

**El Seminario de Cine Formativo de la Facultad de Educación de la
Universidad de Barcelona**
**The Training Film Seminar of the Faculty of Education of the
University of Barcelona**

Núria RAJADELL-PUIGGRÒS. *Universitat de Barcelona (España)*. nrajadell@ub.edu

Resumen: La finalidad básica del Seminario de Cine Formativo, enmarcado en el grupo GIAD de la Universidad de Barcelona, se focaliza en investigar y difundir documentales y películas de cine, consideradas estrategias de simulación de la realidad y que poseen un elevado potencial educativo y formativo.

Esta aportación repasa el recorrido de este grupo universitario a lo largo de los años, desde sus principios básicos, el modelo ORA en el que se basa para profundizar a partir de la observación de la película y su posterior reflexión psico-socio-educativa, así como para entrever posibilidades de aplicación en contextos educativos específicos. También repasa su máximo evento focalizado en una Semana, cada Noviembre, dedicada al cine en las aulas universitarias y bajo una temática específica. La difusión, a través de libros y publicaciones, así como la participación en Jornadas y Congresos facilita la difusión de esta tarea didáctica.

Palabras clave: cine formativo, estrategia didáctica, aula universitaria, seminario.

Abstract: The basic purpose of the Formative Film Seminar, inserted in the GIAD group of the University of Barcelona, is focused on researching and disseminating films, considered strategies of simulation of reality and with a high educational and training potential.

This contribution reviews the job of this university group over the years, from its basic principles, the ORA model on which it is based to deepen from the observation of the film and its subsequent psycho-socio-educational reflection, as well as to glimpse possibilities of application in specific educational contexts. It also reviews

its maximum event focused on a Week, every November, dedicated to cinema in university classrooms and under a specific theme. The dissemination, through books and publications, as well as participation in conferences and congresses facilitates the dissemination of this didactic task.

Keywords: formative cinema, didactic strategy, university classroom, seminar.

Introducción

La utilización del cine como estrategia didáctica para provocar, profundizar o reflexionar en el aula representa actualmente una tarea diríamos que bastante frecuente.

A partir de los años noventa empezaron a proliferar algunos autores desde el ámbito de la educación, como Joan Ferrés, Enrique Martínez-Salanova, José Ignacio Aguaded, Alba Ambròs o Ramón Breu, por citar algunos de los más representativos. También surgieron algunas publicaciones periódicas específicas que ofrecían propuestas de unidades didácticas que profundizaban en películas concretas, entre las que hay que reconocer la larga trayectoria de *Comunicación y Pedagogía*, y en la última década *Aularia*, avalada por el reconocido *Grupo Comunicar*.

Hay que valorar las aportaciones de experiencias y propuestas por parte de algunos colectivos docentes en los diferentes niveles educativos, desde la etapa de Educación Infantil hasta la de Secundaria Postobligatoria; destacamos las propuestas de Peralta (2018), Arocena y Marzábal (2016), Claveras y Montserrat (2013) o Ambròs y Breu (2011). De todos ellos podemos extraer numerosos materiales y propuestas educativas interesantes.

Por lo que se refiere al escenario universitario, más allá de estudios centrados en la comunicación o en la familia de las cinematografías, no figuraban, a mitades de los años noventa, propuestas para trabajar el cine desde la vertiente educativa, lo cual animó a nuestro grupo de innovación e investigación a profundizar en este ámbito específico.

A través de esta aportación, queremos presentar la larga experiencia de nuestro equipo docente en el entorno universitario, siempre bajo la mirada pedagógica y dirigida a cualquier potencial usuario y en una diversidad de posibles escenarios.

Breve recorrido histórico del equipo de trabajo y su finalidad

El Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico –GIAD– del departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, está configurado por un colectivo de docentes, doctorandos y profesionales del quehacer educativo, interesados en la investigación, diseño y

desarrollo de metodologías y de estrategias didácticas, en diferentes escenarios en los que de alguna manera figure el binomio de enseñanza y aprendizaje.

