

El Cine, un recurso didáctico

Bloque II
**Aplicaciones didácticas
en el aula**

Módulo 4
El cine como documento.
El Nombre de la Rosa

El Cine, un recurso didáctico

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

Módulo 4: El cine como documento. **El Nombre de la Rosa**

El cine como documento

Cine y CC. Sociales

Propuesta

El Nombre de la Rosa

Dossier

Ficha

Introducción

Trás la película

Documentos

Películas

Ejercicios

Bibliografía

El cine como documento

Un film bien escogido permite ilustrar de manera rápida épocas pasadas, situaciones históricas y sociales, conceptos filosóficos o morales y ambientes literarios o estéticos que son difíciles de concretar de otra forma para chicos y chicas de enseñanzas secundarias.

El cine y las ciencias sociales

Partimos de dos premisas:

- a. El cine recurre frecuentemente a la Literatura y a la Historia como fuente de inspiración (y, en menor medida, también a la Religión, la Filosofía,...).
- b. Un film es el reflejo de la sociedad que lo ha producido.

Es decir, como cualquier producto cultural, el film es simultáneamente un documento que nos ilustra sobre el tema abordado en el argumento y un reflejo de la mentalidad de la época en que se ha producido. Es siempre un documento con ideología (algo que, por otra parte, ocurre con cualquier fuente documental o de conocimiento). Con cierta frecuencia nos encontramos con críticas eruditas hacia la falta de fidelidad a los hechos históricos de determinada película. **Marc Ferro** nos advierte sobre ello cuando dice que *"... el film, como la novela y como cualquier medio de expresión, tiene sus reglas y estas reglas no siempre coinciden con la naturaleza histórica de los fenómenos"*.

El tema de las relaciones triangulares entre la Historia, la Novela y el Cine son abordadas de forma muy amena por **Javier Fernández** en su libro **Cine e Historia en el aula**. Cuando los historiadores desprecian el cine como fuente de interpretación del pasado están dando un valor exagerado a otras fuentes ¿o es que un libro de Historia de la E.S.O. no está lleno de simplificaciones, orientaciones o interpretaciones?. Recurrirémos aquí a la opinión de un historiador tan autorizado como **Jacques Le Goff**, uno de los padres de la Historia de las Mentalidades, cuando nos dice que esa Historia trata *"...no de los fenómenos "objetivos", sino de la representación de esos fenómenos (...)* y que se alimenta naturalmente de los documentos de lo imaginario".

¿Se trata entonces de un problema de objetividad o enfoque? Todos los que analizan la comunicación y la transmisión de información saben que, por más que pretendan lo contrario los positivistas del pasado (o de hoy), toda forma de aproximación a un tema implica interpretación. Los "documentales", que algunos contraponen a los films "de ficción", no son más objetivos que éstos ya que se elaboran en base a un guión previo y un montaje que mezcla imágenes tomadas en momentos y lugares diversos para intentar transmitir una realidad lineal. ¿Se nos avisa en los telediarios cuando las imágenes que "ilustran" una noticia son de archivo?. En ese aspecto, como nos recuerda **Javier Vicente**, *"casi siempre el cine es más honesto porque se presenta como ficción, como fabulación a partir de una documentación previa, en la mayoría de los casos muy elaborada."* (**Imágenes de la Historia**).

El cine debe ser usado partiendo de su carácter de fuente documental "reelaborada". Como señala **Pierre Sorlin**, *"la realidad a la que reenvía el Cine no es tanto el "hecho" en sí mismo como su referente, es la mentalidad de la que la obra es un reflejo"*. **Marc Ferro** dio una visión más amplia cuando señaló que el film es, a la vez, agente y fuente para la historia.

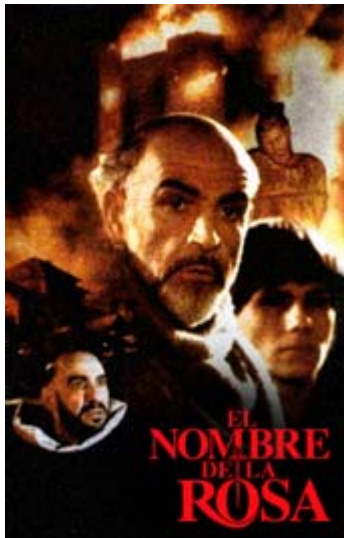
Cuando vemos *"El Verdugo"* (1963) de **Berlanga**, ¿estamos aprendiendo menos sobre la España de la época que leyendo cuatro párrafos al respecto que vienen en el libro de texto? La cantidad de sugerencias de un film como éste es muy amplia: evidentemente la pena de muerte (hoy abolida en España pero siempre muy de actualidad), pero también la emigración interior y exterior (en un país que hoy recibe inmigrantes), el problema de la vivienda, las relaciones prematrimoniales, los "enchufes" y la corrupc

Cuando vemos *"La Niña De Tus Ojos"* (1998) de **Trueba**, además de una visión de una época ya pasada (el año 1938 y las relaciones del franquismo con la Alemania nazi), estamos ante un testimonio contemporáneo: cómo ven algunos desde el final del siglo XX una época que, en la mayoría de los casos, no conocieron personalmente. Es decir, la película es un documento de reconstrucción histórica pero es al tiempo un documento sobre la ideología y la mentalidad de 1998.

En resumen, creemos que el film es un testimonio de gran validez para la mayoría de los temas que se tratan en las materias literarias, filosóficas y sociales con la ventaja(y el inconveniente) de su gran capacidad de transmisión. Es una fuente muy sugerente pero difícil de manejar, más difícil de acotar y controlar que un fragmento de texto de unas pocas líneas (que es el tipo de documento que solemos manejar en Enseñanzas Secundarias).

