

GrupIREF: pensar con el cine*

Irene de Puig
Directora del GrupIREF**, España

Reseña

Si bien el proyecto *Filosofía 3/18* (*Philosophy for Children* o *Filosofía para niños*) parte fundamentalmente de la literatura como fuente para la reflexión filosófica, con el tiempo hemos ido introduciendo nuevos lenguajes. El GrupIREF, asociación que en Cataluña se ocupa de la formación y difusión del proyecto, nació hace 25 años. Las escuelas pioneras llevan por lo tanto unos cuantos años en el proyecto y nos pareció que complementar los materiales narrativos con la lectura cinematográfica, partiendo de los mismos objetivos y con los mismos métodos, era una forma de enriquecer el proyecto y darle un nuevo aire .

Y es que el cine no es sólo un gran montaje técnico y estético o un puro espectáculo de domingo por la tarde, es también una industria potente y un medio generador de valores. Genera valores tanto en el fondo como en la forma: reproduce mundos, nos hace de espejo de realidades que no veríamos, a veces, dentro del mundo más puramente convencional, y otras, desde perspectivas más innovadoras y más críticas.

Trabajar el y en cine, puede ayudar a nuestros estudiantes a ser capaces de captar la ideologización en cuanto medio de comunicación y en cuanto espectáculo.

* El GrupIREF es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la difusión, formación y creación de material del proyecto educativo FILOSOFÍA 3/18, en el marco del cual tiene un convenio con la Generalitat de Catalunya para la formación del profesorado y uno de colaboración con la Universidad de Girona. El currículum FILOSOFÍA 3/18 pretende ayudar a los estudiantes a pensar mejor por sí mismos, partiendo de la filosofía com eje de la enseñanza. GrupIREF realiza regularmente cursos básicos y avanzados de formación de profesorado y promueve trabajos de investigación a nivel regional, nacional e internacional. <http://www.grupiref.org/filosofia-formacion/>

** Puede consultarse en el siguiente vínculo la web oficial del proyecto de lectura cinematográfica que la reseña aborda: <http://www.grupiref.org/cat/pensar-amb-el-cinema.htm>

Ciertamente, se puede decir mucho sobre el efecto de los medios de comunicación entre los jóvenes, pero no todo es negativo. Algunos autores han relacionado el desarrollo de la democracia occidental con la presencia de estos medios. Y en cierta medida debe de ser cierto, puesto que en los países autoritarios el cine sufre una censura férrea, como bien sabemos ocurría en España durante la época franquista.

A nuestro parecer, y simplificando mucho, la relación entre filosofía y cine se puede apoyar en dos argumentos que Julio Cabrera¹ explica muy bien:

- a. La filosofía no es una disciplina de tradición única y cerrada ni se circunscribe a un ámbito específico, el universitario, por ejemplo. La "tradición filosófica" no tiene el monopolio de las cuestiones epistemológicas, éticas o estéticas. Todo lo humano se trabajado desde perspectivas múltiples, desde los artistas a los científicos o los novelistas. Los filósofos no tienen la exclusiva de la reflexión de ciertos temas y de cierta manera de tratarlos.
- b. La narrativa (especialmente novela y cine) trata algunos de los problemas tradicionalmente filosóficos de una manera, relacionada con la sensibilidad y las emociones, que al menos hasta el siglo XIX no era habitual. El lenguaje de la filosofía era muy rígido. La novela y el cine conjugan afectos y argumentos, *pathos* y logos.

Para Julio Cabrera el cine puede ser una herramienta que ayude a estimular el debate sobre temas fundamentales, tanto en la filosofía clásica como en la contemporánea, por lo que puede funcionar como una "filosofía pática" (de *pathos*), emotiva, cargada de afectos, lejos de una reflexión fría y apática. Esta reflexión pática se caracteriza por:

1. Cuestionar la racionalidad puramente lógica, abriendo a una forma de comprensión del mundo más real que contiene también el elemento afectivo.
2. El componente afectivo es una clave esencial para llegar a una comprensión racional del mundo.

Y desde esta perspectiva el cine ocupa un lugar central como instrumento que permite nuevas vías lingüísticas de exploración.