Surge en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona –actualmente Facultad de Educación- y compartimos los siguientes principios básicos:

- Debemos facilitar el aprendizaje al alumnado con una visión puntual y prospectiva.
- El binomio enseñanza-aprendizaje se desarrolla en el contexto escolar, familiar, laboral, social.
- A través de la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en un espacio y tiempo indeterminados se hace evidente el aprendizaje.
- En el proceso de aprendizaje resultan indispensables diversas habilidades, como la observación, la reflexión y la actuación consecuente en función de lo que percibimos y los que deducimos.
- La motivación es fundamental para el aprendizaje: interesarse por el objeto a aprender, detectar el aprendizaje en sí mismo, conocer el nivel de aprendizaje adquirido, buscar nuevos aprendizajes; elementos que se presentan y se interrelacionan.
- La diversidad de metodologías y estrategias aplicables –existentes o diseñadas-deben utilizarse en función de los diferentes elementos: alumnado, conductor de los aprendizajes, contenidos, contexto.
- Existe una amplia muestra de recursos personales, materiales y organizativos que pueden facilitar el aprendizaje y que siempre irán acordes a las estrategias seleccionadas.

A los pocos días de iniciar el curso 1994-1995 algunos de los que formábamos parte del grupo GIAD, reflexionando sobre el cine como estrategia didáctica con un enorme potencial formativo y en vistas a la celebración del primer centenario del cine –filmación de los hermanos Lumière el 20 de noviembre de 1895 de la salida de los obreros de su fábrica en París-, decidimos constituir el denominado *Seminario Permanente de Cine Formativo*, con una doble finalidad:

- Investigar y debatir sobre películas comerciales, más allá del documental específico utilizado por parte de algunos, con una finalidad formativa.
- Organizar en el contexto universitario de educación (Facultad de Pedagogía y Escuela de Formación del Profesorado) una semana -la que incorpore precisamente el 20 de noviembre- dedicada al cine formativo.

GIAD abría sus puertas a la incorporación de alumnado, docentes universitarios y personas interesadas en el cine como estrategia formativa, y tendía la mano a la Facultad y Escuela Universitaria para trasladar las clases magistrales específicas de cada asignatura a unas sesiones de cine y debate caracterizadas por un protagonismo compartido, siempre bajo la mirada educativa.

Estas dos finalidades continúan siendo vigentes después de veintitrés años de forma ininterrumpida, y a punto de hacerse realidad la XXIV Semana de Cine Formativo, dedicada para esta ocasión al Pensamiento Científico a través de las películas de cine.

¿Por qué le denominamos Seminario?

El origen del concepto Seminario surge del latín *Seminarium*, cuya traducción literal corresponde a “lugar que germina” y de aquí surgió la idea que, en estos lugares, en los seminarios, se formaban a los sacerdotes católicos que deberían extender la semilla del catolicismo. Sin embargo, a nosotros nos interesa de manera específica la definición propuesta por la RAE como el “Organismo docente en que, mediante el trabajo común de maestros y discípulos se adiestran estos en la investigación o en la práctica de alguna disciplina”.

Esta concreción del concepto de Seminario surgió a finales del siglo XVIII en la Universidad de Göttingen, al avanzar un paso de la tradicional cátedra universitaria y para demostrar la importancia que conlleva la interrelación entre investigación y docencia. Con el paso de los años este concepto se ha ido perfilando y consideramos que se trata de una estrategia de aprendizaje activa y práctica, en la que todos sus integrantes reciben un trato igualitario, sin tener en cuenta orígenes, jerarquías o experiencia previa.

En nuestro Seminario de Cine Formativo a lo largo del curso se llevan a cabo algunas sesiones de debate sobre películas o documentales seleccionados o descubiertos libremente por parte de algún miembro del equipo; sin embargo, su misión fundamental y que precisamente refleja la concepción de Seminario surge al plantear un tema para la próxima Semana de Cine Formativo.

El objetivo de la primera sesión se concreta en la selección del tema, y por ello se ofrecen propuestas, se debate y se acuerda un tema específico. En algunas ocasiones no se ha resuelto en una única sesión y ha sido necesario un nuevo encuentro. Hay que reflexionar sobre temas que motiven al grupo, actuales, interesantes para los posibles asistentes.