Propuesta > El Nombre de la Rosa

Para desarrollar algunas sugerencias de trabajo con cine en el ámbito de las "letras" hemos elegido El nombre de la rosa (1986), la película de Jean-Jacques Annaud basada en la novela del semiólogo Umberto Eco. Vamos a desarrollar un modelo de actividades más centradas en el área de Ciencias Sociales (Historia) y Literatura pero es un film con amplias posibilidades para ser abordado en Filosofía, Religión, Sociedad-Cultura-Religión, Ciencia-Tecnología-Sociedad, Ética, etc...

El Nombre de la Rosa de Jean-Jacques Annaud

Tema: **Visiones de la Edad Media desde nuestro tiempo**

Contenidos

CC. Sociales

- . Una visión de la Edad Media (feudalismo, monasterios, inquisición, ...).
- . El papel de los monasterios en la transmisión de la cultura.
- . La cultura y los principales rasgos culturales y tecnológicos de ese periodo.
- . Distintos estilos artísticos.

Literatura

- . La adaptación de una novela histórica (relación cine-literatura).
- . Acercamiento a la cultura literaria del siglo XIV.
- . La intertextualidad (un texto hecho de textos).

Filosofía

- . Escolástica y nominalismo.
- . La transformación de las mentalidades (autoridad y libertad intelectual).

Religión / Scr

- . La Iglesia medieval (las órdenes mendicantes y la Iglesia jerárquica).
- . Dogma y ortodoxia frente a heterodoxia y herejía.

Por supuesto que la mayoría de los temas son abordables desde más de una área y otros como:

- . El choque entre fe y razón.
- . Iglesia y Estado (autoridad eclesiástica y poder civil).
- . Los cambios: la pugna entre lo viejo y lo nuevo.
- . El simbolismo medieval (literatura, arte,...).
- . Los anacronismos: analizar el pasado desde el presente.

Edades y cursos

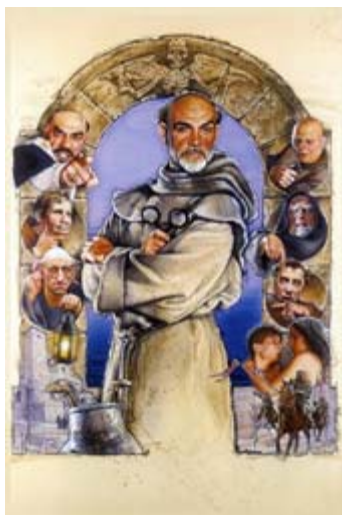
Alumnas/os de 13-18 años.
2º, 3º y 4º de E.S.O.
Bachiller.
Enseñanza de Adultos.

Temporalización

Se proponen de 6 a 10 periodos lectivos, dependiendo de la asignatura y de la edad de los alumnos para:

- . Una clase de introducción al tema.
- . Una o dos clases de trabajo con los materiales (detección de conocimientos previos).
- . Tres clases para ver el film.
- . Una clase para recapitular lo visto y orientar líneas de comentario.
- . Una o dos clases de trabajo con las actividades y materiales preparados para después de la proyección.
- . Debate o puesta en común (en su caso entrega de los trabajos).
- . Recapitulación del profesor.

Dossier > Ficha Técnica

Título original. Der name der Rose

(Le nom de la rose/Il nome della rosa/The name of the Rose)

Nacionalidad: Alemania-Francia-Italia, 1986

Idioma: rodada en inglés

Duración: 120 minutos

Dirección: Jean-Jacques Annaud

Guión: Gérard Bach, Alain Godard, Howard Franklin y Andrew Birkin

(en base a la novela homónima de Umberto Eco)

Producción: Bernd Eichinger

(Neue Constantine Filme/les Filmes Ariane/Cristaldi-Film)

Fotografía: Tonino delli Colli

Decorados: Dante Ferretti

Vestuario: Gabriella Pescucci

Música: James Horner

Reparto: Sean Connery (Guillermo de Baskerville), Christian Slater (Adso de Melk), Feodor Chaliapin (Jorge de Burgos), F.Murray Abraham (Bernardo de Gui), Michael Losdale (el Abad), Valentina Vargas (muchacha), Elya Baskin (Severino), Helmut Qualtinger (Remigio de Varagine), Volker Prechtel (Malaquías), William Hickey (Ubertino de Casale), Ron Perlman (Salvatore), Michael Habeck (Berengario), Urs Althaus (Venancio).

El director

Jean-Jacques Annaud (nacido en 1943) se inició en el mundo de la publicidad y, entre 1966 y 1976 filmó más de cuatrocientos spots (y ganó numerosos premios en festivales publicitarios). Debutó en el largometraje con *La Victoire En Chantant* (1976), una parábola sobre el colonialismo rodada en co-producción con Costa de Marfil y Alemania. Pese a ganar el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, pasó inadvertida en Europa. Se reveló al gran público con su tercera película *En Busca Del Fuego* (1981), una superproducción ambientada en la prehistoria cuya originalidad fue haber sido realizada sin diálogos ni voz de narrador. Con *El Nombre De La Rosa* (1986) inaugura un modelo que le llevará al éxito, la adaptación de obras literarias en superproducciones europeas pero rodadas en inglés. Cinco de sus nueve películas son adaptaciones de novelas conocidas (se declara lector compulsivo). Sin embargo, pese al éxito comercial de la mayoría de sus films, su prestigio ha caído en picado entre los críticos. Entre esos éxitos comerciales podemos citar el film pseudo-ecologista *El Oso* (1988), *La Amante* (1992) -que desató las iras de la autora de la novela Marguerite Duras, que llegará a reescribir el libro-, *Siete Años En El Tíbet* (1998), con Brad Pitt, y *Enemigo A Las Puertas* (2000), una especie de western ambientado en la batalla de Stalingrado. Entre medias, realizó el primer medimetro de ficción en formato panorámico (tipo IMAX-3D), *Las Alas Del Valor* (1995), de una hora de duración.

Annaud defiende una concepción comercial del cine y pregon la traslación de los modelos del cine made in USA al cine europeo: grandes espectáculos con efectos espectaculares y, si es posible, actores conocidos. Para *El Nombre De La Rosa* optó por construir toda la abadía en decorados a las afueras de Roma, siguiendo el clásico sistema de los grandes estudios, en vez de buscar localizaciones naturales.

