DEL TEXTO CINEMATOGRÁFICO AL AULA: UN CURSO DE LENGUA Y SOCIEDAD A TRAVÉS DEL CINE ESPAÑOL

Gaspar Cuesta Estévez
Escuela Hispalense (Tarifa, Cádiz)

RESUMEN: Este taller describe una experiencia realizada en varias ocasiones en la Escuela Hispalense de Tarifa: se trata de un curso para alumnos de nivel avanzado que se centra en los cambios que experimentó la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX. El objetivo del curso es que los alumnos mejoren su competencia lingüística mientras adquieren y desarrollan una serie de conocimientos socioculturales e históricos sobre la España contemporánea. Para ello utilizamos una serie de películas que reflejan la evolución histórica y social de nuestro país desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Se abordan temas como la familia, la vivienda, las desigualdades sociales, el papel de la mujer, la pena de muerte, el terrorismo o la inmigración.

1. PLANTEAMIENTO DEL CURSO

El curso que aquí describimos está concebido para alumnos de ELE de nivel avanzado o intermedio-avanzado, es decir, a partir de un nivel B1+ o, mejor aún, a partir de B2, ya que los textos fundamentales con que se trabaja son producciones de cine, es decir, que se trata de "textos" o materiales no adaptados (a excepción de la ayuda que puedan suponer los subtítulos). Además, se trabaja con otros textos complementarios (literarios, históricos, periodísticos...) que necesitan que el estudiante tenga un cierto nivel de comprensión lectora (aparte de la auditiva que exigen las películas) y que domine el vocabulario básico y medio para que pueda iniciarse en un léxico más específico. Consideramos que este curso puede ser también de gran interés para profesores de ELE, especialmente no españoles, porque puede ser un complemento muy importante para su

formación como docentes de una lengua cuya historia reciente no sólo deben conocer sino que deben también enseñar, puesto que la lengua no puede considerarse como un elemento aislado de su contexto social.

Además, trabajar con películas presenta un valor añadido, dado que se trata de textos o producciones artísticas con valor en sí mismas, por lo cual ya merecen ser estudiadas como parte de nuestra cultura actual o reciente. Pero además, varios de esos guiones están basados en obras literarias, algunas muy prestigiosas y conocidas, hecho que puede redoblar su interés como producto cultural, y que puede motivar incluso a estudiar las relaciones entre cine y literatura.

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO

El curso está diseñado para 10 sesiones de 3,5 horas, con lo cual se puede desarrollar durante dos semanas en una programación de tipo intensivo. Cada día se visiona y se comenta una película, realizándose cortes en el visionado para asegurarnos de que los alumnos van entendiendo el desarrollo de la historia o para dar explicaciones pertinentes sobre diálogos y situaciones importantes que para un nativo puedan ser evidentes y que para un alumno extranjero requieran una explicación adicional. Seguidamente el profesor entrega una unidad didáctica sobre el filme y sobre la realidad social de su contexto, y se llevan a cabo diferentes actividades relacionadas, procurando también suscitar en clase temas que faciliten el debate entre los alumnos.

Éstas son las películas que se analizan durante el curso, junto con los temas que abordan:

La lengua de las mariposas (la II República y el inicio de la Guerra Civil).

Tierra y libertad (la Guerra Civil; las luchas internas en el bando republicano).

La colmena (la posguerra; el Madrid de los años 40).

El verdugo (años 50 y 60: la tímida apertura y el desarrollismo).

Un franco, 14 pesetas (la emigración en los años 60 y 70).

Los santos inocentes (la España rural de los años 60 y 70; el caciquismo y las diferencias sociales).

El Lobo (el terrorismo y la transición).

Bajarse al moro (la democracia: aires de libertad).

Los lunes al sol (los problemas de la España moderna: crisis, desempleo, reconversión industrial).

Flores de otro mundo (la inmigración: una nueva realidad social).

Cada unidad didáctica tiene las siguientes partes:

- Una introducción en la que se relaciona la película con el momento histórico objeto de estudio.
- Una cronología con los acontecimientos más relevantes del momento.
- Artículos de lectura con un enfoque histórico o sociocultural.
- La ficha técnica y un breve análisis de la película.
- Una breve filmografía en la que se proponen otras películas que traten el tema o el momento histórico.
- Una propuesta de temas para el debate en clase.
- Actividades para practicar español: ejercicios de gramática, actividades de léxico, prácticas de comprensión auditiva, redacciones, etcétera.