El impacto del cine es claramente un hecho si nos fijamos en la configuración y construcción social y personal de los valores. Muchas de las conquistas sociales o de los debates ideológicos han venido dados por la repercusión de ciertas propuestas en el mundo del cine. Pensemos en ciertos tratamientos sobre la homosexualidad (*Philadelphia*) o sobre temas de aborto o eutanasia (*Mar adentro*), inmigración (*Negocios ocultos*), o en temas de medioambiente, derechos de las

¹ Julio Cabrera, argentino que desde hace años vive en Brasil, es doctor en Filosofía y profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Brasilia. Su obra más conocida, y que aquí consideramos: Cabrera, J. (1999). *Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas*. Barcelona: Gedisa.

mujeres, explotación y guerras, etc. Donde haya un director valiente y con cosas que decir, su mensaje tiene un peso específico clave y es educativo dentro y fuera de la escuela. Las películas plantean interpretaciones divergentes y ponen al alcance del grupo una herramienta potentísima para el intercambio de opiniones.

El arte, y recordemos que el cine es la séptima de las artes, procura emociones y el cine sólo con 100 años de existencia se ha especializado llegando allá donde otras muchas artes no han llegado todavía. Los filmes son una manera de mostrar mundos, presenta la grandeza y la bajeza humana desde casi todos los puntos de vista.

El cine ha de ser considerado como uno de los depositarios del pensamiento del siglo XX, igualmente como lo son la pintura, la literatura y las artes plásticas. El cine interpreta y ayuda a interpretar el espíritu de nuestro tiempo.

Hay textos filosóficos indisociables de su forma de ensayo, pero también es cierto que muchos filósofos recurren a imágenes, fábulas, ejemplos y mitos para ilustrar ciertas nociones.

El cine, determinado cine, desarrollando argumentos, mostrando ficciones, encaja con la definición de mito que dice que se trata de “una gran mentira que señala grandes verdades”. Y es así, un relato de fantasía, si trata de aspectos importantes e interesantes para el ser humano es un desencadenante de reflexión, un claro creador de opinión.

Cine para hacer pensar, sentir, consolidar conocimientos, generar actitudes, despertar el sentido crítico y la creatividad. Ciertamente el cine nació al margen del mundo educativo, y como todas las artes, tiene una vida propia. Pero también, como las artes-literatura, teatro, etc., tiene una vertiente educativa que podemos explorar.

El relato cinematográfico atrae la atención, y sobre todo conecta emoción y pensamiento. El relato imaginario, como ocurre con los cuentos, facilita que cada uno se apropie del mensaje que necesita. Por eso hablamos no sólo de comprensión sino de un entendimiento entre el pensamiento y la emoción, y así algunos teóricos hablan de “*sentipensar*” o “*razón logopática*” (Cabrera, 1999, p. 17).

El cine es un inmenso depósito de imágenes y de ideas que pueden ilustrar doctrinas y temas filosóficos, y que proporcionan argumentos para el diálogo.

Ciertamente, hasta bien avanzado el siglo XX, la filosofía se ha expresado mayoritariamente a través de la literatura, pero a partir de cierto momento algunos directores de películas han mostrado también muchas dosis de filosofía, propia o ajena, en sus filmes. Pensemos en directores como W. Allen, I. Bergman, F.F. Coppola, A. Egoyan, V. Erice, M. Forman, J. Huston, A. Kurosawa, P.P. Pasolini, A. Tarkovski, F. Truffaut, O. Wells, W. Wenders y otros, hasta el punto de

encontrarnos con una película como *Matrix* de los hermanos Wachovski, que se ha convertido en un clásico del cine comercial filosófico.

A juicio de algunos teóricos, filosofía y cine son dos disciplinas creativas que tienen en la imaginación, en la ficción su fuerza, su "necesidad". Realizar un filme es crear un concepto y tener una idea es algo que no pasa cada día. Un film, una secuencia, o una antología de imágenes de un film pueden servir como un texto. De hecho, son un texto que ofrece el propio lenguaje como lo sería un texto literario: poniendo en juego el propio gusto, las expectativas, las necesidades, los sentimientos y el sentido crítico.

Cuando decidimos preparar la propuesta *Pensar con el cine* nos propusimos un doble objetivo: llevar el cine a la escuela y llevar la escuela al cine, con la finalidad de introducir como texto alguna película que puede informar, ilustrar o motivar algún aspecto temático que se esté tratando, es decir convertir a los alumnos en espectadores, pero también convertir los espectadores en alumnos y que cuando estos jóvenes vayan al cine sepan encontrar referencias al mundo académico. Es decir, se trataba de romper la barrera del academicismo por una parte, y la experiencia vital por otra. El cine es espectáculo, evasión, pero también formación, ejemplificación, puede ayudarnos a cuestionar cosas y a ser críticos, especialmente si se trabaja en las aulas compartiendo interpretaciones y opiniones.

