barrio

Nuestra propuesta es trabajar en el aula sobre conflictos y problemas o sobre dilemas éticos partiendo del tema que nos plantea una película. Para ello proponemos que el profesor prepare un **dossier educativo**.

Este modelo puede servir para Áreas como Ética, Filosofía, Religión, Sociedad-Cultura-Religión y Actividades de Estudio alternativas y otras Optativas afines como Papeles sociales de mujeres y hombres, Formación cívica, Ciencia-Tecnología-Sociedad,... También puede usarse para el tratamiento de algunas transversales, tanto en las áreas evaluables como en las sesiones de Tutoría y también para actividades diseñadas por el departamento de Orientación en relación con transversales como Educación para la Salud, Educación para la Paz, Educación Sexual, Educación Vial, Educación no sexista,...

Barrio de Fernando León

Tema: **La igualdad de oportunidades en España**

Objetivos

- . Plantear el tema de la pobreza en España.
- . Dar a conocer realidades cercanas conflictivas.
- . Plantear los problemas del paso de la adolescencia a la primera juventud.
- . Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y otras similares.
- . Valorar el principio de igualdad de oportunidades.
- . Fomentar el debate sobre la sexualidad y la droga.
- . Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos).
- . Insistir sobre los valores de superación personal.

Áreas

Ética y filosofía.
Tutoría y orientación.
Economía y Ciencias Sociales. Actividades de estudio.

Edades y cursos

Alumnos/as de 15-18 años.
4º ESO, 1º y 2º Bachiller.
Aulas de Iniciación Profesional, Aulas-Taller y Aulas especiales.
Algunos Ciclos Medios de F.P.

Temporalización

Entre cinco y siete periodos lectivos:

- . Una clase de introducción al tema y a la película.
- . Dos o tres clases para ver la película (en función del ritmo de proyección y comentario que manejemos).
- . Una clase de recapitulación y actividades inmediatas que susciten preguntas y líneas de trabajo.
- . Una clase para trabajar documentos y dar fuentes de información.
- . Debate, puesta en común o entrega de los trabajos.

Películas para una educación en valores

Nacionalidad: España, 1998 Duración: 99 minutos

Dirección: Fernando León de Aranoa

Guión: Fernando León de Aranoa

Producción: Elías Querejeta (Sogetel/Elías Querejeta/Mact Productions/MGN Filmes)

Jefe de producción: Primitivo Álvaro

Fotografía: Alfredo Mayo

Montaje: Nacho Ruíz Capillas Sonido directo: Miguel Polo

Decoración: Soledad Seseña Vestuario: Maiki Martín

Música original: Hechos contra el decoro

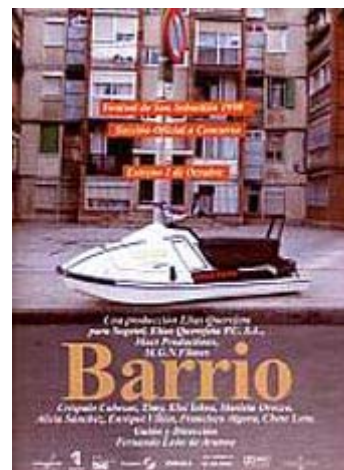
Reparto: Crispulo Cabezas (Rai), Timy (Javi), Eloy Yebra (Manu), Marieta Orozco (Susi), Alicia Sánchez (Carmen), Enrique Villén (Ricardo), Francisco Algora (Ángel), Chete Lera (Inspector de policía)

Premios: Concha de Plata y Mejor dirección del Festival de San Sebastián

3 premios Goya: Mejor dirección (Fernando León de Aranoa)

Mejor guión original (Fernando León de Aranoa)

Mejor actriz revelación (Marieta Orozco)

El director

Fernando León (Madrid, mayo de 1968) es Licenciado en Ciencias de la Imagen por la Complutense. Empezó escribiendo: guiones de TV para el show de **Martes Y Trece**, el concurso "Un, dos, tres..." y series como "Turno de oficio". Desde 1994 los escribió para la gran pantalla ("¡Por fin solos!", "Los hombres siempre mienten"). Su cortometraje *Sirenas* convenció a **Elías Querejeta** para producir su primer largo, "Familia" (1996), una excelente película que no tuvo la repercusión que merecía., aunque ganó el premio Goya a la Mejor Dirección novel. Sí la obtuvo con la segunda, "Barrio", que le valió 3 Goyas (dirección novel, guión y actriz secundaria) así como premios y menciones en los festivales de San Sebastián, Valladolid, Berlín, Houston y Miami. En espera de su tercer largometraje, mencionemos que ha hecho documentales, publicado varias narraciones cortas (tiene varios premios) y sigue escribiendo guiones (como los de la película mexicana "La ley de Herodes" de Luis Estrada o la española "La gran vida" de Antonio Cuadri). En el 2002 termina su tercera película "Los lunes al sol", en la que aborda de nuevo temas sociales: el paro y el empleo precario; y cómo pueden afectar éstos a las relaciones personales.

Sinopsis

Tres quinceañeros de un barrio periférico del sur de Madrid están condenados a pasar el verano en su barrio, su último verano inocente. La televisión dice que millones de españoles salen de vacaciones. Ellos no tienen dinero ni actividades pero sí deseos y sueños (de las pocas cosas que aún son gratis) y les sobra tiempo libre. Hablan mucho de chicas pero se relacionan muy poco con ellas. El mundo les enseña su escaparate pero no les invita a disfrutar de él. El centro de la ciudad está lejos y su barrio mal comunicado. ¿Atravesarán algún día la M-30? Mientras siguen soñando, cada uno de ellos tomará posturas distintas ante esa realidad.

Puntos de interés

Antes de ver la película os proponemos unas observaciones. Son puntos para orientar el debate y la explotación didáctica del film pero en ningún caso agotan sus posibilidades.

1) La película intenta acercarnos a una realidad social (española pero común al mundo desarrollado urbano). Fíjate que la mirada de **Fernando León** intenta ser más un espejo que una proclama y no se recrea en los aspectos más sórdidos.

2) Para ello prescinde de la estructura narrativa tradicional (planteamiento, nudo, clímax y desenlace) y recurre a una más lineal, más plana, que la asemeja a la del documental. Sin embargo tiene momentos líricos y un *flahs-back* final más que notable. También hay planos poéticos y simbólicos.

3) Los personajes responden a arquetipos morales (podrían estar tomados de las tres dominantes del hombre según *Aristóteles*: corazón, razón y voluntad). Cada uno de los protagonistas encarna uno de esos rasgos. Hay muchos tópicos pero

¿son realistas?

4) Estos adolescentes han nacido en un mundo de perdedores y lo asumen. Pero esa toma de conciencia es un aprendizaje, no un trauma psicológico. ¿Cómo reaccionan ante ese entorno poco amable? Observa las diferencias entre ellos.

5) Aunque la cinta se centra en los adolescentes, no deja de mostrarnos a los que están peor que ellos: inmigrantes, drogadictos ... y los adultos (sus familiares) a los que ya no les quedan sueños ni esperanzas.

6) La banda sonora (música y ruido) arrojan los planos: voces y melodías que atraviesan los finos tabiques, que llenan patios y calles. La música tiene mucho de símbolo: fijate en cuándo se utiliza la salsa, la música de gitanos, el rai beréber y las canciones del grupo de Lavapiés *Hechos contra el decoro*.

Notas

- 1) Es un dossier para poder pasarse entre los profesores.
- 2) A los alumnos basta con pasarles la Ficha técnico-artística, y la Sinopsis.
- 3) La breve reseña biográfica del director puede darse esbozada (para que los alumnos busquen más datos)
- 4) Otra posibilidad es dar la Ficha técnico-artística incompleta para que la completen con datos de la carátula del vídeo (o por internet). Así se pueden fijar en algunas cosas (¿quién hizo el guión?, la música,...)
- 5) Los puntos de interés son orientativos. La profesora o profesor puede, tras su visionado previo, elegir los que más le interesen o señalar otros.
- 6) Es muy importante centrarse en algunos de los aspectos y no intentar abordar todos. El objetivo de un dossier es que sirva para profesores diferentes pero que cada uno pueda usar los aspectos que le interesen más.