De manera individual o en alguna ocasión por parejas se debe investigar sobre el tema, visionar y reflexionar sobre algunas películas que podrían encajar, y es así como se llega a la segunda sesión, en la que se presentan películas analizadas, se explicita alguna película ya seleccionada o si existe todavía alguna duda se debate, se dan a conocer otras posibles películas... La participación por parte de los diferentes integrantes es básica para informarse, debatir y tomar acuerdos. También cabe decir que esta segunda sesión acostumbra a prolongarse con otra u otras sesiones más hasta dejar perfilado el programa de la semana. Además del visionado y debate de diferentes películas, se realizan algunos encuentros con expertos, talleres... siempre dependiendo de las propuestas que surjan.

En la última sesión se presentan -o se seleccionan- dos coordinadores de la Semana cuya misión consistirá en preparar, llevar a cabo y valorar esta actividad una vez realizada; aspectos que básicamente son de gestión y organización, como la reserva de salas, la elaboración de un dossier que se incorporará en el Depósito Digital de la Universidad justo al inicio de la realización de la Semana, la difusión o la atención a ponentes o invitados, por citar algunos.

En una tercera sesión del Seminario se distribuirán las responsabilidades y actuaciones para cada sesión; hay que pensar que se trata de una semana completa, con sesiones por la mañana y por la tarde.

Se realizará la Semana y posteriormente se llevará a cabo una nueva sesión del Seminario para efectuar una valoración en la que cada responsable de una actividad aportará una información oral y por escrito. Se trata de un Seminario rico por las aportaciones y reflexiones por parte de todos, como responsables y/o como participantes, bajo un clima de confianza, sensatez y proactividad. Finalmente, se seleccionan dos nuevos coordinadores –que no tienen por qué concordar con los que han coordinado la Semana- que serán los dinamizadores de la publicación de un libro específico sobre el tema nuclear de la semana, buscando profesionales y experiencias que puedan complementar este saber aglutinado entre las sesiones de la semana y la investigación y debates por parte de los miembros del Seminario.

Esta publicación se llevará a cabo con la colaboración de la Facultad de Educación y del grupo GIAD, que ampara el Seminario de Cine Formativo, y será presentada en la sesión de inauguración de la próxima Semana de Cine Formativo. Dependiendo del tema específico previsto, se contacta con instituciones concretas que también colaborarán en alguna sesión de la Semana así como con la publicación posterior.

El Modelo Didáctico O.R.A.

ORA (Borja, Millán, Rajadell y Torre, 1997) vio la luz en 1997 como un modelo innovador para aprender del medio, a partir de la investigación de cuatro docentes del grupo GIAD que analizamos su utilidad para la prensa, el estudio de caso, el juego y el documento audiovisual, como ejemplos de estrategias didácticas de simulación de la realidad. Su idoneidad para una película de cine es el resultado de un largo proceso de discusión, contrastación y experimentación en nuestro contexto universitario. Su estructura inicial orienta al alumno para adquirir, almacenar y reflexionar la información que recibe al entrar en contacto con una historia simulada que provoca su reflexión sobre el hecho educativo. Se trata de una guía para facilitar el análisis y la reflexión, desde una mirada teórica y práctica, a partir de un triple análisis del contexto, la situación y el hecho didáctico; y concluye con unas pautas para valorar e incluso ofrecer propuestas de mejora que ponen de manifiesto el crecimiento personal y cognitivo del estudiante. Más allá de este análisis y reflexión

provoca una mayor implicación del alumno provocándole a reflexionar sobre su aplicabilidad en otros escenarios educativos.

ORA equivale a las tres fases básicas que realizará el alumno al trabajar una película de cine: Observar – Relacionar – Aplicar.

FASE 1. Observar

Además de mirar la película se pretende tratar de comprender aquello que percibimos. Más allá de la vista utilizamos los otros sentidos para incorporar aquello que pretende transmitir la película.

La *Descripción del contexto* nos ofrece el marco de referencia espacio-temporal que ayudará a mostrar el significado de lo que está sucediendo.

La *Descripción de la situación* nos introduce a la temática que se presenta, y para ello resulta imprescindible observar los elementos humanos, naturales, materiales y estratégicos, así como su funcionamiento; observar las interacciones y los códigos dominantes (verbales, icónicos, simbólicos) y como no, los contenidos y las intenciones que se desprenden. Aspectos como la comunicación no verbal, los gestos, el lenguaje o los soportes gráficos, por citar algunos, serán indicadores de gran valor.