Sinopsis

La historia se desarrolla en una importante abadía en 1327 a la que acuden importantes monjes para asistir a unos debates teológicos. La llegada del franciscano Guillermo de Baskerville, acompañado de su joven discípulo Adso de Melk, coincide con una serie de misteriosos y macabros asesinatos. Guillermo se hace cargo de la investigación por encargo del abad pero sus pesquisas son difíciles de llevar a cabo y el clima creado en el cenobio tras la llegada del inquisidor Bernardo Gui no le ayuda mucho. Sólo averiguar el móvil puede conducir hasta el misterioso asesino.

Puntos de interés

Antes de ver la película proponemos siempre algunas sugerencias para orientar la observación. Sirven para que los alumnos tengan referencias para su trabajo posterior pero, en ningún caso, agotan sus posibilidades.

a) La iluminación y la fotografía que recalcan el sentido simbólico del film con referencias a la iconografía y el arte religiosos medievales (luz-oscuridad como reflejo del antagonismo bien-mal). El autor de la novela es semiólogo (¿sabes lo que significa?) y eso se nota.

b) La óptica usada por el director para potenciar el tratamiento expresionista de los rostros (además de la elección de los actores y el maquillaje) en un intento de aproximación al arte románico y del primer gótico.

c) Los personajes son bastante esquemáticos (representan posturas o pasiones humanas). Fíjate en ello e intenta relacionar alguno de ellos con esas cualidades o defectos morales que representan.

d) Si habéis leído la novela, buscad las diferencias en la intriga ¿qué aspectos del libro se reflejan mejor en el film?

e) Cómo **Annaud**, un director acostumbrado a manejarse en exteriores, usa con maestría los planos generales, los movimientos de cámara (especialmente los travellings) y abusa un poco de los ángulos especiales.

f) La importancia de la banda sonora (y no sólo nos referimos a la música).

g) El comportamiento de los personajes (especialmente Guillermo y, en alguna medida, Adso) que se inspiran con frecuencia en modos de pensar y actuar posteriores a la época. ¿Detectas otras referencias culturales anacrónicas?

Dossier > Actividades de introducción

Leer las páginas del libro de texto relacionadas con el tema

Partimos aquí del ejemplo de la Historia de primer ciclo de E.S.O. pero, lógicamente, en Literatura Universal, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Religión, Sociedad-Cultura-Religión u otras, recurriremos a otro enfoque de los textos.

Leer unos textos o capítulo del libro

Si no tenemos nada preparado, la propia obra de **Umberto Eco** nos permite seleccionar numerosos textos: descripciones de lugares, personajes y situaciones históricas, referencias a pensadores (*Aristóteles, san Agustín, Tomás de Aquino, Occam, Bacon*) o lectura de un *Día* (hay siete Días, cada uno de ellos dividido en siete u ocho Horas litúrgicas de entre cinco y veinte páginas de media cada una). En el caso de alumnos de Bachiller parece deseable que lean la novela entera (pese a las dificultades, como su extensión, los textos en latín o la cantidad de referencias históricas, filosóficas o teológicas). En todo caso si se motiva a alguno de ellos ya es un objetivo muy deseable.

Preparar un cuadro de observación

Ejemplos de trabajo para alumnos de diversas materias y niveles. Se trata de preparar unos cuantos aspectos a observar y relacionar aspectos del film con temas a estudiar.

Modelo 1- El monasterio en la Edad Media (Historia primer ciclo ESO)

Tema	Escena	Observaciones
Arquitecto (planta)		
Actividades de los monjes		
Relaciones con el mundo exterior		
Papel social y económico		
Cultura y arte		

Modelo 2- El nacimiento del Humanismo (Filosofía Bachiller)

Tema	Escena	Observaciones
El personaje de Guillermo de Baskerville		
El pensamiento del mundo clásico		
Referencias a otros pensadores		
Su papel de educador		
Contradicciones entre razón y fe		
Pugna entre pensamiento medieval y moderno		

Modelo 3- La disidencia de la Iglesia (Religión y Soc.-Cult-Rel.)

Tema	Escena	Observaciones
La polémica sobre la riqueza de la Iglesia		
Poder civil y Papado (Simonía y nepotismo)		
Jerarquía e Inquisición (Crítica y obediencia)		
Los debates entre órdenes (visiones teológicas)		
La disidencia: de las discrepancias a las herejías		

Modelo 4- Diferencias entre la novela y el film (Literatura y Comunicación Aud.)

Libro	Cambio en el film	Análisis de los cambios
-------	-------------------	-------------------------

La huida de Ubertino de Casale		
Los personajes y acciones de Severino y Malaquías		
La razón por la que Guillermo encuentra el laberinto		
La peripecia de la campesina amada por Adso		
El final del Inquisidor Bernardo Gui		

Textos de introducción

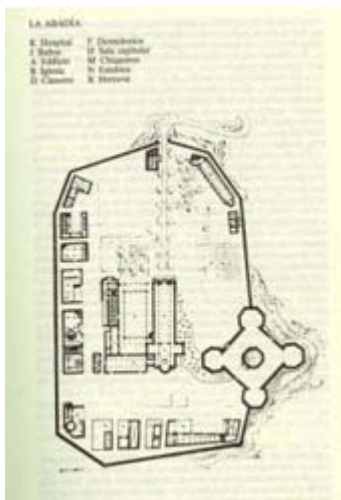
Los monasterios

I. El Clero era el estamento que se dedicaba a la oración (oratores) y a rogar por los otros dos estamentos. Hemos de distinguir entre el alto clero (obispos, abades..., es decir, señores feudales con grandes propiedades) y bajo clero (sacerdotes y frailes). Al igual que el castillo, el monasterio era otro centro de poder, pero además era un lugar de oración, estudio y trabajo. Geográficamente estaba situado en un punto aislado, pero estratégico.