Dossier > Actividades de introducción

Leer y comentar los textos de introducción

- ¿ Por qué hay más paro en España que en la U.E.?
- ¿ Qué grupos son los que sufren más el paro?
- ¿ Hay igualdad de oportunidades en España?
- ¿ Condiciona nuestro futuro el ambiente social?
- ¿ Hay relación entre formación y trabajo?
- ¿ Son diferentes los problemas de los jóvenes de la periferia urbana que los del centro?
- ¿ Cómo aparecen estos temas relacionados con los jóvenes en los medios de comunicación?

Seleccionar, leer y escuchar algunas canciones aportadas por los alumnos

- ¿ Son realistas o exageran?
- ¿ Usan un lenguaje espontáneo?
- ¿ Conocemos situaciones marginales?
- ¿ Tratan las inquietudes de los/as alumnos/as?
- ¿ Qué conflictos exponen habitualmente?
- ¿ Tienen carga ideológica?

Textos de introducción

Diferencias sociales

Documento con tres partes que sirven para introducir el tema y crear un primer debate.

I. Otro colectivo dramáticamente proclive a formas de pobreza y exclusión social a causa del paro es el de los jóvenes en busca de su primer empleo. Según los datos de la Encuesta de la población activa los jóvenes entre 16 y 24 años en situación de paro constituyen el 47,6% del total de la población parada, es decir hay un millón y medio de jóvenes en paro (el 46,1% de la población activa en esa edad frente a una tasa de paro general del 21,5%). Si la comparamos con la europea las diferencias son enormes: 46,1% en España frente a un 25% en la Unión Europea. De cada 100 jóvenes en edad de trabajar y en búsqueda de su primer empleo casi 50 se ven rechazados por el mercado de trabajo.

II. Lo anterior nos orienta sobre el colectivo joven que se desliza hacia la marginación. Desde luego, no todos los sectores juveniles que se enfrentan con el paro encuentran el camino de la desviación o marginación social. No es lo mismo un joven sin trabajo después de haber acabado sus estudios superiores procedente de ambientes culturales medios o elevados, que el que procede de sectores populares afectados por el paro o la marginación de forma endémica. Numerosos estudios afirman que estos jóvenes se encuentran de partida condicionados por un medio social que les ofrece muy pocas posibilidades de encontrar alicientes o estímulos, bien sea en sus propias familias o en el medio cultural en el que se desenvuelven, escuelas o centros de formación profesional. Es en estos contextos donde los índices de fracaso escolar son más altos.

III. Otro factor a tener en cuenta, en el caso de los jóvenes, se refiere al tipo de trabajo al que, con un poco de suerte, pueden tener acceso. Son trabajos que, en lugar de enriquecerles humana y profesionalmente, tiende a degradarlos y a marginarlos todavía más. Nos referimos, claro está, al trabajo eventual, a destajo y sumergido. Estos tipos de trabajo generan sentimientos y actitudes desvinculadas del valor- trabajo tradicional. Más bien son contrarios al mismo: desánimo, frustración, desprofesionalización y desmotivación frente a todo tipo de formación o reciclaje.

"Informe sobre la pobreza en España"

Letras de canciones

Este es un tipo de documento de trabajo que los propios alumnos y alumnas pueden aportar: canciones que conozcan que hablen del tema propuesto (sobre uno como éste tienen muchas).

Hoy, firmando el finiquito, yo rebose de ilusión.
Me he quedado sin trabajo, en paro y sin liquidación
con la abuela, con la suegra, con dos niños iqué marrón!
Tío, vaya suerte, hago ya el cuarto millón.

No puedo pagar el piso, voy a tener que hipotecar
y las letras se acumulan, yo no las puedo pagar
qué alegría, amigo mío, ya no puedo ni sobar
ni con el agua imantada ni la almohada cervical.

Fragmento de la canción *"No te pares"* del disco **El vals del obrero** del grupo **SKA-P**

Dossier > Actividades tras la película

Son actividades para realizar nada más acabar de ver el film, para facilitar las preguntas y para marcar líneas de reflexión y debate.

1. ¿Cómo calificarías la película ?

- Lograda
 - Emotiva
 - Tierna
 - Cómica
 - Humana
 - Interesante
 - Encantadora
 - Buena
 -
 -
- Fallida
 - Panfletaria
 - Cursi
 - Triste
 - Disparatada
 - Aburrida
 - Detestable
 - Mala
 -
 -

2. Resume el argumento de la película.

3. Señala los temas de fondo que aparecen en el film ¿Cuál es el tema principal a tu juicio?

4. ¿En qué género la encuadrarías? (¿Recuerdas haber visto otras parecidas?)

5. ¿Consideras que las situaciones son naturales y cercanas a la realidad o piensas que están demasiado forzadas?

6. ¿Crees que el Director del film toma partido? ¿En qué sentido? Pon algún ejemplo.

7. ¿Qué problemas o conflictos plantea la película? Enumera los que recuerdes.

Guía para un comentario técnico

Se trata de una serie de orientaciones para guiar el trabajo de los alumnos hacia una lectura temática (no fílmica). Se pueden dar todas o seleccionar algunas para mantener un debate o para hacer un control. Para apoyar las actividades es conveniente tener algunas escenas para volverlas a ver.

Rememorar y re-pensar el film

a) Los protagonistas son tres chicos, **Manu**, **Javi** y **Rai**. Intenta atribuir los fragmentos de diálogo a cada uno de ellos:

- . *Yo he estado en la playa, una vez, potando... Iba de viaje con mis padres, me mareé y tuvimos que parar.*
- . *¿Te imaginas adelantar diez años seguidos? ¿O treinta? Ya casado, con curro, viendo la tele en tu casa.*
- . *Mira, un completo de Elena y un cubano de Raquel sale lo mismo que tres franceses de Tania.*
- . *El deseo, lo que pedí. He visto a Rafa, ayer y, no sé papá. Papá, por favor... y nada, te manda un beso muy fuerte. No podía venir a verte porque tenía que estar esta tarde en Barcelona.*
- . *Soy un equilibrista... Sólo puedes ir hacia adelante, ni hacia un lado ni hacia otro, porque te caes.*
- . *Mamá, todo el mundo lo hace (hablan del top-less), sus amigas, la gente de clase...*

b) Lee la lista de calificativos que sigue y piensa cuáles van mejor al carácter de cada uno de los amigos (puedes añadir otros de tu cosecha):

Observador	Ingenuo	Agresivo	Prudente	Realista
Sensible	Incrédulo	Intuitivo	Voluntarioso	Emprendedor
Descarado	Fatalista	Imprudente	Comprensivo	
Soñador	Rebelde	Egoísta	Amistoso	

JAVI	RAI	MANU

c) Describe brevemente a cada uno de ellos (edad, situación familiar, características psicológicas, papel en el grupo, modo de relacionarse con los demás,...). ¿Cuál de ellos te ha interesado más? Explica por qué.

d) Pese a ser muy distintos forman un grupo ¿ qué tienen en común? ¿ qué les une?

e) ¿ Qué te parece la relación entre ellos y el lenguaje que utilizan? Intenta recordar alguna secuencia donde se den caña entre ellos y otras en las que se manifiesten cariño.

f) ¿ Qué temas de conversación predominan? (pista: sexo, vacaciones, dinero, familia, chicas, trabajo, deportes,...)

g) ¿ Qué conocen del mundo exterior? ¿ A través de qué medios lo hacen?

h) ¿ Cuáles son sus principales problemas? Analiza cuáles son generales de la juventud y cuáles atribuibles a las desigualdades económicas.

i) ¿ Cuáles de los factores siguientes crees que condicionan más su forma de ser, sus actitudes y su posible evolución? (Gradúalos por orden de importancia).

- El entorno del barrio
- La situación familiar
- Los problema económicos
- Las carencias afectivas
- La falta de espacio en su vivienda
- La educación recibida
- La falta de estímulos
- La falta de modelos de referencia

j) La película trata temas como la voluntad individual y la necesidad de formarse. Pero cada uno de ellos empieza a ver el mundo de forma distinta. Pese al entorno común, van a reaccionar de modo diferente. Recuerda y comenta estos dos fragmentos:

1. Diálogo:

Manu. - Mañana empiezo a repartir pizzas
 Javi. - Podríamos hacer algo nosotros también.
 Rai. - ¿Como qué?
 Javi. - No sé, ya habrá algo que sepamos hacer ¿ no?