Por último, nos adentramos en la *Comprensión del hecho educativo*, a partir de los roles y actuaciones que ejercen los personajes o de los valores explícitos e implícitos que se desprenden; iniciaremos una reflexión en tono educativo, ya que no depende tanto del lugar como de las intenciones que emanen. Cualquier lugar o hecho es adecuado si uno está motivado para aprender.

FASE 2. Relacionar

La relación de la información obtenida con aquella ya adquirida a través de experiencias previas y conocimientos será fruto de la reflexión que, junto con cierta dosis de creatividad e imaginación, construirá nuevas relaciones y nuevos significados.

La reflexión es el acto dinámico por el que elevamos a nivel de conciencia aquello que de alguna manera percibimos; enriqueciendo nuestros conocimientos y provocando el cambio, el avance, la optimización.

Destacar las ideas principales y secundarias requiere un trabajo de síntesis ponderada y juicio criterial complejos. Nos facilitará esta criba el hecho de haber trabajado en la formación básica diferentes estrategias para dilucidar lo principal de lo secundario, como podría ser el mapa conceptual, el esquema....

Relacionar las ideas con la materia equivale a interpretar las ideas y tomar decisiones, y de nuevo reiteramos la importancia de la reflexión, influenciada por los conocimientos adquiridos a priori así como por la experiencia personal. Para ello se requiere un mínimo dominio de los contenidos de la materia, claridad en las ideas, apertura para establecer relaciones, siempre acompañados del objetivo de aprendizaje o cambio deseado.

Interpretar las ideas y tomar decisiones será la última misión de esta fase y consistirá en ofrecer una opinión razonada, una interpretación justificada, una toma de decisiones fundamentada. Para ello resulta imprescindible un minucioso análisis de diferentes aspectos teóricos -orientación o enfoque-, estratégicos -como lo plantea y resuelve- y prácticos -aplicaciones y consecuencias-, que unidos configuran el conocimiento.

FASE 3. Aplicar

Pretende traspasar la frontera de la descripción y reflexión para interiorizar, consolidar y darle un nuevo significado a este aprendizaje del alumno. Podríamos también denominarla fase de la transferencia porque su principal finalidad consiste en extrapolar este aprendizaje a otros contextos y situaciones, hecho que conlleva el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Se puede interpretar como dar a un nuevo uso a la información, reutilizar el significado, y así el alumno se percata de la interrelación existente entre la teoría y la práctica, la información y su utilidad.

Nuestro modelo potencia la *optimización y la innovación* del proceso educativo porqué se plantea cambiar o mejorar la situación que se le ha presentado. Resulta indispensable esta reflexión crítica junto a esta actitud creativa e innovadora del educador, junto a esta apertura al cambio.

La *aplicación a otras situaciones o escenarios* refleja de alguna manera la importancia de la transferencia como tema nuclear del aprendizaje, lo cual requiere que el alumno seleccione aquellas ideas que más le han interesado o impactado y las traslade en un primer momento a una realidad conocida en la que se siente cómodo, para avanzar paulatinamente hacia nuevos escenarios.

Y para finalizar, surge la *valoración del propio aprendizaje*, el ser consciente del avance hacia nuevos significados, habiendo pasado por los procesos de interiorización, la evocación y la significatividad.

Repaso por las veintitrés Semanas de Cine Formativo en las aulas de la Universidad de Barcelona

Este amplio y largo recorrido configurado por las diferentes Semanas de Cine Formativo ha ido dejando su fruto a través de numerosas publicaciones, participación

en congresos y jornadas, realización de Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Máster y Trabajos de Fin de Grado; también se han realizado un Congreso y algunos Fóruns.

A lo largo de la I Semana de Cine Formativo, en Noviembre de 1995, se realizan sesiones de visionado junto a debates posteriores incidiendo en la importancia educativa que posee el cine comercial. También se llevan a cabo diferentes mesas redondas en las que se invita a un responsable de cine de cada cadena televisiva –en aquellos momentos existían muy pocas cadenas- para dar a conocer la selección y justificación de su programación. Igualmente se invita a dos colectivos de cinéfilos que trabajan este tema en las escuelas.

La gran participación de docentes y alumnos, espectadores activos en las discusiones anima al Seminario a preparar una nueva Semana para el próximo curso.