II. El monasterio era un centro de oración y, a la vez, centro económico. Estaba constituido por un grupo de edificaciones, cada una de las cuales tenía una función concreta.

- La iglesia
- El claustro
- El refectorio
- La sala capitular
- El scriptorium
- La hospedería

III. En 1348 una epidemia de peste afectó a la población europea y causó la muerte de millones de personas. Y, a pesar de que en 1351 ya había diezmado Europa y parecía terminada, la peste siguió produciendo diversos brotes en los años siguientes. De hecho no se extinguió totalmente hasta finales del siglo XVII.(...). Todo esto dio lugar a numerosas revueltas campesinas, que afectaron al campo europeo durante los siglos XIV y XV.

IV. La Iglesia era un poder feudal más, por sus bienes inmuebles, en especial tierras. Por su parte, los monarcas procuraban controlar los cargos eclesiásticos, imponiendo a los obispos e invistiendo a los abades. las consecuencias de esta situación fueron la simonía o venta de cargos al mejor postor y el nepotismo, situación que se produce cuando los laicos acceden a cargos eclesiásticos por parentesco con el donante.

Pronto los fieles empezaron a desconfiar de la jerarquía y surgieron personas que pedían la reforma de la Iglesia. Las órdenes monásticas, por una parte, y las herejías, por otra, intentaron acabar con los abusos y el desprestigio de la Iglesia.

V. A principios del siglo XIII, aparecieron otras órdenes de carácter urbano, las órdenes mendicantes, que carecían de bienes propios y subsistían gracias a la limosna y la caridad. Los franciscanos (fundados por san Francisco de Asís) y los dominicos (por santo Domingo de Guzmán) fueron las más importantes. (...) Aparecieron las herejías, doctrinas que ponían en duda las concepciones de la Iglesia. ya en los primeros tiempos del cristianismo se habían puesto en duda determinados conceptos, pero ahora se atacaba a la jerarquía, las riquezas y la propiedad de la Iglesia. (...) Para contrarrestar las herejías, la Iglesia creó la Inquisición, cuya organización estaba en manos de los dominicos.

Fin de la Edad Media

Toda época suspira por un mundo mejor. Cuanto más profunda es la desesperación causada por el caótico presente, tanto más íntimo es ese suspirar. Hacia el fin de la Edad Media es una amarga melancolía el tono fundamental de la vida (...) La nostalgia de una vida más bella ha visto delante de sí en todo tiempo tres caminos que se dirigen hacia una meta lejana. El primero ha conducido por lo regular fuera del mundo: es el camino de la negación de éste. La vida más bella sólo parece ser

asequible en el más allá, sólo puede ser un desprendimiento de todo lo terrenal (...).

El cristianismo había impreso tan poderosamente en los espíritus esta aspiración - como contenido de la vida individual- que durante largo tiempo impidió casi por completo que se intentase el segundo camino. El segundo camino es el que conduce al mejoramiento y perfeccionamiento del mundo. la Edad Media apenas ha conocido esta aspiración. El mundo era para ellos tan bueno y tan malo como podía ser; es decir, todas las cosas, puesto que Dios las ha querido, son buenas; los pecados de los hombres son los que tienen al mundo en la miseria (...) El tercer camino (...) conduce hacia el país de los sueños (...) Puesto que la realidad terrena es tan desesperadamente lamentable y la negación del mundo tan difícil (...) perdámonos en el país de los ensueños y fantasías que velan la realidad con el éxtasis del ideal (...). La cultura literaria se ha edificado entera, desde la Antigüedad, sobre estos temas: el tema de los héroes, el tema de la sabiduría, el tema bucólico.

Hacia el final de la Edad Media, cuando empezaba a agitarse un espíritu nuevo, seguía siendo imposible en principio la antigua elección entre Dios y el mundo: la total repudiación de toda la magnificencia y belleza de la vida terrena (...) con peligro de perder el alma.

Johan Huizinga, *El otoño de la Edad Media*

La abadía

"Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el Edificio. Se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono (figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la Ciudad de Dios), cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que en algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y a convertirse, a cierta altura, en burche y torreón (obra de gigantes acostumbrados a tratar tanto con la tierra como con el cielo). Tres órdenes de ventanas expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Al acercarse más se advertía que, en cada ángulo, la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal, cinco de cuyos lados asomaban hacia fuera; o sea que cuatro de los ocho lados del octógono mayor engendraban cuatro heptágonos menores, que hacia fuera se manifestaban como pentágonos. Evidente, y admirable, armonía de tantos números sagrados, cada uno revestido de un sutilísimo sentido espiritual. Ocho es el número de la perfección de todo tetrágono; cuatro el número de los evangelios; cinco el número de las partes del mundo; siete el número de los dones del Espíritu Santo. Por la mole, y por la forma, el Edificio era similar a Castel Urbino o a Castel del Monte, que luego vería en el sur de la península italiana, pero por su posición inaccesible era más tremendo que ellos, y capaz de infundir temor al viajero que se fuese acercando poco a poco. Por suerte era una diáfana mañana de invierno y no vi la construcción con el aspecto que presenta en los días de tormenta.

Sin embargo, no diré que me produjo sentimientos de júbilo. Me sentí amedentrado, preso de una vaga inquietud. Dios sabe que no eran fantasmas de mi ánimo inexperto, y que interpreté correctamente inequívocos presagios inscritos en la piedra el día en que los gigantes la modelaran, antes de que la ilusa voluntad de los monjes se atreviese a consagrarla a la custodia de la palabra divina."

Descripción de la abadía en "*El nombre de la rosa*" de **Umberto Eco**

Dossier > Actividades tras la película

Son actividades para realizar nada más acabar de ver el film. Así suscitaremos preguntas y marcaremos líneas de reflexión y debate.

1. ¿Cómo calificarías la película?

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

2. ¿Cuál es el argumento de la película?

3. ¿Y el tema? Piensa otros temas secundarios.