3. OBJETIVOS DEL CURSO: SOCIO-HISTÓRICOS, CULTURALES, PERO TAMBIÉN LINGÜÍSTICOS

Ya hemos señalado que uno de los objetivos de esta experiencia didáctica es introducir a los alumnos de ELE en la Historia social de España en las últimas décadas. El hecho de utilizar el cine como recurso base tiene dos motivos: uno es conseguir que alumnos que en principio no tienen la Historia como punto de interés especial se sientan atraídos por el tema gracias a un soporte que les es familiar y ameno, y el segundo es trabajar con producciones de cine español, normalmente desconocidas por los estudiantes que no residen aquí, con lo cual se consigue también el objetivo de difundir y dar a conocer esos productos culturales.

Se trabaja con películas de ficción y no documentales, tanto para incentivar el interés de un alumnado no especializado y más acostumbrado al cine de ficción (aunque algunas de las historias estén basadas en hechos reales) como para poder descubrir en las películas que se analizan ciertos comportamientos humanos que evidencian la forma de vida de la sociedad que se refleja. Ese reflejo es a veces consciente y a veces inconsciente, y se puede mostrar tanto en los diálogos como en la ropa, en el mobiliario de las casas, en la conducta de los ciudadanos, en las convenciones y costumbres... Y deja entrever aspectos que son aparentemente secundarios en los filmes pero que muestran la evolución de la intrahistoria de una manera obvia: por ejemplo, el miedo a la policía es totalmente diferente en *La lengua de las mariposas* o en *La colmena* que en *Bajarse al moro*; el papel de la mujer en la sociedad va evolucionando enormemente y no tiene casi nada que ver en *Un franco, 14 pesetas* o en *Los santos inocentes* con el que vemos en

Bajarse al moro o en *Flores de otro mundo*. Y así ocurre con muchos de los temas que se trabajan en el curso.

Los estudiantes de ELE normalmente tienen un gran desconocimiento de la historia reciente de España. Si además son jóvenes suelen ver en España un país europeo que se parece relativamente a otros de su entorno. Sin embargo, les resulta difícil asimilar la tremenda evolución social que este país ha experimentado desde la Guerra Civil hasta nuestros días, pasando por una dictadura que nos aisló del resto de Europa y que nos mantuvo en un nivel de vida muy inferior al de la mayoría de los países europeos.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que las películas son un pretexto para tratar cada periodo, pero no son documentales objetivos ni estudios científicos, por lo que hay que partir de que reflejan el punto de vista subjetivo de su autor. En cada unidad didáctica esta visión se contrasta con otros puntos de vista o se complementa con artículos de corte más científico u objetivo.

En cuanto a los objetivos lingüísticos que persigue el curso, uno de ellos es, por supuesto, desarrollar la destreza de la comprensión auditiva, para lo que puede servir de ayuda el uso de películas con subtítulos en castellano. Desgraciadamente no nos ha sido posible encontrar versiones subtituladas de todos los filmes seleccionados, pero existe la posibilidad de subtitular las películas con un programa llamado Subtitle Workshop (hemos usado la versión 4.0). Es software libre pero no se puede aplicar a discos originales, así que es necesario usar una versión de la película en formato .AVI o similar.

En cada unidad se trabaja también la comprensión lectora, mediante la lectura de textos periodísticos o fragmentos del guión o de libros que tratan el tema en cuestión. La expresión oral se fomenta, a su vez, mediante temas de debate que surgen a partir de la historia, lo que da la oportunidad a los alumnos de exponer sus puntos de vista y polemizar si la ocasión lo requiere, mientras que la expresión escrita se trabaja mediante redacciones, resúmenes o críticas cinematográficas que el alumno puede escribir en casa como tarea suplementaria.

Las unidades didácticas incluyen también breves actividades sobre aspectos léxicos y fraseológicos concretos relacionados con el guión de cada película.

