

Apresentação

DOI: 10.5965/1984723821472020004

<http://dx.doi.org/10.5965/1984723821472020004>

Valeriano Durán Manso
Organizador do dossiê

Desde sus inicios, el cine ha actuado como testigo de lo que pasaba delante de la cámara, y este papel le ha otorgado un importante valor documental. Asimismo, con la configuración de los géneros narrativos y el cine de ficción, se convirtió en un aliado esencial para la representación simbólica de realidades, temas y personajes. Ambas posibilidades están muy presentes en este dossier, que lleva por título ‘Cine y Educación’, pues el séptimo arte ha desempeñado, y sigue desempeñando en la actualidad, un importante papel en la representación de la educación, y, además, el cine posee enormes posibilidades para educar a los espectadores. Este doble papel refleja los estrechos vínculos entre estas disciplinas y su retroalimentación, que contribuye al desarrollo cultural y educativo de la sociedad. Así, tiene la capacidad de fomentar el proceso de identificación del espectador con lo que ve plasmado en la pantalla y de constituir memoria, algo fundamental para tomar conciencia en torno a una situación determinada.

Del mismo modo, se puede afirmar que, además de su poder para reflejar el pasado, mostrar el presente o vislumbrar el futuro, invita a la reflexión y no solo al entretenimiento. Por ello, logra acercar la historia al presente y transmitirla al público actual, favoreciendo su conocimiento y su aprendizaje. Tanto el cine documental como el de ficción muestran cómo era la educación, la música, la política, la pintura o la sociedad – entre otros ámbitos-, pero se debe tener en cuenta que esta representación puede responder a intereses religiosos, propagandísticos o ideológicos que afectan al discurso y

al modo en que es percibido. Esto evidencia la necesidad de conocer el contexto de producción de cada película para poder comprenderla.

El dossier está compuesto por un total de nueve artículos que se centran en las relaciones entre el Cine y la Educación desde diversas perspectivas. La capacidad del celuloide para representar los espacios educativos y los personajes ligados a los mismos – tanto docentes como alumnos o familiares-, en periodos históricos como la Guerra Civil Española, el Franquismo, la Transición o la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, está presente en los primeros cinco trabajos, tanto en el documental como en la ficción. Además, las posibilidades didácticas del cine resultan de especial interés para la enseñanza de diversas materias en las distintas etapas educativas, como se observa en los tres últimos trabajos, siendo el cine en sí mismo un objeto de estudio necesario. En los nueve artículos que se presentan, realizados tanto de forma individual como en coautoría, han participado diez investigadores de España, Francia, Italia y Estados Unidos, pertenecientes, respectivamente, a nueve instituciones universitarias: Universidade da Coruña, Universitat de Vic, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla y Universidad de Murcia; Université de Bourgogne Franche-Comté; Università Roma Tre y Università del Salento; y University of Tennessee. Con ello, se pretende dar una visión global e internacional de la representación de la educación y sus espacios en el cine de diversas épocas, países e industrias, así como de la forma en que el séptimo arte contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El primer artículo es “Flores tristes: la representación franquista en Galicia a través del cine documental”, realizado por Xosé M. Malheiro Gutiérrez, de la Universidade da Coruña. En sus páginas, aborda la persecución política desarrollada en España durante el franquismo, para abordar el carácter didáctico del cine documental. Así, reflexiona sobre las posibilidades de este tipo de producciones para el estudio de la Historia de la Educación y la comprensión de la memoria histórica ligada a la represión. Por ello, analiza el documental *Flores Tristes* (Teo Manuel Abad, 2008), centrado en la represión franquista en Galicia, estableciendo vínculos con otras represiones de carácter político presentes en países de América Latina.

El segundo artículo, que tiene como título “El Ministro de Educación en la escuela. El noticiario franquista NO-DO y las construcciones escolares en España”, pertenece a Josep Casanovas Prat y a Eulàlia Collelldemont Pujadas, de la Universitat de Vic. Este trabajo se centra en la política de construcciones escolares del franquismo a través del documental, en concreto los noticiarios del NO-DO, en los que el ministro de Educación visita las escuelas de primaria, estableciendo un estudio comparado con la prensa. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación ‘ARAEF. Análisis de las representaciones audiovisuales de la educación en documentales y noticiarios durante el franquismo’, financiado por el Gobierno de España.