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

5. ¿Qué aspectos te han llamado más la atención? Cita un par de cosas que recuerdes.

6. ¿Te ha chocado algún aspecto en concreto?

7. ¿Qué conflicto o conflictos se plantea en el film?

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

Los personajes

1) ¿Cuántos personajes recuerdas?

2) Ahora, consulta el listado de personajes (en la Ficha técnico-artística o en el libro) y otórgale una característica a cada uno de ellos

Personajes: *Guillermo de Baskerville, Adso, Ubertino de Casale, el Abad Abbon, Jorge de Burgos, Bencio de Upsala, Berengario de Arundel, Salvatore, Venancio, Severino, Bernardo Gui, Nicola, Malaquías, la muchacha.*

3) ¿Qué personajes defienden posturas más medievales y cuáles más cercanas a lo que será el Renacimiento?

La trama

4) ¿Qué tarea realizaba el primer monje muerto?

5) ¿Por qué razón se producen los asesinatos?

6) ¿Sabes quién era Aristóteles? (busca datos) ¿Qué relación tiene con el cristianismo?

7) ¿Por qué había libros prohibidos?

El escenario

8) ¿Qué papel jugaron los monasterios en la conservación y difusión de la cultura clásica? Señala alguna escena del film que muestre ese papel.

9) ¿Qué oficios o trabajos hacen los monjes?

10) Haz una descripción de las estancias del Monasterio que se ven en el film (recuerda sus partes en el gráfico 1 del [Documento I](#)).

La atmósfera

11) La historia transcurre en una atmósfera inquietante ¿recuerdas cómo se nos presenta la abadía? (vd. El [Documento III](#) de las actividades previas)

12) ¿Qué elementos visuales o sonoros utiliza el director para acentuar esta atmósfera?

13) ¿Recuerdas algún momento especialmente inquietante?

Los otros conflictos

14) Describe la peripecia de Adso, la muchacha y el inquisidor.

15) ¿Recuerdas qué hace Adso cuando la muchacha es apresada? ¿En qué otros momentos aparece esa imagen?

16) Compara esa peripecia y el final de la muchacha y del inquisidor en el libro y en el film. ¿Qué significan esos cambios?

17) ¿Qué papel jugaba la Inquisición en esa época? ¿Qué intereses defendía?

18) ¿En qué momento del film se ve el conflicto entre el poder civil y la Iglesia?

19) ¿Qué diferencias ves tú entre los franciscanos y los dominicos? ¿Y entre las órdenes mendicantes y los benedictinos?

20) ¿Quiénes eran los herejes? ¿Por qué surgieron?

Temas de trabajo

1. El monasterio es un escenario pero también es un personaje del film. Compararlo con algunos que conozcáis y que se caractericen por algo (emplazamiento, tamaño, poder, importancia histórica,...).
2. La religión y su papel en la Edad Media. Analizad su papel y los cambios que se producen en la parte final de la Edad Media. ¿Qué consecuencias tendrán para los Monasterios?
3. Los estamentos medievales y su presencia en el film. En esta trama hay uno muy presente, otro como telón de fondo y uno casi ausente. Explica la frase anterior.
4. El feudalismo como sistema social preside la época: la abadía es el centro de un dominio señorial y está rodeada de murallas. ¿Por qué? Busca escenas en las que se vea esta posición señorial.
5. El campesinado formaba la mayoría de la población pero ¿cómo vivían? ¿Recuerdas algún diálogo sobre ellos en el film?
6. La crisis de la Edad Media, el final de una forma de vida (y de civilización): ¿cómo se vive en el film?
7. El arte y la iconografía medievales marcan la estética del film. ¿Recuerdas el poder de las imágenes en el film? (el efecto de la portada sobre el joven Adso, la imagen de la Virgen, los libros). ¿Hay otros símbolos destacados en esta película? ¿Por qué tenían tanta importancia los símbolos en la Edad Media?
8. La pugna entre lo viejo y lo nuevo es una constante histórica. ¿Qué dos posturas se enfrentan aquí? (Hay más de un tema)
9. El desenlace es violentísimo y acaba con la destrucción de casi todo ¿el Apocalipsis o el fin del viejo mundo?

Otras propuestas

Sugerencias para tratar el film desde materias ajenas a la Historia o el estudio de la Religión.

- A. Buscar todos los pensadores que se citan en el film y ordenarlos cronológicamente.

- B. Tratar el tema de la Autoridad frente a la interpretación basada en la pluralidad y confrontada con la experiencia. Fe y razón.
- C. Escolástica y nominalismo.
- D. ¿Por qué nos atrae la Edad Media? ¿Qué valores representa?
- E. Repasa la simbología del film. ¿Varían los significados a lo largo del tiempo?
- F. Trabajad sobre el papel del Arte religioso en la Edad Media.

Propuesta para un trabajo escrito

Si la dinámica de la clase hace preferible un trabajo escrito a las actividades de debate sugerimos un modelo que cada profesor debe adaptar a sus criterios y objetivos (y a la realidad de su alumnado).

1. Sinopsis argumental (algo desarrollada, un folio)
2. Tema principal del film y temas secundarios.
3. Pequeño cuestionario (personajes, trama, conflictos)
4. Descripción, análisis y comentario de una secuencia elegida por el alumno o alumna.
5. Comentario interpretativo(se puede fijar previamente un tema) con los Documentos de trabajo.
6. Pequeño comentario personal razonado.

La Inquisición

"Bernardo Gui se situó en el centro de una gran mesa de nogal, en la sala capitular. Junto a él, un dominico desempeñaba las funciones de notario; a izquierda y derecha, dos prelados de la legación pontificia hacían de jueces.

El Abad se volvió hacia Guillermo para decirle por lo bajo:

-No sé si el procedimiento es legítimo (...).

-El inquisidor no está sometido a la jurisdicción regular -dijo Guillermo-, y no está obligado a respetar las normas del derecho común. Goza de un privilegio especial, y ni siquiera debe escuchar a los abogados (...).