2. Anuncio:

(grabando, habla Rai) - *iHola! Somos Javi, Manu y Rai y nos dedicamos a... También sabemos... Bueno, si estás interesado en nosotros llama al número que aparece en pantalla.*

k) ¿ Consideras que el entorno social y familiar explica las actitudes de Rai?

l) Recuerda este diálogo (intenta recordar quién habla cada vez):

- ¿Te imaginas adelantar 10 años seguidos o 30 y tener ya 40 de golpe? Ya casado, con curro, viendo la tele en tu casa...
- O tirado en un albergue, no te jode, con el hígado reventao
- O en un chalé con piscina, rodeao de tías en pelotas
- O en la cárcel con SIDA
- Una mierda, en una isla desierta que me he compraó porque me ha tocao la bonoloto
- O con un tiro en la cabeza, tirao en la cuneta
- O en un yate en Marbella, tirándome a la Claudia Schiffer...

¿Cuáles de esos pronósticos te parecen más probables? ¿ Crees que alguno de ellos

saldrá del barrio? Di quién y explica la respuesta.

m) Recuerda otros personajes (o situaciones del film).

n) Hay otros sectores de la población que están peor que ellos ¿ qué colectivos aparecen?

o) ¿ Qué problemas sociales se tocan en el film? ¿ Se ocupan los medios de comunicación de estos temas? (Pistas: malos tratos, trapicheo y droga, falta de diálogo en la familia, fracaso escolar, paro, falta de modelos, degradación urbana, pobreza, inmigración ilegal,...)

p) ¿ Opinas que la película tiene un enfoque particularista o su validez es más amplia ? ¿ Crees que situaciones así se dan en tu ciudad o pueblo ?

Temas de trabajo

Para contestar se puede utilizar los documentos.

1) El barrio es un personaje más del film. Intenta describirlo y definirlo. Piensa en planos o escenas significativos. Intenta recordar el paisaje de la película. Compáralo con tu barrio.

2) La familia es un telón de fondo en toda la historia. Analiza su papel . En este caso se ven las dos caras (apoyo y MALOS TRATOS). ¿ puedes citar cuatro situaciones con las que te puedas identificar? Valora su importancia para ellos y para ti.

3) Los amigos son la base de la historia. El grupo es solidario y cerrado a otros. Su dinámica es, a la vez afectiva y cruel. Piensa sobre la función positiva o negativa de la amistad y cómo la ves tú. El despertar a la sexualidad también está muy presente en la historia.

4) El dinero que ellos no tienen. Ello les impide gastar, no pueden consumir (pero fíjate que tampoco fuman, beben ni se drogan). Debatir sobre el tema ¿cuánto dinero necesita un joven? ¿es posible disfrutar y divertirse sin consumir?

5) El trabajo no abunda ni te hace rico en el barrio. Los padres sobreviven, los jóvenes trampean. ¿Es posible acceder a un trabajo que permita vivir con dignidad? El trabajo precario (trabajo basura) y el PARO aparecen como únicos futuros cercanos.

6) Las drogas están alrededor de los personajes. Dos de ellos la viven de cerca. Comenta la distinta conclusión que sacan. Da tu opinión sobre el tráfico de drogas.

7) La marginación que representan otros grupos (ellos son de condición modesta pero no marginal). ¿Cuáles son las principales causas? ¿Debemos implicarnos?

8) La sociedad civil aparece representada sólo por la POLICÍA. ¿ Qué otras instituciones públicas hay en el barrio?

9) Las salidas para ellos ¿son posibles? ¿Qué elementos o circunstancias favorecen y perjudican esa posibilidad de superar los condicionantes familiares, sociales y culturales? ¿Sólo cabe la posibilidad de redención individual?

Algunas observaciones fílmicas (El lenguaje)

Sin caer en un análisis fílmico exhaustivo, podemos aprovechar para ver un poco el lenguaje del film. Veremos como alguno de los aspectos (análisis de una secuencia, un diálogo o la banda sonora) nos da mucho juego para ayudar a la comprensión global de la película.

a) Recuerda y analiza las siguientes secuencias:

- . La Secuencia de apertura.
- . La Secuencia de los tres amigos sentados en el puente (juego de los coches).
- . La Secuencia de la estación fantasma de metro tomada por los emigrantes.
- . La secuencia de la muerte de Rai.
- . El *flash-back* final.

b) Observa la apariencia documental (secuencia de apertura, movimientos con la cámara al hombro, fotografía poco nítida) que se usa en los planos generales y en bastantes exteriores. A esa apariencia ayuda el reparto, con actores naturales y poco conocidos que parecen gente de la calle.

c) Para marcar diferentes *tempos* o ritmos narrativos se usan distintos elementos fílmicos (son los elementos básicos del lenguaje de las imágenes: espacio, tiempo y montaje). En esta narración, el director busca una realización sobria, con un montaje que parezca invisible.

Intenta recordar elementos sobre movimiento de cámara, tipos de planos, de ritmo, de montaje... que se utilicen en algunas secuencias.

d) Algunos planos son de gran simbolismo. Analiza el del cartel del film (la moto de agua atada a la farola). ¿Recuerdas otros? (Sugerencias: la fiesta con la caribeña de cartón, el juego en el puente de la autovía, la visita al cementerio, la actuación de los gitanos con la cabra, los equilibrios funambulistas de Rai, el "atracó" a la tienda de trofeos, el viaje al centro en metro y el regreso andando,...).

e) Los diálogos contribuyen de forma importante en la fuerza de la historia. Como en el fragmento reproducido en Documentos y otros como: la secuencia del puente y los coches (- *¡Que sólo es un juego!* - *Sí, ¡pero el que se queda sin coche soy yo!*); los diálogos de Manu con su padre (- *¿Quieres que te cuente un cuento?* - *Papá, coño ¡que tengo quince años!*); y otros muchos. Hay mucho humor e ironía ¿recuerdas lo que dicen Rai y sus amigos cuando ven que le han robado la moto? ¿Y cómo le recuerdan a Manu que no tiene madre?

f) Fíjate en el uso de la banda sonora: sonido directo, voz en off, música, ruidos urbanos o de patio de vecinos, silencios,... (unas veces es documental y otras expresivo).

g) La música nos dice muchas cosas en esta película ¿Recuerdas el uso (simbólico o reiterativo) de diferentes estilos (charanga, salsa, raí, rumba,...)? Escucha las canciones de **Hechos contra el decoro** y comenta su relación con la acción (refuerzo, contraste, explicación, otras,...)

h) Susi baila reiteradamente con la canción "Devórame otra vez" No es una elección casual. Explica por qué. ¿Puedes identificarte tú con alguna canción? ¿Quieres explicarlo?

Ficha de evaluación para los alumnos

Contesta, sincera y anónimamente, a las siguientes preguntas. (Tu colaboración puede mejorar esta actividad en el futuro).

1- Consideras que trabajar el Cine en la asignatura es:

- Conveniente
- Entretenido
- Innecesario
- Imprescindible

2- La película elegida es (Contesta si o no a cada uno de los puntos):

- Adecuada
- Entretenida
- Interesante
- Enriquecedora
- Comprensible

3- El tiempo empleado en la experiencia ha sido:

- Suficiente
- Insuficiente
- Excesivo

4- En cuanto a los recursos empleados, consideras que han sido:

- Suficientes y adecuados
- Adecuados, pero insuficientes
- Inadecuados

5- Por lo que respecta a los métodos y técnicas empleados, evalúa con los siguientes criterios (suficiente/ insuficiente, correcto/excesivo, adecuado/ inadecuado):

- el trabajo individual

- el trabajo en pequeño grupo
- el trabajo en gran grupo

6- ¿Crees que el empleo del cine y la realización de este tipo de experiencias es pedagógicamente adecuado? Razona tu respuesta.

7- ¿Qué tipo de películas te gustaría ver?

8- ¿Qué temas te gustaría trabajar de este modo?

9- Valora la experiencia de 1 a 10.

10- Sugerencias.