En tercer lugar, Bénédicte Brémard, de la Université de Bourgogne Franche-Comté, es la autora de “La relación alumno-docente en el cine español en torno a la guerra civil y la dictadura: de *Valentina* a *Vivir es fácil con los ojos cerrados*”. Partiendo de que numerosos filmes españoles de los últimos 20 años se centran en los espacios escolares de los periodos citados, destaca la figura del docente como un motor en el desarrollo individual de los estudiantes y un referente de la emancipación y la libertad en un periodo convulso. Además, pone en valor el vínculo de estos docentes con el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), lo que suponía la clara oposición de sus ideas al contexto autoritario imperante.

A continuación, Valeriano Durán Manso, de la Universidad de Cádiz, aborda la presencia de la Universidad en el cine español de la década de los 60, centrándose en los distintos perfiles de docentes y su relación con los alumnos. Así, en “Los profesores universitarios en el Nuevo Cine Español: representaciones y prototipos en *Nueve cartas a Berta* (Basilio Martín Patino, 1966)”, analiza esta película al presentar un discurso más crítico con respecto a los filmes comerciales del franquismo ambientados en la Universidad, que solían erigirse en torno a la comedia. Esto revela que a través del Nuevo Cine Español –que partió del propio régimen-, se proyectó una imagen de la Universidad más realista y el desencanto de los jóvenes en la dictadura.

En el quinto artículo, Virginia Guichot, de la Universidad de Sevilla, viaja a la Transición con “Josefina Molina y *Función de noche* (1981): la deconstrucción de la socialización femenina durante el Franquismo a través del cine”. En estos años, el

celuloide empezó a reflexionar sobre la educación tan conservadora y patriarcal que habían recibido las mujeres durante 40 años de dictadura. Así lo plasmó Molina, una de las primeras directoras españolas, en *Función de noche*. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación ‘Economía, patriotismo y ciudadanía: La dimensión económica de la socialización política en los manuales escolares españoles desde el Tardofranquismo hasta la Transición’, financiado por el Gobierno de España.

Giacomo Ravesi, de la Università Roma Tre, es el responsable de “Certas crianças: a infância em documentários italianos do pós-guerra”, el sexto artículo, que se centra en la representación de la infancia en los documentales de autor realizados en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se analizan una serie de cortometrajes dirigidos por importantes cineastas italianos como Soldati, Comencini, Masselli o Risi, quienes abordan con una cierta mirada neorrealista la presencia de los niños en la sociedad, especialmente en la periferia. Por este motivo, recurre al audiovisual y a la pedagogía para observar y reinterpretar mediante la forma cinematográfica la infancia y la educación en los años del boom económico italiano.

También se encuentra vinculado a Italia el séptimo artículo, realizado por Annachiara Mariani, de la University of Tennessee, “Un enfoque pedagógico al Renacimiento italiano a través de la televisión popular: el caso de *Medici*”. La autora indaga en el valor educativo de los medios audiovisuales para estudiar historia, centrándose en el aprendizaje del Renacimiento italiano a través de una serie de televisión sobre los Medici. A este respecto, destaca el decisivo papel que ejercen actualmente plataformas como Netflix, HBO, Amazon. Prime Video o YouTube TV en la emisión de productos audiovisuales de ficción, que muchas veces son de corte histórico. Esto evidencia el valor de las adaptaciones y acerca la historia a los estudiantes.

El octavo artículo se titula “De la pantalla al aula: biopics de músicos y educación musical”, realizado por Enrique Encabo, de la Universidad de Murcia. Partiendo de la base de que muchas películas representan la vida de los compositores y los intérpretes, se abordan las características del biopic y se propone su empleo en el aula para fomentar el aprendizaje de las competencias culturales y artísticas, principalmente en la Educación Secundaria, aunque el autor señala que es igualmente extensible a otros niveles

académicos. A través de las películas de este subgénero narrativo, los alumnos pueden conocer a personalidades de la música a lo largo de la historia, y aprender el contexto al que pertenecían, su universo creativo y sus obras.