Remigio estaba reducido a un estado lamentable. Miraba a su alrededor como un animal muerto de miedo, como si reconociese los movimientos y los gestos de una liturgia temida(...). Si el infeliz Remigio era presa de sus propios terrores, Bernardo Gui por su parte, sabía muy bien cómo transformar en pánico el miedo de sus víctimas. No hablaba: mientras todos esperaban que comenzase el interrogatorio, sus manos se demoraban en unos folios que tenía delante; fingía ordenarlos, pero con aire distraído. En realidad, su mirada apuntaba al acusado; una mirada mixta, de hipócrita indulgencia (como para decir: "no temas, estás en manos de una asamblea fraterna que sólo puede querer tu bien"), de helada ironía (como para decir: "Todavía no sabes cuál es tu bien, pero pronto te lo diré") y de implacable severidad (como para decir: "En todo caso, aquí yo soy tu juez, y me perteneces").

Cualquier tiempo pasado fue mejor

"Los hombres de antes eran grandes y hermosos (ahora son niños y enanos), pero ésta es sólo una de las muchas pruebas del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. La juventud ya no quiere aprender nada, la ciencia está en decadencia, el mundo marcha patas arriba, los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan en los abismos, los pájaros se arrojan antes de haber echado a volar, el asno toca la lira, los bueyes bailan, María ya no ama la vida contemplativa y Marta ya no ama la vida activa, Lea es estéril, Raquel está llena de lascivia, Catón frecuenta los lupanares, Lucrecio se convierte en mujer. Todo está descarriado. Demos gracias a Dios de que en aquella época mi maestro supiera infundirme el deseo de aprender y el sentido de la recta vía, que no se pierde por tortuoso que pueda ser el sendero."

(Adso de Melk, ya viejo, en el Prólogo)

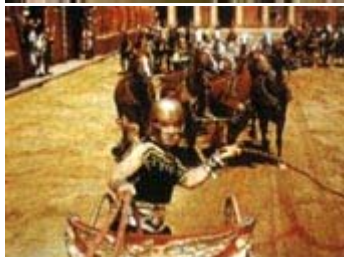
Disidencia y herejía en la Iglesia

"Cuando en el último tercio del siglo pasado (s.XIII), el concilio de Lyon, salvando a la orden franciscana de los ataques de quienes querían disolverla, le concedió la propiedad de todos los bienes que tenía en uso (...) sucedió que algunos frailes se rebelaron, porque consideraban que así se traicionaba definitivamente el espíritu de la regla, pues un franciscano no debe poseer nada, ni como persona, ni como convento ni como orden. Aquellos rebeldes fueron condenados de por vida. A mí no me parece que predicaran nada contrario al Evangelio, pero cuando entra en juego la posesión de los bienes terrenales es difícil que los hombres razonen con justicia(...).

Sin embargo, (el papa Juan XXII) había comprendido que para destruir la mala hierba de los fraticelli, que socavaban la autoridad de la iglesia, era necesario condenar las proposiciones en que se basaba su fe. Ellos sostenían que Cristo y los apóstoles no habían tenido propiedad alguna, ni individual ni común, y el papa condenó esta idea como herética. Lo que no deja de ser asombroso, porque ¿cómo puede un papa considerar perversa la idea de que Cristo fue pobre? pero un año antes se había reunido en Perusa el capítulo general de los franciscanos, y había sostenido, precisamente, dicha idea; por tanto, al condenar a los primeros el papa condenaba también éste último. Como ya he dicho, aquella decisión del capítulo le ocasionaba gran perjuicio en su lucha contra el emperador. Así fue como a partir de entonces muchos fraticelli, que nada sabían del imperio ni de Perusa, murieron quemados."

Películas para Ciencias Sociales

Nota: **1C** (primer ciclo ESO), **2C** (segundo ciclo), **BC** (Bachiller y ciclos)

Ver en el Módulo 1: 10 películas para la Historia (hasta 1945)
10 adaptaciones literarias
10 adaptaciones de libros para adolescentes
Cine y Derechos Humanos

Historia Antigua

- "*Faraón*" (**Jerzy Kawalerowicz**) Polonia-1965 IZARO FILMS VIDEO BC
Un poco larga pero una notable visión del Egipto faraónico.
- "*El príncipe de Egipto*" (**Hermanos Chapman**) USA-1998 1C
Film de animación y, pese a una visión maniquea, con aspectos útiles para los más pequeños.
- "*El coloso de Rodas*" (**Sergio Leone**) Italia, 1960 FILMAYER 1C 2C
Grecia no ha tenido mucha suerte en el cine (hay más mito que historia, pero...).
- "*Ben-Hur*" (**William Wyler**) USA-1959 METRO/UA HOME VIDEO 1C 2C
La reconstrucción romántica (y grandiosa) de la Historia antigua.

Edad Media

- "*Alexander Nevsky*" (**Sergei Eisenstein**) URSS-1938 ALTA BC
Parábola histórica sobre el avance alemán hacia el Este (orden teutónica > Hitler)
- "*Ivanhoe*" (**Richard Thorpe**) USA-1952 MGM/UA HOME VIDEO 1C
La genuina representación romántica del medioevo sobre novela de Walter Scott.
- "*Becket*" (**Peter Glenville**) USA-1962 METROMEDIA BC
La Inglaterra medieval desde la famosa obra de teatro de Jean Anhouil.
- "*Ricardo III*" (**Laurence Olivier**) G.Bretaña-1955 FILMAYER 2C BC
Y ahora desde la famosa obra de Shakespeare (del mismo director Enrique V, 1955)
- "*Paseo por el amor y la muerte*" (**John Huston**) USA-1969 2C BC
Una sugerente visión por la intolerancia y la crisis de la Edad Media desde el presente.