Así que desde hace unos años, con la normalización del uso de proyectores o pizarras digitales, decidimos incorporar el cine en las aulas de filosofía como si de un texto se tratara.

Además el cine es, en sí mismo, un medio compartido. A diferencia de la lectura que es individual, el cine es un arte pensado para ser visto en compañía y eso lo hace más fácilmente compartible. El hecho de poder compartir una experiencia intelectual y afectiva, aunque sea basada en hechos inventados, nos da un punto de partida para poder hablar. Explicarnos lo que hemos entendido, lo que nos ha interesado más, lo que hemos constatado, los sentimientos que nos ha despertado, etc., todo ello hace grupo, nos ayuda a conocer a la otra persona y a conocernos un poco más a nosotros mismos.

De ahí nació un apartado en la web del GrupIREF que se llama *Pensar con el cine*², donde se encuentran las fichas de las películas que consideramos adecuadas porque acompañan los textos del currículum, sean personajes, temas, etc.

En este apartado se ofrecen cuatro programas de películas:

2 El GrupIREF (www.grupiref.org) trabaja habitualmente en lengua catalana. Dado que hoy la informática permite traducir de una lengua a otra, ofrecemos los títulos de los materiales que pueden ser usados en castellano procurándose un traductor. Estos materiales que ahora ofrecemos se encuentran en la página en catalán: pueden bajarse gratuitamente y son susceptibles de ser traducidos. <http://www.grupiref.org/cat/pensar-amb-el-cinema.htm>. Aconsejamos el traductor on-line Intermstrum: www.intermstrum.com, que ofrece una traducción del catalán al castellano bastante aproximada, así como también el traductor de Google <http://translate.google.es/>

- **Claqueta:** cine para la educación infantil y primaria. A mitad del 2012, contiene seis películas para cada ciclo educativo: infantil, primero de primaria, ciclo medio y ciclo superior, lo que significa una propuesta de 24 películas.
- **Cine y derechos de los niños:** éste fue un encargo del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en el año 2005 para trabajar la *Declaración de los derechos de las niñas y niños*. El conjunto está compuesto por 10 películas de distintas nacionalidades. Hoy, diez años después, hemos preparado una nueva selección de 10 películas actuales que tratan los mismos principios enunciados en la declaración.
- **Cine y ética.** Es un miniciclo sobre ética aplicada. A través de 5 filmes se trabajan aspectos fundamentales la ética cotidiana: genética, competencia, los medios de comunicación, la experimentación con el propio cuerpo, la relación entre ley y justicia, etc. En estos momentos estamos ampliando el ciclo con aspectos más actuales como las redes sociales, la biogenética, la especulación bancaria, la ética periodística, etc.
- **Cine y ciudadanía o cine y valores.** Es una aportación para la materia de Educación en valores que se concentra en tres bloques de tres películas cada uno y que cubren el último ciclo de primaria (de 6 a 12 años) y los dos de secundaria (de 12 a 16). Por tratarse de películas de valor universal se pueden adaptar bien a cualquier propuesta relacionada con los derechos y la convivencia.
- **Ciclos cinematográficos.** Ciclos de entre 3 o 6 películas que tratan aspectos amplios como: ciclo de Navidad, cine y medioambiente, mujeres filósofas, mujeres científicas, Infancias, ciclo sobre el agua, publicado el 2013 en ocasión del año internacional del agua, y unos cuantos más que se irán publicando en la web.

Para ver los títulos de las películas que componen estos apartados entrar en la página: <http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/es/>.

Todos los apartados son conjuntos que van incorporando películas según las necesidades educativas y también atendiendo a las novedades de nuestras carteleras. Siempre velando por la cualidad y seleccionándolas para los fines adecuados. Nuestro objetivo no es llegar a ser un centro de recursos cinematográfico, sino dar siempre a los enseñantes nuevas herramientas para generar diálogo, para desarrollar el pensamiento, como excusa para trabajar las habilidades de pensamiento y crear una auténtica comunidad de investigación en el aula.

El cine, como forma de lectura y como ilustrador de la grandeza y miseria del ser humano, es un excelente "libro" del que aprender. Y la ficción, a veces incluso menos espectacular que la realidad, nos proporciona un buen escenario desde el que se puede comprender y aprender.

Referencias

Cabrera, J. (1999): *Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas*. Barcelona: Gedisa.