Barrio según Fernando León

"Éste es un barrio gris, cuartelero, hermético, de grandes edificios grises, de cemento y pasadizos subterráneos, de ladrillo oscuro y arquitectura imposible, sin árboles, sin apenas comercios, sin pedazos de cielo, hecho a golpe de hormigonera, vertical, laberíntico e impenetrable, todo cemento, alumbrado, ladrillo,... Éste es un barrio de inmigración, de viviendas estrechas, incómodas, de paro, litografías baratas en las paredes y rejas en las ventanas, de miedo y cerrojos, de ropa tendida y de televisores a todo volumen..

Éste es un barrio de cierres echados, solares en venta, de obras, portales iguales, pilares de la M-40, tráfico rápido y alto que pasa corriendo, sin detenerse jamás en el barrio. Pero éste también es un barrio duro, honesto, orgulloso. Un barrio bajo con la cabeza bien alta."

Fernando León (describiendo el escenario y las localizaciones)

"Los paraísos con los que sueñan Manu, Javi y Rai no están lejos. De alcanzarlos les separa una autopista y 200.000 pesetas de renta, un padre sin curro, una habitación compartida, enrejada, el calor del verano y cuarenta metros de protección oficial. De lo que en ellos se esconde les hablan los anuncios de la tele, los escaparates. Son las ventanas, las puertas de salida del barrio. Puertas falsas, claro, protegidas con alarma. No resulta difícil encontrarlos asomados en alguna de ellas, charlando, envidiando, soñando... Sentados en el banco de su parque, las manos en los bolsillos vacíos y los pies en la tierra, en la tierra del parque, Javi, Manu y Rai le dicen no a las drogas. Y le dicen no al cine, y a las discotecas, y a jugar al tenis, y le dicen no a pasar las vacaciones en los Pirineos. Sentados en el banco de su parque le dicen no a todo, sencillamente porque no pueden decir otra cosa."

Fernando León (describiendo sus personajes)

"Música de barrio que escuchamos en las habitaciones compartidas, que recorre los pasillos y atraviesa los estrechos tabiques, que resuena en los patios interiores compitiendo con televisores, discusiones familiares, con los gritos de los niños, entre ropa tendida y las ventanas enrejadas de las casas, abiertas al aire inmóvil del verano.

La salsa, representando los paraísos tropicales con los que sueñan los tres chavales, haciéndolos realidad entre edificios y descampados, aunque las palmeras sean de polispán y las mulatas de cartón-piedra, aunque para alcanzarlos hayan tenido que atravesar el escaparate de una agencia de viajes(...). Música que toca una familia de gitanos entre enormes torres de viviendas, la cabra trepando por la escalera, los niños pidiendo entre los vecinos que miran la actuación aburridos, mientras la tarde languidece."

Fernando León (hablando de música)

Entrevista con los actores

Pregunta: - En la película, a pesar de tener contacto con las drogas, los chicos no son consumidores.

Crispulo: - No fuman porros porque hay barrios donde cuesta conseguirlos.

Eloy: - Los personajes no fuman porros ni consumen droga porque les falta dinero para comprarla, no porque no tengan predisposición.

Crispulo: - Porque si tuvieran pelas...

Timy: - De todas formas la película no se mete en eso porque resulta bastante facilón: si se habla de los jóvenes se habla de las drogas ...mientras la historia de Barrio es más profunda que la anécdota de cómo se lo pasan el fin de semana.

(Entrevista en "El País de las Tentaciones", octubre de 1998)

El guión: un diálogo del film

Casa de Javi. Interior día. La familia está comiendo mientras emiten el telediario en la televisión. Están los padres, Javi y Susana y el abuelo.

Madre: - ¿Hoy no sacas la furgoneta?

Padre: - No, hoy no.

Madre: - Hoy tampoco. La última vez fue ¿cuándo fue? La semana pasada ¿no?

Padre: - Carmen, coño, hace calor, es verano. La gente en verano no se muda ¿qué culpa tengo yo?

Javi: - Están todos de vacaciones.

Madre: - Todos menos nosotros.

Padre: - Nosotros no tenemos dinero. Además, en verano, se está mejor en Madrid.

Madre: - No lo sé, no puedo comparar. Llevamos diez años sin salir.

Padre: - ¿Qué quieres? ¿Discutir delante de los niños?

Susana: - No os cortéis. Nosotros también discutimos delante vuestro y no pasa nada.

Padre: - Y tú, vete pensando en sacarte el carné, así podrás coger también la furgoneta.

Madre: - Déjale que termine los estudios que es lo que tiene que hacer ahora. ¿Quién quiere más? Papá...

Padre: - Tu padre seguro, siempre repite.

Madre: - Porque le gustan las cosas que yo preparo.

Padre: - Bueno, cuando salimos a comer fuera también repite.

Madre: - Fuera ¿dónde? ¿al balcón? Es que lo dices como si fuéramos todos los días a restaurantes de lujo.

Padre: - ¿Qué tal el puré abuelo? Se podía llevar al viejo unos días tu hermano, así cambiaba de aires.

Madre: - Mi hermano, pobre. Si no sabe cuidarse él ¿cómo va a cuidar de papá?

Padre: - Nada, pues que venga también. Seguro que tiene buen saque, como tu padre.

Madre: - ¿Quieres dejar tranquilo a mi padre?

Padre: - Si yo le dejo, lo único que estoy diciendo es que no le vendría mal cambiar de ambiente. El chico necesita un poco más de intimidad.

Javi: - A mí me da igual.

Padre: - ¡Tú te callas! Si estuvieras solo igual estudiabas más. No te he visto abrir un libro en lo que va de verano.

Javi: - Para eso me tendría que ir al bar...

Padre: - ¿Qué quieres? ¿Que te dé un guantazo? Yo a tu edad tenía callos en las manos, pero de descargar camiones, no de hacerme pajas como tú.

Madre: - Carlos, por favor...

Padre: - ¡Ni Carlos ni hostias! La culpa es tuya que te pasas el día llorando y, ahora ¡mira! ¿Qué pasa? ¿Que me tienes que dar permiso tú para ir al bar, gilipollas? ¿Y usted qué? ¿Cómo va? ¿Quiere un poquito más? No se corte ¡coma! No se vaya a quedar con hambre que aún tiene que crecer ¿Y se lleva un poco a la habitación para luego!

Críticas de prensa

"Han nacido allí donde no llega el Metro ni el dinero. Es un barrio que, con un coche y otras posibilidades económicas, estaría a 15 minutos de la Puerta del Sol. Podría ser cualquier ciudad-dormitorio que rodea cualquier capital de provincia, pero Fernando León convirtió al madrileño barrio de San Blas en la espina dorsal de su segunda película (...) que ayer obtuvo la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival de Cine de San Sebastián.(...)"

A sus 15 años conviven con la miseria, con los vagabundos, con los sin techo y con la droga. Como si nada. Han crecido con ellos y están aún a tiempo de evitarlos. Viven en esa estrecha línea que separa el bien del mal, soñando con paraísos desconocidos, con mujeres estupendas y con esas vacaciones en Benidorm que nunca tuvieron. Ellos se buscan la vida como pueden"

Milagros Martín-Lunas (ABC)

"España no va tan bien. Es la lúcida conclusión que se extrae de las potentes imágenes de Barrio, la película con la que el joven Fernando León golpea contundentemente en el pétreo rostro de los propagandistas del bienestar nacional. Barrio supone una inmersión en los aspectos menos favorecedores de la España del Euro, a través de la mirada de unos adolescentes que habitan una de esas zonas suburbanas, bajo la opresión de colmenas urbanas, con un fondo de descampados con escombros y basuras, rodeados por el asfalto de las vías rápidas de circunvalación.(...)"
El film está plagado de situaciones que mezclan con fluidez la hilaridad con el acíbar en una gradación sutil y eficaz de los elementos tragicómicos."

Constance Verney (Revista Reseña)

"Barrio habla de gente y sentimientos identificables, de chavales de barriada con un argot coloquial, una gestualidad, unas familias rotas, una actitud vital, un paisaje geográfico y emocional, una frustración cotidiana, unos códigos morales, unos interrogantes, certidumbres e incertidumbres absolutamente reconocibles. Yo sigo su desventura con implicación, piedad y horror. Son de carne y hueso, me cruzo en la vida real frecuentemente con ellos y llego a acostumbrarme a su estereotipo."