Renacimiento y Edad Moderna

- "*1492 la conquista del paraíso*" (**Ridley Scott**) G.B/Francia/España-1992 LAUREN 1C 2C
Pretenciosa visión de Colón y el descubrimiento.
- "*Aguirre o la cólera de Dios*" (Werner Herzog) Alemania-1972 POLYGRAM 2C BC
Excesiva adaptación de la novela de Ramón J. Sender (pero ¡hay tan poco sobre la colonización española de América!).
- "*Las tribulaciones de Balthazar Kober*" (Z.W. Has) Polonia-1989 BC
Sugerente recorrido por la Europa del siglo XVI (inspirada en la pintura alemana). Del mismo director la surrealista *El manuscrito encontrado en Zaragoza* (1964) ambientada en nuestra Guerra de Independencia.
- "*La kermesse heróica*" (Jacques Feyder) Francia-1935 MANGA HOME VIDEO BC
Genial sátira sobre la ocupación española de Flandes en el s.XVII.
- "*Cromwell*" (**Ken Hughes**) G.Bretaña-1970 CIC/RCA 2C
Un acercamiento a la revolución parlamentaria contra los Estuardo.
- "*Cyrano de Bergerac*" (**Jean-Paul Rappeneau**) Francia-1990 FOX 1C 2C
Acercarse al s.XVII desde una obra teatral del s.XIX filmada al final del s.XX.
- "*Barry Lindon*" (**Stanley Kubrick**) G.Bretaña- 1975 WARNER HOME VIDEO 2C BC
El antiguo régimen y la estética de la pintura inglesa del s.XVIII.

Revoluciones burguesas y Revolución Industrial

- "*La marseillesa*" (**Jean Renoir**) Francia-1937 BC
Gran mosaico sobre la Revolución Francesa y sus procesos del maestro Renoir. Ideal para profesores de historia apasionados de la época.

- "La noche de Varennes" (**Ettore Scola**) Italia/Francia-1982 BC
Sugerente reconstrucción del momento histórico.
- "Waterloo" (**Sergei Bondarchuk**) Rusia-Francia-1969 1C
Gran fresco sobre la epopeya napoleónica.
- "Viva Italia" (**Roberto Rossellini**) Italia-1960 BC
Buena reconstrucción del proceso del risorgimento (pero no olvidéis El gatopardo).
- "La tierra de la gran promesa" (**Andrezj Wajda**) Polonia-1975 BC
Pese a su excesivo metraje, seguramente el mejor film sobre la Revolución Industrial.

La primera mitad del siglo XX

- "¡Viva Zapata!" (**Elia Kazan**) USA-1952 2C
La revolución mexicana con un inolvidable Marlon Brando como Emiliano Zapata.
- "La gran guerra" (**Mario Monicelli**) Italia-1959 VIDEO DISCO 2C BC
Film antibelicista ambientado en la 1ª Guerra Mundial (sobre el mismo periodo las magníficas La gran ilusión de Renoir y Senderos de gloria de Kubrick citadas en la Videoteca).
- "Octubre" (**Sergei Eisenstein**) URSS- 1927 ALTA BC
Gran fresco revolucionario del maestro Eisenstein (imágenes de este film aparecen mezcladas en los documentales históricos sobre la época).
- "Siberiada" (**A.Michalkov-K.Chalovski**) URSS-1980 CIVSA BC
Repaso sobre la historia de la URSS desde los zares hasta el estalinismo.
- "Lawrence de Arabia" (**David Lean**) G.Bretaña-1962 CIC/RCA COLUMBIA 1C 2C
Acercamiento al proceso de descolonización de los árabes.
- "Las uvas de la ira" (**John Ford**) USA-1940 CBS/FOX BC
Una gran película sobre las consecuencias de la crisis del 29.
- "El gran dictador" (**Charles Chaplin**) USA-1940 POLYGRAM 1C 2C
Un acercamiento al nazismo para pequeños... y mayores (sin olvidar, para los mayores, Monsieur Verdoux, 1947, una gran reflexión sobre guerra y crimen).
- "Roma, ciudad abierta" (**Roberto Rossellini**) Italia-1944 BC
La primera obra neorrealista sobre el fin de la ocupación alemana de Roma (y no olvidéis Adiós muchachos de Louis Malle, citada en la Videoteca).
- "Gandhi" (**Richard Attenborough**) G.Bretaña-1983 CIC/RCA COLUMBIA 2C BC
El proceso de independencia de la India a través de la biografía del apóstol de la no violencia.

De la Guerra Fria a la caída del Muro de Berlín

- "El tercer hombre" (**Carol Reed**) G.Bretaña-1949 BC
Aunque firma el guión Graham Greene se dice que es obra de Orson Welles.
- "¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú" (**Stanley Kubrick**) USA-1963) CIRCA/ COLUMBIA 1C 2C
Sátira corrosiva sobre la Guerra Fría.
- "La batalla de Argel" (**Gillo Pontecorvo**) Italia-1965 BC
Un gran film sobre el colonialismo del autor de la magnífica Queimada.
- "Z" (**C. Costa-Gavras**) Francia-1966 ROYAL BC
Análisis de un proceso político contemporáneo, el que llevó a Grecia a la dictadura de los coroneles, del maestro del cine político (Estado de sitio, Desaparecido,...)
- "Apocalypse now" (**Francis F.Coppola**) USA-1976 CIC/RCA 2C BC
Un tema, la guerra y el imperialismo contemporáneos, que tiene muchas películas ambientadas en el conflicto de Vietnam: El amigo americano, El cazador, Platoon,...).
- "Estado de sitio" (**Edward Zwick**) USA-1999 ROYAL 2C BC
Para abrir el debate actual ¿hasta donde llegar frente al terrorismo?

Historia contemporánea de España

- "La ciudad quemada" (**Antoni Ribas**) 1976 PERERA IMPORT 2C BC
Industrialización en Cataluña y "semana trágica" (sobre el mismo periodo, la adaptación de la novela de Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta, ya citada).
- "El crimen de Cuenca" (**Pilar Miró**) 1979 WARNER HOME VIDEO BC
La película española más dura (y más censurada de la etapa democrática) sobre el famoso error judicial (hay otras sobre el tema como Pascual Duarte

, 1976)

"Las largas vacaciones del 36" (**Jaime Camino**) 1975 JF FILMS VIDEO 2C BC

La guerra civil vista desde la vida cotidiana ha dado varias obras notables como Las bicicletas son para el verano (1984), La lengua de las mariposas (2000),...