4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS

4.1. De la República a la Guerra Civil

Las unidades didácticas 1 y 2 tratan el final de la II República y el estallido de la Guerra Civil. Para ello se han elegido dos películas: *La lengua de las mariposas* (1999) y

Tierra y libertad (1995). La primera, dirigida por José Luis Cuerda y basada en relatos del escritor gallego Manuel Rivas, trata muchos temas: la amistad, la educación, la religión, la infancia, la iniciación a la vida, pero también el miedo y las miserias de la condición humana. Los acontecimientos históricos determinan la vida de los personajes, que se precipitan hacia un dramático final, todo ello visto a través de los ojos de Moncho, un niño de 8 años, que comienza a descubrir el mundo de la mano de su profesor, don Gregorio. Durante toda la cinta se siente un aire de nostalgia por la libertad y el cambio social que supuso la II República española. La esperanza quedó truncada por el golpe de Estado de julio de 1936, que marcó el inicio de la Guerra Civil. En este contexto se desarrolla *Tierra y libertad,* película firmada por Ken Loach y única producción no española del curso, aunque gran parte del equipo técnico y artístico sí lo es. El filme, inspirado en *Homenaje a Cataluña,* de George Orwell, habla de las personas que vinieron voluntariamente a España para luchar al lado de los republicanos. Como David Carr, el protagonista, esforzado miliciano en el frente de Aragón y testigo de la contradictoria estrategia bélica del bando republicano. En realidad la cinta no incide tanto en el enfrentamiento entre el bando nacional y el republicano –que sí laten bajo la trama principal, por supuesto– como en las disensiones dentro de este último bando entre las diferentes ideologías (comunismo, anarquismo, trotskismo...) y sobre todo en el dilema entre si primero se debía ganar la guerra y luego hacer la revolución, o viceversa.

4.2. Años 40: la posguerra

La guerra terminó en marzo de 1939 con la derrota de la II República y la instauración de la dictadura del general Francisco Franco. El periodo que comprende la posguerra y la dictadura se aborda en las unidades didácticas 3 a 6. La primera etapa de la dictadura de Franco (1939-1951) estuvo caracterizada por la difícil reconstrucción de España tras la guerra, la dura represión, el aislamiento internacional y una nefasta política económica basada en la autarquía y el intervencionismo. Estos factores causaron unos efectos terribles sobre el bienestar de los españoles. La vida cotidiana quedó afectada por el hambre, los cortes de agua y luz, las enfermedades y el racionamiento.

La película que trata esta etapa, *La colmena* (1982), de Mario Camus, está basada en la novela homónima de Camilo José Cela, un libro fundamental para conocer la posguerra española, un retrato del Madrid del hambre, la hipocresía y el miedo. El hecho de que se trate de una película coral favorece que se muestre de manera caleidoscópica la realidad de diferentes sectores de la sociedad, que tienen como punto de encuentro más común los cafés madrileños, y dejan a la luz las miserias de la época: la doble moral, la censura, el estraperlo, la picaresca en la lucha por la supervivencia...

4.3. De los planes de desarrollo a la emigración, pasando por el caciquismo de la España rural

La década de 1950 y la primera mitad de la de 1960 marcaron una transformación fundamental en el aislamiento internacional del régimen franquista y la mala gestión económica. En el contexto de la guerra fría, España se convirtió en un fiel aliado de Estados Unidos y consiguió reincorporarse a la comunidad internacional. Por otra parte, el franquismo acabó abandonando la autarquía y apostó por planes de estabilización y desarrollo que permitieron la recuperación económica del país. Para ofrecer un retrato de este momento histórico hemos elegido *El verdugo* (1963), obra maestra de Luis García Berlanga y, para muchos, la mejor película de la historia del cine español. Con el trasfondo de la pena de muerte, Berlanga realiza una sutil crítica de la España de los primeros años 60, un país en el que el ser humano antepone el instinto de supervivencia a la libertad y los sueños. Aparte de la pena capital, el genial cineasta trata con ironía y humor negro temas como el problema de la vivienda, la burocracia y el enchufismo, la insatisfacción laboral y el deseo de emigrar, las relaciones sentimentales y sexuales en la época y el desarrollismo.