Con el paso de los años el Seminario de Cine Formativo han ido incorporando innovaciones de diversa tipología y ampliando su eco. Con motivo de la limitación de espacio y de no caer en la reiteración, quisiera aportar algunos de los avances:

- Incorporación de los colegios profesionales y otras asociaciones, cuya tarea básica consiste en la difusión, participación de algún socio en el Seminario y alguna pequeña aportación para las publicaciones.
- Participación de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) con el visionado de los cortos ganadores de la escuela y aportaciones de carácter técnico-profesional de la realización de una película.
- Incorporación al Seminario de alumnos y alumnas interesados en el cine o en el tema específico de la próxima Semana.
- Acuerdo para centrar la Semana en un tema específico, en el ámbito psico-socio-educativo, que pueda ser de interés y actualidad, añadiendo siempre al final del título “cine formativo”.
- Incorporación de algunos compañeros docentes de la Escuela de Trabajo Social debido a su integración a la Facultad de Pedagogía.
- Internacionalización de la Semana a partir de docentes o doctorandos de otras universidades interesados por el cine como estrategia didáctica o invitados a partir del tema seleccionado.
- Publicación de un Dossier específico previo a la realización de la Semana para facilitar el programa y una información básica de cada película prevista junto a algunas cuestiones para la reflexión.
- Edición de un Libro centrado en la Semana realizada en la que se invita a participar a profesionales en activo o investigadores sobre el tema que ha sido tratado, además de profundizar en diferentes miradas a partir de las películas analizadas.

- Invitación a las personas que en algún momento han formado parte del Seminario de Cine Formativo y que no se encuentran en este momento en la Universidad, por motivos de jubilación, de cambio laboral...

En la tabla 1 se muestra una relación de los temas desarrollados a lo largo de estos años:

Tabla 1

Relación de los temas monográficos tratados a lo largo de las Semanas de Cine Formativo.

Nº	AÑO	TEMÁTICA TRATADA
1	1995	El Cine también forma
2	1996	Cine y comunicación educativa
3	1997	Formación y cambio en el cine
4	1998	Formación y Conflicto en el cine
5	1999	Impacto y Cine Formativo
6	2000	Creatividad y Cine Formativo
7	2001	Emociones y Cine Formativo
8	2002	Diversidad y Cine Formativo
9	2003	Resiliencia y Cine Formativo
10	2004	Aprendizaje Integrador y Cine Formativo
11	2005	Interdisciplinariedad y Cine Formativo
12	2006	Ecoformación y Cine Formativo
13	2007	Convivencia entre personas y culturas y Cine Formativo
14	2008	Conciencia y Cine Formativo
15	2009	Los derechos de los niños y el Cine Formativo
16	2010	Transdisciplinariedad y Cine Formativo.
17	2011	Los conflictos sociales cotidianos y el Cine Formativo
18	2012	Recursos Humanos y Cine Formativo
19	2013	Familia y Cine Formativo
20	2014	Música y Cine Formativo
21	2015	Sostenibilidad y Cine Formativo
22	2016	La Escuela Libre y el Cine Formativo
23	2017	Libertad y Cine Formativo
24	2018	Pensamiento Científico y Cine Formativo

Más de doscientas películas analizadas, miles de alumnos y docentes implicados, colaboraciones de y en diferentes países y como siempre, la apertura que nos caracteriza para seguir aprovechando el cine como una potente estrategia didáctica.

Referencias

Ambròs, A. y Breu, R. (2011). *El cine en la Escuela. Propuestas didácticas de películas para Primaria y Secundaria*. Barcelona: Graó.

Arocena, C. y Marzábal, I. (2016). *Películas para la educación: Aprender viendo cine, aprender a ver cine*. Madrid: Eds. Cátedra

Borja, M.; Millán, M.D.; Rajadell, N. y Torre, S. (1997). *Estrategias de simulación. ORA, un modelo innovador para aprender del medio*. Barcelona: Octaedro.

Claveras, M. y Montserrat, A (2013). *Una vida de cinema. Más de 100 películas per al diàleg a l'aula*. Valencia: Brief.

Peralta, I. (2018). Descubriendo el lenguaje del cine. Las formas, códigos y lenguajes con los que se expresa el cine. *Aularia*. 2, 95-102.