Fernando León me cuenta con un lenguaje poético, entrañable e implacable lo que ocurre en el corazón y en el cerebro de esos críos con vaqueros, camisetas y zapatillas desgastadas a través de sus miradas, sus lágrimas, sus risas, lo que dicen y lo que callan, lo que anhelan y lo que se inventan, sus tiempos muertos y la forma de llenarlos, sus anhelos y su terrible lucidez, su hambre y su sed de lo que jamás podrán saborear, las mentiras que inventan e intentan creerse para sobrevivir mentalmente."

Carlos Boyero (El Mundo)

Aumento de pobreza

Denuncian el aumento de las bolsas de pobreza en España

Las bolsas de pobreza y las desigualdades sociales en España están creciendo, según advierte la organización Médicos

del Mundo en su informe anual sobre Exclusión social. La vicepresidenta primera de la ONG, **Amparo Sánchez**, declaró ayer en rueda de prensa que los programas médicos que desarrolla su organización entre los sectores sociales más desfavorecidos demuestran que "cada vez se evidencia más la marginación". Las actividades que realizó *Médicos del Mundo* en España durante los primeros nueve meses del año beneficiaron a 26.783 personas, un 35% más que en 1999, informa Servimedia. Según **Javier Petrel**, director de Proyectos de la ONG, *"las bolsas de pobreza están aumentando, aunque cada vez acceden más personas a los dispositivos de atención y servicios sociales que se les ofrece a estos colectivos"*. La acción de Médicos del Mundo en el denominado Cuarto Mundo se centra en cuatro áreas: drogadicción, prostitución, inmigración y minorías étnicas, fundamentalmente la población gitana. En el ámbito de la drogadicción, aunque el uso de la vía inyectada ha disminuido en España, la organización atendió a más de 10.000 personas hasta el pasado mes de septiembre. La ONG atendió este año a más de 7.000 personas, de las cuales casi el 90% eran mujeres, con una media de edad de 30,7 años.

Inmigrantes

El 63,2% de los usuarios de estos programas eran extranjeros. **Amparo Sánchez** indicó que estos datos confirman la incorporación de un porcentaje significativo de los inmigrantes que llegan a España a la prostitución. El número total de pacientes inmigrantes que atendió la organización en los nueve primeros meses del año superó los 8.500, la inmensa mayoría de enfermedades habituales en España. **Amparo Sánchez** señaló que las condiciones de explotación laboral que sufren muchos extranjeros favorecen la aparición de enfermedades en este colectivo. En este sentido, la ONG denunció que la reforma de la Ley de Extranjería menoscabará los derechos de los inmigrantes, por lo que reclamó al Gobierno que desarrolle la actual legislación.

El Mundo

La pobreza mata

La pobreza en España mata a cuatro personas a la hora

La pobreza afecta a la salud, pero lo que sobre todo afecta a la salud es la desigualdad social. Cuanta más pobreza, más enfermedad y también más muerte. El mayor número de muertes evitables se da entre los más pobres, y el número disminuye conforme el grupo analizado tiene mejor posición. Si la mortalidad fuera en toda España como en las zonas más ricas, cada año morirían 35.000 personas menos, es decir, cuatro muertos menos cada hora. Esto era algo conocido, pero no se había cuantificado. Un estudio publicado en julio en el *Journal of Epidemiology and Community Health* cuantifica el número de muertes en España a causa de las desigualdades sociales. La conclusión es la siguiente: si toda España tuviera el índice de mortalidad que registra el 20% de las zonas más ricas, cada año se producirían 35.090 muertes menos. O dicho en otros términos: el exceso de muertes en las zonas geográficas deprimidas representa más del 10% de todas las que se producen cada año en España. Muertes que, de no existir diferencias sociales, no se producirían. Se trata, pues, de muertes evitables.

Una investigación de **Rosa Mª Urbanos**, de la Universidad Complutense, indica que en 1995, en la clase social más alta, el porcentaje de personas con una salud deficiente era del 27%, mientras que en la clase más baja era del 40%. La esperanza de vida al nacer es un indicador al que los epidemiólogos prestan gran atención. Su estrecha vinculación con la situación socio-económica se ha puesto patéticamente de manifiesto en los países del este de Europa, donde ha disminuido en los últimos años a causa de la crisis social que atraviesan. No son los países ricos quienes tienen mejores indicadores de salud, sino los más igualitarios. *"En un país pobre, aumentar la riqueza media comporta un aumento de la esperanza de vida, pero en un país rico, lo que la incrementa es una distribución más igualitaria de la riqueza"*, afirma **Joan Benach**. *"Por ejemplo, Japón, el país que tiene la mayor esperanza de vida, es el que presenta menos diferencia entre el 20% de población más rica y el 20% de población más pobre. En el polo opuesto podríamos situar a Estados Unidos"*.

En la Unión Europea, España es un país relativamente pobre con grandes desigualdades sociales. El nivel de renta no llega al 80% del promedio de la UE: provincias como Girona sobrepasan ese promedio, otras como Badajoz apenas alcanzan el 50%. Según el informe SESPAS 1998, el promedio de esperanza de vida al nacer es en España de 74,6 años en los hombres y de 80,7 en las mujeres. Pero se observan desigualdades de hasta seis años de vida. En los hombres, por ejemplo, la menor esperanza de vida al nacer (menos de 72 años) se da en Andalucía occidental, Extremadura y zonas de Asturias y Galicia.

Aumenta el tabaquismo en las capas menos privilegiadas. La obesidad era antes una dolencia de ricos, vinculada al exceso de alimentación. Ahora, los mayores índices de obesidad en EE.UU. se da en la población pobre, especialmente entre los afroamericanos, por una mala alimentación. En España, el estudio, con datos de 1995, revela que en las capas altas, el porcentaje de personas con sobrepeso es del 5%, mientras que en las más bajas es del 11%, es decir, más del doble.

Informe sobre la pobreza en España 1998

Dossier > Opiniones

Como conclusión no me resisto a reproducir las opiniones de algunos profesores y profesoras y, por supuesto de los alumnos. Todas ellas proceden de trabajos realizados con Barrio en clases de 4º de ESO y 1º de Bachiller.

"Cualquier actividad que rompe la rutina suscita, de entrada, especial motivación, aunque no todos han respondido de la misma forma. Se da el caso de que los grupos que llamamos -sin demasiado juicio crítico- "académicamente buenos" tienden a pensar que eso no es trabajar, se desconciertan ante actividades en las que priman la opinión, el debate o la emoción por encima de conocimientos memorísticos o más objetivos; por el contrario, chicas y chicos que habitualmente fracasan con el sistema escolar tradicional, ven aumentada su autoestima al comprobar que son capaces de opinar de un modo razonado y que se les valora".

M.L.O. (Profesora de Lengua en un pueblo industrial)

"Al utilizar la película no se trataba tanto de dotar a los alumnos de una serie de conocimientos históricos y técnicos sobre el medio cinematográfico (lo que no es desdeñable, muy al contrario), sino, sobre todo, de partir de la atracción que el cine ejerce en ellos, para promover, a través de una metodología participativa, actividades que les obliguen a observar y reflexionar sobre ellos mismos y el mundo que les rodea, intentando educar una mirada atenta y crítica que los convierta en espectadores con criterio propio, capaces de disfrutar de una película y emitir un juicio personal razonado. Se trataría de un enfoque más cercano a las tan mencionadas como poco trabajadas transversales."

M.A.G. (Profesora de Filosofía en una ciudad grande)

"Me ha sorprendido que no hubiese un alto grado de identificación con los protagonistas, como lo esperaba por su edad y la de los alumnos. Lo que ha sucedido es que la extracción social de los protagonistas ha dificultado esa identificación, porque nuestro alumnado está compuesto por consumidores natos que manejan un dinero que no tienen Javi, Rai y Manu, por eso les costaba reconocerse. "

J.L.V. (Orientador en un barrio rural)

"Respecto al tiempo dedicado a la unidad, la mayoría (87%) lo considera suficiente y los recursos empleados adecuados. La crítica más seria vertida por los alumnos, especialmente porque es unánime (100%), es que el trabajo individual ha sido excesivo. Algo que tengo que reconocer tras haber corregido sus actividades, tarea que ha resultado mucho más onerosa de lo que preveía cuando pensé la ficha cuestionario y el listado de actividades. En próximas ocasiones intentaré aligerar esa ficha."