"Tierra y libertad" (**Ken Loach**) G.B/España-1995 LUNA LLENA 2C BC

Una de las más recientes sobre la Guerra Civil (pero hay otras).

"Bienvenido Mr.Marshall 1952" y "El verdugo " 1963 (ambas de **Luis G. Berlanga**) 2C BC

Tal vez las dos mejores críticas de la España de la autarquía.

"La fuga de Segovia" (**Imanol Uribe**) 1981 CFR PROD. BC

La historia reciente en el cine tiene otros títulos: Operación Ogro, Comando Txikía, Siete días de enero, Días contados,...

Filosofía y Ética

(Las hemos tomado del Grup Embolic: Como enseñar Filosofía con la ayuda del cine). BC

"La rosa púrpura de El Cairo" (**Woody Allen**) USA-1985 LAUREN

Para el mito de la caverna de Platón.

"El nombre de la rosa" (**J-Jacques Annaud**) Alemania-1986 MANGA HOME VIDEO

Escolástica y nominalismo (Tomás de Aquino, Bacon, Ockam).

"Galileo Galilei" (**Liliana Cavani**) Italia-1968

La revolución copernicana y la pugna ciencia, razón y fe.

"Las amistades peligrosas" (**Stephen Frears**) USA-1988 WARNER

Las teorías sociales de Rousseau.

"Apocalypse Now" (**Francis F. Coppola**) USA-1979 CIC/RCA

El "superhombre" de Nietzsche.

"Fahrenheit 451" (**François Truffaut**) Francia, 1966 CIC

Cultura, libertad y estado.

"Blade Runner" (**Ridley Scott**) USA-1982) WARNER HOME VIDEO

Los límites de la creación.

Religión e Historia de las religiones

"Rey de reyes" (**Nicholas Ray**) USA-1961 1C 2C

Una visión bastante correcta del Nuevo Testamento.

"El evangelio según san Mateo" (**Pier-Paolo Pasolini**) Italia-1964 PROCOMEL 2C BC

Un punto de vista original y "realista" desde una óptica profana y religiosa.

"La vida de Brian" (**Terry Jones**) G.Bretaña-1979 LAUREN 1C 2C

Y lo mismo desde una óptica satírica y desmitificadora.

"Pequeño Buda" (**Bernardo Bertolucci**) USA-1993 LAUREN 1C 2C

Pese a aspectos simplistas, permite acercarse al Budismo.

"Mahoma, mensajero de Dios" (**Mustapha Akkad**) Egipto-1976 VIDEO SERVICE 1C 2C

Acercamiento al nacimiento del Islam desde el punto de vista musulmán.

"Único testigo" (**Peter Weir**) USA-1985 CIC/RCA 1C 2C

No todos los fundamentalismos religiosos son islámicos (ni ajenos al mundo desarrollado).

"Una extraña entre nosotros" (**Sidney Lumet**) USA-1991 LAUREN BC

Fundamentalismo judío ahora.

"Lloviendo piedras" (**Ken Loach**) G.Bretaña-1993 2C BC

Un genial acercamiento a la alienación religiosa popular actual.

"El boxeador" (**Jim Sheridan**) Irlanda-1997 CIC 2C BC

Un conflicto actual en Europa (el Ulster) con trans fondo religioso.

Música

Casi cualquier film vale para tratar de música pero ahí van unos cuantos (sin agotar, ni de muy lejos, las posibilidades del tema) sobre música clásica.

"Amor inmortal" (**Bernard Rose**) 1994 ARABA 1C 2C

Acercamiento romántico a Beethoven.

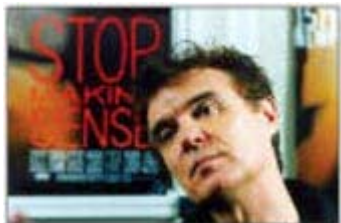
"Una sombra en el pasado" (**Ken Russell**) G.Bretaña- 1974 BC

Mahler según Ken Russell, un gran especialista en cine musical (autor, entre otras, de Lisztomanía sobre Liszt o Pasión de vivir sobre Tchaikowski).

"Amadeus" (**Milos Forman**) USA-1989 CBS/FOX 1C 2C

El más popular acercamiento a Mozart (pero en cine hay varios).

"El joven Toscanini" (**Franco Zeffirelli**) Italia-1988 1C 2C

Lo que su nombre indica.

"Isadora" (**Karel Reisz**) G.Bretaña-1967 BC

Música, danza, arte y personalidad de Isadora Duncan.

"El amor brujo" (**Carlos Saura**) España-1986 FILMAYER BC

Este director tiene varios films en que se acerca a danza y música:
Flamenco, Tango,...

"Madame Sousatzka" (**John Schlesinger**) USA-1988 CBS/FOX BC

Un acercamiento al mundo de la ópera.

"Profesor Holland" (**Stephen Herek**) USA-1995 POLYGRAM 1C 2C

Visión "musical" de un profesor de música

Ejercicios

1. Busca por Internet algún documento sobre el film que pudieses añadir al Dossier.
2. Haz las Actividades tras la película
3. Lee los Documentos y elige uno. Explica con qué parte del film lo podrías relacionar.

4. Explica para qué asignatura y tema usarías tú "El nombre de la rosa" en clase.
5. Piensa una película que usarías como Documento en un área y explica brevemente tu elección, indicando puntos de interés, temas, etc.

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
- . CASETTI, 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
- . Mená, José Luis, **Las 1000 mejores películas en vídeo**, Madrid, Staff-3, 1985
- . Torres, Augusto, M. **Videoteca básica de cine**, Madrid, Alianza, 1993.