La política aperturista iniciada a finales de los años 50 tuvo como consecuencia un rápido desarrollo de la industria y el turismo. A partir de 1960 se produjo un enorme trasvase de mano de obra del campo hacia los sectores en expansión. Sin embargo, toda esa fuerza laboral no podía ser absorbida por las ciudades industriales y turísticas. Este peligroso excedente tuvo como válvula de escape la emigración a Europa, necesitada de trabajadores. Varios millones de personas participaron en esa oleada migratoria. Es el caso de Martín y Marcos, los protagonistas de *Un franco, 14 pesetas* (2006), que deciden marcharse a Suiza en busca de trabajo y descubren la Europa del progreso y las libertades. Sin embargo, como les suele ocurrir a los emigrantes, aunque mejoran su nivel de vida no llegan a integrarse totalmente, por lo que el protagonista y su familia deciden volver a España, donde descubren que tampoco pueden ya adaptarse a su antigua vida. Se trata de una obra autobiográfica de Carlos Iglesias, cuya familia formó parte del millón de españoles que salieron del país para mejorar su nivel de vida. La unidad didáctica incluye un texto sobre los tres grandes motores del desarrollo español: el turismo, las inversiones extranjeras y la emigración de mano de obra a Europa. Otro texto aborda la situación de la mujer en el franquismo, tema que también trata la película.

La consecuencia más directa del desarrollo industrial en la España rural fue el declive de la agricultura tradicional, lo que provocó un intenso éxodo de mano de obra campesina hacia los sectores en expansión –la industria y el turismo– y al extranjero. Amplias zonas del interior quedaron desiertas. Por otra parte, el desarrollo económico no llegó a gran parte de la población, lo cual acentuó las desigualdades que caracterizaban a la sociedad española. En muchos lugares se mantuvo el sometimiento de los trabajadores a los propietarios de la tierra, cuyas relaciones se basaban en los principios de tradición y autoridad.

De todo ello trata *Los santos inocentes* (1984): de la vida primitiva en lugares apartados del progreso, de las relaciones entre terratenientes y siervos. De la injusticia social, en definitiva. Se trata de la versión cinematográfica a cargo de Mario Camus de la novela homónima de Miguel Delibes, que, lejos de remontarse a un episodio concreto de la década de los 60, pone al descubierto la pervivencia de dos modelos sociales antagónicos que, sin embargo, no representaban a todo el territorio, sino tan sólo a una parte: el dominio caciquil, en el campo, y el incipiente desarrollo industrial, en la ciudad.

4.4. De la transición a la consolidación de la democracia

De este periodo se ocupan las unidades didácticas 7 a 10. La etapa final de la dictadura coincidió con un incremento de las protestas sociales, la irrupción del terrorismo, una crisis económica y la decadencia física de Franco. Su muerte, en noviembre de 1975, dejó el país ante un futuro lleno de incertidumbres y la jefatura del Estado en manos de Juan Carlos de Borbón. Algunos dirigentes franquistas eran conscientes de la necesidad de introducir cambios, a la vez que una parte importante de la sociedad reclamaba libertad y democracia. La película *El Lobo* (2004), de Miguel Courtois, basada en hechos reales, se sitúa en los últimos años del franquismo y cuenta la historia de Mikel Lejarza, un agente de los servicios secretos españoles que consiguió infiltrarse en la organización terrorista ETA. La unidad didáctica trata a fondo la irrupción del terrorismo en la sociedad española: el nacimiento de ETA, los primeros atentados, el asesinato del Presidente Luis Carrero Blanco y la escalada de violencia que culminó en los primeros años 80. Todo ello en el marco de la transición a la democracia, un periodo tan apasionante como inestable.

Las elecciones generales de octubre de 1982 se consideran el punto final de la transición, ya que hasta la victoria electoral socialista no existió estabilidad política. Los años 80 representan un momento de eclosión social: se abrió un período prometedor en el que una generación de jóvenes defendió la libertad de pensamiento y de acción, y rechazó los valores heredados de un periodo oscuro. También se dio el estallido de un movimiento contracultural que mezcló el ocio con la reivindicación. *Bajarse al moro* (1989), de Fernando Colomo, se sitúa en este contexto y, a través de las peripecias de un grupo de jóvenes, muestra el conflicto entre la integración en el sistema de valores tradicional y otras propuestas al margen de dicho sistema. Entre los aspectos que se abordan en la unidad didáctica destacan el papel de la juventud en la sociedad, la Movida madrileña, la drogadicción y la secularización de la sociedad.