F.G.O. (Profesor de Lengua y Tutor)

"Debo añadir que el haber trabajado en grupo ha resultado interesantísimo para mí, pudiendo de esta manera ampliar horizontes y pulir vicios adquiridos en la explotación de las películas. Las opiniones de personas que trabajan con cine en otras asignaturas han sido muy esclarecedoras; además, el buen ambiente ha propiciado que el reunimos para trabajar en común fuese placentero, y eso se nota después en el aula."

A.G.V. (Prof. CC.Sociales ciudad pequeña)

¿Y los alumnos y alumnas?

La valoración de la experiencia suele ser muy positiva (aunque se quejan del trabajo escrito y puntúan muy bien los debates organizados).

Sobre la película

"... me ha gustado mucho; es muy entretenida y a la vez nos muestra la realidad de cómo vive gran parte de la sociedad hoy día"

"Es totalmente realista y acertada. Es diferente pero es buena."

"...se tratan temas como la droga, el sexo, la violencia, que afectan a los protagonistas. Los problemas que sufren son consecuencia de la pobreza y la marginación. Es una película cruda y triste, porque plasma la realidad..."

"Deberían hacerse más películas como esta, sobre todo porque nos ha ayudado a valorar mucho más"

las cosas que tenemos"

"...nos ha ayudado a reflexionar sobre la situación que atraviesan los jóvenes sin recursos económicos suficientes para vivir en una sociedad caracterizada por el consumismo y a pensar en la orientación de nuestra propia vida. "

Sobre la actividad

- Se aprenden cosas del mundo.
- Muestra la vida de otra forma, aprendiendo para tu experiencia de los errores de otros.
- Es más participativo que otros métodos y rompe la monotonía diaria de la clase.
- Permite descubrir películas que no veríamos en la tele o el cine.
- Hace reflexionar y sirve para concienciarse.
- Escuchas las opiniones de los demás y te hacen pensar.

Sobre el trabajo

En general, manifiestan haber disfrutado del trabajo en grupo y del intercambio de ideas (así como de las actividades relacionadas con la música de la B.S.O.) pero consideran excesivo y reiterativo el trabajo escrito. Muchos dicen que debe haber una parte común y otra opcional para subir nota.

Dossier > Propuesta de trabajo

Si la dinámica de la clase hace preferible un trabajo escrito a las actividades de debate en clase os sugerimos un modelo. Como norma creemos más interesante hacer por escrito sólo aspectos concretos y usar las películas como desencadenantes de emociones y reflexiones que propicien diálogo y debate. Pero, de forma esporádica, puede ser interesante pedir un trabajo escrito que obliga a una reflexión individual y nos permite ver de forma más amplia las ideas de nuestros alumnos (además de obligarles a redactar).

1. Sinopsis argumental (algo desarrollada, un folio)
2. Tema principal del film (Buscar otro título para el film)
3. Pequeño cuestionario (otros temas tratados, diferencias entre actitudes de los personajes)
4. Descripción, análisis y comentario de una secuencia.
5. Comentario temático (se puede fijar previamente un tema) con los Documentos de trabajo.
6. Pequeño comentario personal razonado.

Películas para una educación en valores

Filmografía recomendada

Sin ánimo exhaustivo, ahí van algunas cintas que ilustran esta temática (la mayoría son accesibles en Video). Tened en cuenta su antigüedad (las más "clásicas" son en Blanco y Negro y precisan de más esfuerzo para su uso. En caso de duda, optad por cintas actuales para empezar e id incorporando cintas más difíciles de forma progresiva. Para orientarlas un poco por edades las hemos anotado así: 1C (Primer Ciclo ESO), 2C (Segundo Ciclo) y BC (Bachiller).

Sobrevivir: Visiones desde el Sur

"Los olvidados", **Luis Buñuel**, México-1950. BC
Todo un clásico que sigue vigente. A raíz del centenario de Luis Buñuel se publicaron muchas guías didácticas sobre Buñuel.

"Milagro en Milán", **Vitt.de Sica**, Italia-1950 2C
Un modelo no superado de cine social neorrealista pero con mucha fantasía. Magnífica.

"Día tras día", **Antonio Del Amo**, España-1951
Neorrealismo a la española. Sólo para estudiosos del cine español.

"Rocco y sus hermanos", **Luchino Visconti**, Italia-Francia - 1960. BC
La inolvidable historia de una familia siciliana emigrada a la Italia industrial del Norte. La dificultad de integrarse.

"El chico de la Châaba", **Christophe Ruggia**, Francia-1999. 1C 2C
Los inmigrantes argelinos en Francia durante los años 60. Defiende la posibilidad de superar el ambiente social y familiar.

"Rejas de cristal", **Dino Risi**, Italia-1989 BC
¿ Es posible integrar a los más marginados? Un acercamiento reciente a la realidad italiana.

Sobrevivir: Enfoques americanos

"Malas calles", **Martin Scorsese**, USA-1973 BC
Un clásico del género de un autor criado en la calle. La delgada frontera con la delincuencia.

"Haz lo que debas", **Spike Lee**, USA-1989. BC
El punto de vista racial de un realizador afroamericano. Muy interesante y radical.

"Una historia del Bronx", **Robert De Niro**, USA-1993 2C
Película dirigida por De Niro en la que defiende que se puede crecer en la Pequeña Italia y no ser un mafioso. El valor de la familia y de la Famiglia (se titula también 5 esquinas).

"Sleepers", **Barry Levinson**, USA-1996 2C BC
Lo que puede marcar una adolescencia en un barrio difícil.

Sobrevivir: Secuelas del Neoliberalismo

"Mensaka", **Salvador Gªrcía Ruíz**, España-1997 BC
Los problemas de los jóvenes que van a entrar ya en el mundo adulto. Y tiene novela.

"Mi nombre es Joe", **Ken Loach**, G.Bretaña 1999 BC
Ken Loach en estado puro y dura crítica a las consecuencias de la política thatcherista sobre los más desfavorecidos.

"Rosetta", **Luc y Jean-Pierre Dardenne**, Bélgica-2000 BC
Un documento estremecedor sobre la miseria del trabajo-basura.

"Barrio", **Fernando León**, España-1999 2C

La imposibilidad de ser niño

"El ladrón de bicicletas", **Vittorio De Sica**, Italia-1946. BC

Imposible olvidar la mirada del pequeño Bruno en la película-símbolo del Neorrealismo.

"*Los cuatrocientos golpes*", **François Truffaut**, Francia-1959. BC
La lucha por la vida. Otra película inolvidable que vio nacer en el cine el personaje de Antoine Doinel a través del que se desarrolló buena parte de la filmografía de Truffaut.

"*Pixote, la ley del más débil*", **Héctor Babenco**, Brasil-1980. 2C BC
Meninos da rúa en Brasil. Película vibrante bajo su tono semi-documental.

"*Adiós, muchachos*", **Louis Malle**, France-RFA-1987. 2C BC
La guerra obliga a crecer. Una obra maestra.

"*El rey de las máscaras*", **Wu Tianming**, China-1996. 1C 2C
La condena de ser niña en China. Muy bella.

"*La vendedora de rosas*", **Víctor Gaviria**, Colombia-1998. 2C
Niños de la calle en Colombia. Emocionante.

"*El bola*", **Achero Mañas**, España-2000 1C 2C
Los malos tratos no son un problema marginal. Una historia muy bien contada sin caer en el melodrama fácil.

Rebeldía y Violencia

"*Rebelde sin causa*", **Nicholas Ray**, USA-1955. BC
Los adolescentes necesitan encontrar su sitio. Un clásico que consagró a James Dean.

"*La naranja mecánica*", **Stanley Kubrick**, G.B.-1971. BC
La violencia: el individuo, el grupo, la respuesta del el estado... Compleja pero con una novela de Burgess fundamental en el género. De mucha actualidad.

"*La ley de la calle*", **Francis F.Coppola**, USA-1983 2C
Basada en una novela de Susan Hinton que se puede usar en clase. El efecto perverso de admirar a tu hermano mayor.

Aulas muy calientes

"*Cero en conducta*", **Jean Vigó**, Francia-1933
Un clásico sobre disciplina y rebeldía (para cinéfilos).

"*Semilla de maldad*", **Richard Brooks**, USA-1955 BC
La primera que presentó el tema en el cine de Hollywood.