Por último, Luca Bandirali, de la Università del Salento, invita a una reflexión sobre el estudio y el aprendizaje en “El medio es el paisaje: separación, acción, contemplación en el cine”. En sus páginas, aborda la historia del paisaje mediante los medios de comunicación, destacando el papel del séptimo arte por su capacidad de representación, especialmente en el cine clásico o en el Neorrealismo italiano. En este sentido, se plantea la forma en que el paisaje es transmitido en el cine, y aprendido por los espectadores, invitando a profundizar sobre aspectos técnicos, narrativos o estéticos que determinan la imagen y el discurso. El autor realiza un recorrido que aborda títulos emblemáticos del cine, tanto clásicos como contemporáneos.

En lo que respecta a la entrevista, este dossier cuenta con la aportación de Trinidad Núñez, del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Esta profesora es experta en Comunicación y Estudios de Género, y cuenta con numerosas investigaciones en ambas áreas, ocupando la Educación y los medios de comunicación un papel determinante. Núñez destaca la importancia del relato audiovisual “como construcción simbólica que incide en el aprendizaje social”. Además, evidencia la función pedagógica del cine y su papel en la representación de los docentes, estudiantes o espacios educativos. A este respecto, resultan relevantes los perfiles de profesores que aparecen en las diferentes cinematografías, estando el de las profesoras más vinculado a ciertos estereotipos. La entrevistada asegura que la visibilidad de los profesores y las profesoras –y de los alumnos y las alumnas-, es muy distinta en la gran pantalla, enumerando una serie de películas clásicas y contemporáneas que revelan esta diferencia y la evolución del personaje audiovisual. Para ello, manifiesta la necesidad de la educación en la mirada.

Este dossier también hace una recomendación editorial con la reseña de Laura Pacheco Jiménez, doctoranda del Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación, integrado por las Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, y perteneciente a esta última. El libro que se ha seleccionado es *Educación en cine. Profesores*

en las películas de ficción desde el cine mudo hasta hoy (Javier Lafuente González, 2019). A través de sus páginas, indaga en perfiles muy diversos de profesores, enmarcados en las distintas etapas educativas, pertenecientes a películas de distintas cinematografías y desde el cine mudo hasta la actualidad. El autor aborda el poder de la educación en un volumen muy completo que tiene como referentes a los docentes.

Disfruten, y visualicen, la lectura.

Referências

BANDIRALI, Luca. El medio es el paisaje: separación, acción, contemplación en el cine. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 240-263, set./dez. 2020.

BRÉMARD, Bénédicte. La relación alumno-docente en el cine español en torno a la guerra civil y la dictadura: de *Valentina* a *Vivir es fácil con los ojos cerrados*. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 73-102, set./dez. 2020.

ENCABO, Enrique. De la pantalla al aula: biopics de músicos y educación musical. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 223-239, set./dez. 2020.

GUICHOT-REINA, Virginia. Josefina Molina y *Función de noche* (1981): la deconstrucción de la socialización femenina durante el Franquismo a través del cine. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 133-164, set./dez. 2020.

GUTIÉRREZ, Xosé Manuel Malheiro. *Flores tristes*: la represión franquista en Galicia a través del cine documental. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 10-44, set./dez. 2020.

MANSO, Valeriano Durán. Los profesores universitarios en el Nuevo Cine Español: representaciones y prototipos en *Nueve cartas a Berta* (Basilio Martín Patino, 1966). **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 103-132, set./dez. 2020.

MARIANI, Annachiara. An Analytical Approach to the Italian Renaissance through Popular TV: The case of *Medici*. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 194-222, set./dez. 2020.

PRAT, Josep Casanovas; PUJADAS, Eulàlia Collelldemont. El Ministro de Educación en la escuela. El noticiario franquista NO-DO y las construcciones escolares en España. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 45-72, set./dez. 2020.

RAVESI, Giacomo. Certas crianças: a infância em documentários italianos do pós-guerra. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 21, n. 47, p. 165-193, set./dez. 2020.