4.5. Los problemas de la España de hoy

Las unidades 9 y 10 tratan aspectos de la España actual. Según el barómetro que publica todos los meses el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), los problemas que más preocupan a los españoles son el terrorismo y el paro. El orden depende de la

coyuntura, pero estos dos problemas siempre encabezan la lista. Al terrorismo ya nos referimos en la unidad 7. En la unidad 9 nos ocupamos del paro y de otras preocupaciones que aquejan a la España actual –algunas de ellas vinculadas al desempleo–, como la pobreza, la emigración, la marginación, la vivienda, la delincuencia, la violencia de género o la corrupción. *Los lunes al sol* (2002), de Fernando León de Aranoa, cuenta la historia de un grupo de ex trabajadores de los astilleros desempleados a causa de la reconversión industrial. Todos están en una edad difícil para salir adelante en el aspecto laboral, y también en el personal. A través de estos personajes vemos las consecuencias sociales y familiares del paro, el trabajo como elemento de dignidad de la persona, y la marginación social.

Muy relacionado con la economía está el tema de la inmigración. Gracias al desarrollo propiciado por las sucesivas políticas económicas y por las ayudas de la Unión Europea, en poco más de 10 años España ha pasado de ser uno de los países europeos con más tradición emigrante a tener el mismo porcentaje de inmigrantes que otras naciones que llevaban décadas como países receptores. Este fenómeno ha supuesto una nueva realidad social: la España multiétnica. En *Flores de otro mundo* (1999) –que parte de una anécdota real, como fue la famosa caravana de solteros que organizó el pueblo de Plan y que luego han imitado otras localidades– Icíar Bollaín mezcla de manera inteligente el fenómeno de la inmigración y los problemas de adaptación de esos inmigrantes en nuestra cultura, con otros temas como la despoblación rural en el mundo occidental contemporáneo, el papel de la mujer en la sociedad actual y las relaciones sentimentales. Además, plantea una cuestión relevante: ¿existe racismo en la sociedad española?

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Mediadores Interculturales: "La emigración española", [en línea]:. <http://www.asmin.org/moodledata/7/cuadeno_de_trabajo_1_2008_la_emigracion_espanola.pdf>

Foto Forum: "25 años después. Memoria gráfica de una transición", [en línea]: <http://fotoforum.net/expone/memoria/>

Galán, D. (2004): *"El verdugo,* la obra maestra de Berlanga", *El País* (14 de abril de 2004).

Heras, R.: "20 años de la Constitución. Las claves de la democracia española", [en línea]: <http://www.elmundo.es/nacional/constitucion/index.html>

Historia Siglo 20: "España durante el Franquismo", [en línea]: <http://www.historiasiglo20.org/HE/15a-3.htm#>

Luning, M.: "Actividades para explotar el cuento *La lengua de las mariposas*", [en línea]: http://www.ub.es/filhis/culturele/luning_anexos.html

Martínez-Salanova Sánchez, E. e I. Peralta Ferreyra: "La Guerra Civil española en el cine", [en línea]: <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historia_guerracivil.htm>

Martínez-Salanova Sánchez, E.: "*La lengua de las mariposas.* Los maestros de la II República española", [en línea]: <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasmariposas.htm>

Maseras, E.: "Cine en clase: *Flores de otro mundo*", [en línea]:. <http://www.mec.es/sgci/nz/es/File/maseras_flores.pdf>

Red De Recursos Para La Paz El Desarrollo Y La Interculturalidad. "La interculturalidad a través de los medios audiovisuales", [en línea]: <http://www.edualter.org/material/intcine/florese.htm>

Rojas Gordillo, C. (2004): "Notas para el estudio de *La lengua de las mariposas* en clase de lengua y cultura españolas", *redEle* 0, [en línea]: <http://www.educacion.es/redele/revista/rojas.shtml>

S. Esdaile, C. y A. Beevor (2007): *El fin de la monarquía. República y Guerra Civil,* Madrid: El País.

Sánchez, J. M. (2009): "Tres cuentos, una película: *La lengua de las mariposas*", [en línea]: <http://www.ochoymedio.info/article/59/Tres-cuentos--una-pel%C3%ADcula:-La-lengua-de-las-mariposas/>

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores: "Imágenes de la Guerra Civil española", [en línea]: <http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm>

Tusell, J. y J. Paniagua (2008): *La dictadura franquista,* Madrid: El País.

Tusell, J. (2007): *La España democrática,* Madrid: El País.

Valero Martínez, T.: "Los lunes al sol", [en línea]: <http://www.cinehistoria.com/los_lunes_al_sol.pdf>

—: "Los santos inocentes", [en línea]: <http://www.cinehistoria.com/los_santos_inocentes.pdf>