"*Rebelión en las aulas*", **James Clavell**, G.Bretaña-1967 2C
Un papel inolvidable de Sydney Poitier como profesor.

"*If...*", **Lindsay Anderson**, G.Bretaña-1968 BC
Brillante acercamiento de uno de los grandes del free-cinema.

"*Mentes peligrosas*", **John H. Smith**, USA-1995 1C 2C
Increíble pero la profesora es Michelle Pfeiffer, una ex-marine que pone la escuela patas arriba. Un tema visto demasiado made in Hollywood.

"*Las delicias de ser profe*", **Gérard Lauzier**, Francia-1996 1C 2C
Comedia con los problemas del profe Depardieu en un liceo de los suburbios de París. Desigual pero con bastante jugo y mucho humor.

La banda, el grupo...

"*Los golfos*", **Carlos Saura**, España-1959 BC
Documento social de Saura sobre cuatro chicos suburbanos.

"*West Side story*", **Robert Wise-J.Robbins**, USA-1961 2C
Drama musical basado en "Romeo y Julieta" con el enfrentamiento racial (anglos-portorriqueños) de fondo.

"*Rebeldes*", **Francis F.Coppola**, USA-1983. 2C
Otra obra de Susan Hinton con muchas claves sobre la banda y la violencia. Reveló a muchos actores (M. Dillon, T. Cruise, P. Swayze)

"*Quadrophenia*", **Frank Roddan**, G.B.-1979 2C
Y otra con la música de fondo: ¿Pop o Rock?

Carne de Cañón (vas por mal camino...)

"Toma el dinero y corre", **Woody Allen**, USA-1969 2C
La primera película dirigida por Allen. Confusa pero con momentos divertidos (Virgil niño).

"Perros callejeros", **José Antº De La Loma**, España-1976 2C
Delincuentes juveniles en la España de la transición.

"Deprisa, deprisa", **Carlos Saura**, España-1980 2C BC
Interesante acercamiento a la delincuencia y la marginalidad. ¿ Se puede salir con dinero?

"El pico", **Eloy De La Iglesia**, España-1983 BC
Una con droga de fondo. Bastante tremendista.

"27 horas", **Montxo Armendáriz**, España-1986 BC
Un acercamiento casi documental al tema de la heroína en Euskadi.

"El Lute: camina o revienta", **Vicente Aranda**, Esp.-1987 BC
Para ver el mundo marginal "clásico".

"Historias del Kronen", **Montxo Armendáriz**, España-1995 BC
Juventud pija sin control. Efectista. Otra novela de Mañas.

"El pequeño ladrón", **Erick Zonca**, Francia-1999 2C
Una curiosa fábula del autor de La vida soñada de los ángeles

"El otro barrio", **Salvador García Ruíz**, España-2000 2C BC
Otro de los pocos intentos de cine de barrio español.

Crecer siempre da problemas

"La soledad del corredor de fondo", **Tony Richardson**, G.Bretaña-1962 BC
Un clásico del free-cinema y una novela clásica en los países anglosajones. La superación a través del esfuerzo y el papel social del deporte.

"Cuenta conmigo", **Bob Reiner**, USA-1986 1C
Muy interesante para grupos de Primer Ciclo. El grupo y la necesidad de asumir responsabilidades tratados por un maestro del cine juvenil (La princesa prometida).

"Halfaouine", **Ferid Boughedir**, Túnez-Francia-1990 2C
La dificultad de estar entre dos culturas muy diferentes. Una iniciación vital y erótica.

"Mississippi Masala", **Mira Nair**, USA-1992. BC
Crecer en una cultura distinta. Indostánicos en EE.UU.

"Café irlandés", **Stephen Frears**, Irlanda-1993. 2C
Embarazos no deseados y respuesta familiar.

"Martín (hache)", **A.Aristaráin**, Esp-Argentina 1997 BC
Juventud, desorientación y drogas entre las clases acomodadas.

"La vida soñada de los ángeles", **Erick Zonca**, Francia-1998 BC
Vivir es muy complicado... sobre todo sin ayuda. Una película muy especial.

Ejercicios

1. Haz las Actividades tras la película
2. Busca por Internet algún documento sobre la película o el director que pudieses añadir al Dossier
3. Mira alguna de las películas de la Filmografía y explica cómo la enfocarías.

4. Señala un par de Transversales en las que según tu criterio es apropiado trabajar con Cine, y algunos temas que se pueden desarrollar con su apoyo.
5. Tras ver el film Barrio y releer los "Puntos de interés" intenta añadir alguno más.

Bibliografía

La Bibliografía sobre cine y educación es muy extensa pero se trata aquí de orientar sobre unas pocas obras de fácil acceso (hay otras referencias bibliográficas en los modelos desarrollados y además para eso está el Tutor del curso). Hemos intentado citar obras básicas (alguna de ellas indispensable), editadas en castellano y de fácil acceso (que no estén descatalogadas ni sean muy antiguas). También os damos algunas direcciones donde lograr más información y, por supuesto, direcciones de Internet pero sometidas, como ya sabéis, a posibles cambios (o a su desaparición).

Cine y Enseñanza

Desde la visión de un maestro del cine (Rossellini) hasta las reflexiones más recientes hechas desde el campo de la educación en nuestro país. Hemos buscado enfoques técnicos (Ferrés), de teóricos de la lectura de imagen (Alonso-Matilla) hasta Drac Mágic y Romaguera, dos habituales del tema.

- ROSSELLINI, Roberto, **Un espíritu libre que no debe aprender como esclavo**. Escritos sobre cine y educación, Barcelona, Gustavo Gili, 1979
- ALONSO, Manuel y MATILLA, Luis, **Imágenes en acción**. Análisis y práctica de la expresión audiovisual en el aula, Madrid, Akal, 1990
- ROMAGUERA, Joaquim y otros, **El cine en la escuela**. Elementos para una didáctica, Barcelona, Gustavo Gili, 1989
- FERRÉS, Joan, **Vídeo y educación**, Barcelona, Paidós, 1992
- MASTERMAN, Len, **La enseñanza de los medios de comunicación**, Madrid, Ed. de la Torre, 1993
- COLL, Mercé y otras, (colectivo Drac Mágic) **Cien años de cine. Guía para el uso del cine en la escuela**, Monográfico de Cuadernos de Pedagogía nº 242 (diciembre 1995)
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. Luis (2002), **Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión**, Madrid, Alianza.
Un manual universitario que une rigor e información a un texto muy bien escrito. Imprescindible.
- PLA, Enric / TORRENT, Katia (2003), **Taller de cine. Una propuesta didáctica para apoyar el uso del cine en las aulas**, Huesca, Gobierno de Aragón (Colección Ide.ar nº 11)

El Lenguaje del Cine

Unas sugerencias para el profesor interesado. Desde teóricos hasta manuales básicos y un diccionario de términos.

- ROMAGUERA, Joaquin, **El lenguaje cinematográfico**. Gramática, géneros, estilos y materiales, Madrid, Ed. de la Torre, 1999
Un manual bastante claro y didáctico. Indispensable para el profesor de Comunicación Audiovisual y los que queráis familiarizaros de forma rápida con el lenguaje (y tiene bastantes sugerencias, aunque algo desordenadas, para trabajar con cine).
- FERNÁNDEZ, Carlos, **Iniciación al lenguaje del cine**, Madrid, Ministerio de Cultura, 1979
- MARTIN, Marcel, **El lenguaje del cine**, Barcelona, Gedisa, 1990
- CHALLIER, Marion y JEUNET, Lou, **Erase una vez el cine**, Madrid, SM (Biblioteca interactiva Mundo maravilloso), 1994
Un precioso libro para niños que podéis regalar (o regalaros).
- RUSSO, Eduardo, A. **Diccionario de cine**, Buenos Aires, Paidós, 1998
Un diccionario que combina rigor con amenidad y cierto sentido del humor.
- COMPANY, Juan Miguel / MARZAL, José Javier (1999), **La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo**, Valencia, Generalitat Valenciana (Colección Arte, estética y pensamiento)
- DE SANTIAGO, Pablo / ORTE, Jesús (2002), **El cine en 7 películas. Guía básica del lenguaje cinematográfico**, Madrid, Dossat
Un libro muy simpático que intenta resumir el lenguaje fílmico a través de 7 películas americanas.
- GONZÁLEZ, Juan Francisco (2002), **Aprender a ver el cine**, Madrid, Rialp

Análisis y Comentario

Obras para familiarizarse con las diferentes teorías de lectura, análisis y comentario. En general son densas pero con interesantes reflexiones.

- . ALCOVER, Norberto y otros, **El cine y la gente**, Madrid, UNED, 1976
- . AUMONT, Jacques y otros, **Estética del cine**, Barcelona, Paidós, 1985
- . CASSETTI, Francesco, **El film y su espectador**, Madrid, Cátedra, 1989
- . MITRY, Jean, **La semiología en tela de juicio** (cine y lenguaje), Madrid, Akal, 1990
- . BORDWELL, David, **El significado del film**. Interferencia y retórica en la interpretación cinematográfica, Barcelona, Paidós, 1995
- . GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, **El análisis cinematográfico**. Modelos teóricos. Metodologías. Ejercicios de análisis, Madrid, Univ. Complutense, 1995
- . CARMONA, Ramón, **Cómo se comenta un texto fílmico**, Madrid, Cátedra, 1996
- . COMPANY, Juan M. y MARZAL, José J., **La mirada cautiva**. Formas de ver en el cine contemporáneo, Valencia, Generalitat Valenciana, 1999

El Cine y las Áreas de Conocimiento

Historia y Ciencias Sociales:

- . FLORES, Juan Carlos, **El cine, otro medio didáctico**, Madrid, Ed. Escuela Española, 1982
- . MONTERDE, José Enrique, **Cine, historia y enseñanza**, Barcelona, Laia, 1986
- . FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, **Cine e historia en el aula**, Madrid, Akal, 1994 (2ª ed.)
- . RIAMBAU, Esteve, ed. **La Historia y el cine**, Barcelona, Fontarama, 1983
- . VICENTE, Javier, **Imágenes de la Historia**. Recorrido por la Historia del Mundo Contemporáneo en diez películas, Zaragoza, DGA-CAI, 2001

Lengua y Literatura

- . CHATMAN, Seymour, **Historia y discurso**. La estructura narrativa en la novela y en el cine, Madrid, Altea- Taurus-Alfaguara, 1990
- . PEÑA-ARDID, Carmen, **Literatura y cine**, Madrid, Cátedra, 1992
- . GIMFERRER, Pere, **Cine y Literatura**, Barcelona, Seix Barral, 1999
- . MARSÉ, Juan y COMA, Javier, **Cine y literatura**, Barcelona, Círculo de Lectores (Agenda cultural 1999), 1999
- . PUJALS, Gemma y ROMEA, Célia (coord.), **Cine y literatura**. Relación y posibilidades didácticas, Barcelona, ICE Univ.Barcelona-Horsori, 2001

Filosofía y Ética

- . GRUP EMBOLIC, **Com ensenyar filosofia amb l'ajut del cinema**, Barcelona, La Magrana, 1995
- . CABRERA, Julio, **Cine: cien años de filosofía**, Barcelona, Gedisa, 1999
- . VELA LEÓN, Juan Antº, **Cine y mito. Una indagación pedagógica**, Madrid, Laberinto (Col. Hermes Didáctica nº 10), 2000
- . JIMÉNEZ, Jesús, **El cine como medio educativo**, Madrid, Laberinto (Col. Hermes Didáctica nº 7), 1999
- . GONZÁLEZ MARTEL, Javier, **El cine en el universo de la ética**. El cine-fórum, Madrid, Alauda-Anaya, 1996

- . SCHRADER, Paul, **El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer**. Madrid, Ed. JC, 199
- . RIVERA, Juan Antonio (2003), **Lo que Sócrates diría a Woody Allen**. Cine y filosofía, Madrid, Espasa.

Otras Áreas (Clásicas, Plástica, Música, Ciencias, Optativas,...)

- . LILLO, Fernando, **El cine de romanos y su aplicación didáctica**, Madrid, Ed. Clásicas, 1994
- . AUMONT, Jacques, **El ojo interminable**. Cine y pintura, Barcelona, Paidós, 1996
- . ÓRTIZ, Áurea y PIQUERAS, Mª Jesús, **La pintura en el cine**. Cuestiones de representación visual, Barcelona, Paidós, 1995
- . VALLS, Manuel y PADROL, Joan, **Música y cine**, Barcelona, Ultramar, 1990 (2ª ed.)
- . BOGLIANO, Águeda y GARCÍA FERRER, Alberto, **Inventario de cine y vídeo sobre ciencia y tecnología**. Inventario, Madrid, Inst. Cooperación Iberoamericana, 1986
- . JOSÉ, Jordi y MORENO, Manel, **De King Kong a Einstein. La física en la ciencia ficción**, Barcelona, Ed. Univ.Politécnica Catalunya, 1999
- . PLA, Enric y TORRENT, Katia, **Taller de cine. Propuesta para una alternativa a la asignatura de Religión** en V Seminario Provincial de Experiencias de innovación en Educación, Huesca, Serv.Prov.Educación, 2000
- . PORCHER, Louis, **Medios Audiovisuales**. Aplicación a la Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, Idiomas, Plástica y Tecnología, Madrid, Cíncel Kapelusz, 1980

Temas Transversales

- . SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis y MORENO, Francisco, **Cine para ver en casa**, Madrid, Nossa y Jara, 1996
- . GURPEGUI, Javier **Relaciones y emociones**, Zaragoza, Gobierno de Aragón (Cuadernos Monográficos: Cine y salud), 2001
- . BELLUSCIO, Marta, **Comida y cine: placeres unidos**, Valencia, La máscara, 1997
- . GABELAS, José Antonio, **La prensa en el cine**, Zaragoza, El Periódico de Aragón, 1998

Algunos Clásicos

Si quieres leer de primera mano la obra de los grandes nombres de la reflexión cinematográfica, ahí van algunos de los más clásicos (es decir, los que citan continuamente todos los que hablan de esto).

- . ADORNO, Theodor y EISLER, Hanns, **La música y el cine**, Madrid, Fundamentos, 1976
- . BAZIN, André, **¿Qué es el cine?**, Madrid, Rialp, 1990 (reedición)
- . BENESCH, Helmut y SCHMANDT, Walter, **Manual de autodefensa comunicativa. La manipulación y cómo burlarla**, Barcelona, Gustavo Gili, 1982
- . ECO, Umberto, **Tratado de semiótica general**, Barcelona, Lumen, 1975
- . EISENSTEIN, Sergei, M. **Reflexiones de un cineasta**, Barcelona, Lumen, 1970
- . FERRO, Marc, **Cine e historia**, Barcelona, Gustavo Gili, 1980
- . GUBERN, Román, **La mirada opulenta**. Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1992 (2ª ed.)
- . McLUHAN, Marshall, **La comprensión de los medios como extensiones del hombre**, México,

- Diana, 1972 (4ª ed.)
- . McLUHAN, M. y CARPENTER, Edmund, **El aula sin muros**, Barcelona, Laia, 1974
 - . MORIN, Edgar, **El cine o el hombre imaginario**, Barcelona, Seix barral, 1972
 - . ODIN, Roger, "**Del espectador ficcionalizante al nuevo espectador**" y "**Del hibridismo a la estética de la basura**" en Objeto Visual nº 5, Cinemateca nacional de Venezuela, 199
 - . BORDWELL, David (1995), **El arte cinematográfico**, Barcelona, Paidós
 - . MITRY, Jean (1978), **Estética y psicología del cine**, 2 vol., Madrid, Siglo XXI.
 - . ROMAGERA, Joaquim /ALSINA T., Homero (comp., 1998), **Textos y manifiestos del cine**, Madrid, Cátedra
 - . STAM, Robert (2001), **Teorías del cine**, Barcelona, Paidós

Para buscar referencias de películas editadas en Vídeo

- . AGUILAR, Carlos, **Guía del vídeo-cine**, Madrid, Cátedra, 1995 (5ª ed.)
Más de 20.000 referencias de las películas editadas en España. Se va renovando cada dos o tres años.
- . DEL HOYO, Carlos, **La filmoteca en vídeo**, Madrid, Pentathlon, 1990
- . MENA, José Luis, **Las 1000 mejores películas en vídeo**, Madrid, Staff-3, 1985
- . TORRES, Augusto, M. **Videoteca básica de cine**, Madrid, Alianza, 1993.