Cine y literatura en E/L2

Dulce Pereira Varandas
Instituto Cervantes de Nápoles

FICHA DE LA ACTIVIDAD

1. **Objetivos:**

- Desarrollar la función lúdica de la lengua y la lectura.
- Activar conocimientos previos sobre este período histórico-literario, activa-restrategias de inferencia, deducción y formación de hipótesis, etc.
- Capacitar a los estudiantes para orientarse en la realidad literaria y valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias.
- Reflexionar sobre el aspecto connotativo y denotativo de la lengua, técnicas narrativas diferentes, elementos lingüísticos y paralingüísticos.
- Buscar una interpretación coherente de los productos de la comunicación audiovisual; mejorar el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías;
- Desarrollar la expresión escrita y la competencia estratégica de la lengua.

2. **Nivel específico recomendado:** C1/C2 (MCER).

3. **Tiempo:** el necesario para el desarrollo de la actividad (un mínimo de 15 horas).

4. **Materiales:** Internet, vídeo, lector DVD, audio CD, fotocopias, diccionarios, películas, etc.

5. **Dinámica:** individual / parejas / grupos / combinada, etc.

Los alumnos practicarán las 4 destrezas desde una perspectiva creativa. Las actividades se desarrollarán en: breve introducción, actividades antes, durante y después. Se pretende que el alumno reconozca y produzca algunas técnicas narrativas, sepa dinamizar textos, suscitando conocimientos previos y sabiendo analizar y crear textos de diferente tipología.

1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL VÍDEO EN EL AULA

Ventajas	Inconvenientes
– Proporciona muestras reales de lengua, comunicación en contexto e información sociocultural – Ofrece una rica tipología textual – Activa estrategias de comprensión audiovisual – Motiva a los estudiantes: activa su faceta de espectadores audiovisuales expertos – Aporta variedad a la dinámica de la clase – Localización espacio temporal – Escena psicosocial – Participantes (estatus, distancia social) – Comunicación extralingüística (la proxémica y la cronémica) – Información sociocultural – Texto escrito (literario)	– Complejidad lingüística – Presupuestos culturales desconocidos para los aprendientes – Duración de los programas de TV – Falta de control de los aprendientes sobre la comunicación – Bloqueo, desmotivación por incomprensión – Problemas técnicos y logísticos – Elementos lingüísticos – Elementos paralingüísticos (volumen, tono, entonación, gestos, etc.) – Elementos extralingüísticos (ruidos, música) – Diferencias texto literario / vídeo – Películas (factor tiempo, trabajar con fragmentos y cortos)

2. ACTIVIDADES

Presento un abanico de actividades para realizar en el aula, siguiendo un sencillo esquema:

– Lectura y puntos de interés
– Ficha técnico-artística
– Actividades previas
– Actividades durante la proyección
– Actividades después de la proyección
– Conclusión

2. 1. Puntos de interés de la película

- Actividades de vocabulario. Análisis del léxico y expresiones idiomáticas
- Fomento de la lectura
- Comparación de lenguajes literatura-cine
- Fomento de actividades creativas (lectura, escritura, etc.)
- Conocimientos sociales, culturales, etc.
- Búsqueda de referencias y anacronismos históricos, literarios
- Los estereotipos sociales, de género, costumbres

2. 2. Otros campos

- *Flash-back*, recuerdos de la infancia, colegio, profesor de latín e historia. La estructura de la familia actual (relaciones abuelo-nietas)
- Consecuencia de la pérdida de la tradición y el saber de los mayores
- Elementos culturales: juegos, vivienda, familia, pueblo, etc.
- El sentido del honor
- La amistad, etc.

2. 3. Actividades previas

¿Te gusta la literatura o prefieres el cine?

A.

1. ¿Por qué y para qué leemos?
   ¿Qué tipo de lecturas te gustan?
   ¿Dónde leemos? ¿Cómo? ¿Cuándo?

2. ¿Por qué y para qué vamos al cine? ¿Vas mucho al cine? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Debate y puesta en común.

– Lluvia de ideas: ¿Qué sabes sobre el autor y el período histórico-literario? ¿A qué fue apasionado desde niño? ¿Qué ideas tenía el autor? ¿Dónde escribía?, etc. Puesta en común.

– En grupos: un grupo lee del libro *El abuelo*, de B. Pérez Galdós, la Nota preliminar y el Prólogo; y otro grupo, unas páginas o capítulos del libro, luego se intercambian la información.
  A continuación, individualmente o en parejas, escribirán un resumen del fragmento leído.

– El grupo A busca información histórica del período; el grupo B del período literario y del autor y el C intenta buscar esquemas del período histórico-literario del siglo XIX.
Puesta en común.

http://folk.uio.no/jmaria/spania/sigloXIX.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto 1/ lengua/2realism.htm
http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/galdos/
http://cervantesvirtual.com/bib-autor/galdos/
http://www.letrascanarias.org/modules/wordbook/entry.php?entryID=25
(págs. 14-16).

El director: algunos datos

Biografía

– Un grupo va a buscar en http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Luis_Garci para poder escribir la biografía.
– Otro grupo buscará información en los siguientes enlaces para poder crear la ficha técnica de la película *El abuelo*:
http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Luis_Garci
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2109.html
http://www.elcine.com

Sinopsis: Comienza el siglo XX en una pequeña villa del norte y las gentes aún se preguntan «El honor familiar... ¿Qué es?». Don Rodrigo de Arista Potestad, Conde de Albrit, Señor de Jerusa y de Polán, creía saberlo. Hasta que regresó de América viejo, casi ciego y arruinado, a su pueblo natal, en donde compartirá vivencias con su nuera y sus dos nietas. Con motivo de la muerte de su único hijo, entra en conocimiento amargo de que una de sus dos nietas –Nelly y Dolly– es ilegítima, no lleva la sangre noble de su familia, es fruto de una aventura extramatrimonial de Lucrecia. Su única-principal preocupación una vez en casa será la de desvelar cuál de sus dos nietas es bastarda, lo que le llevará a continuos enfrentamientos con su nuera. José Luis Garci continúa adaptando a Galdós, tras *Canción de cuna* y *La Herida luminosa*, para lo que cuenta en esta ocasión con la colaboración de Fernando Fernán-Gómez.

– Verán el fragmento de la película que corresponde al fragmento leído. Después los alumnos formularán hipótesis comparando las características de la literatura con las del cine. Puesta en común y por grupos harán un listado de técnicas narrativas y otro de técnicas cinematográficas para construir un mural para colgar en la clase.
– Vamos a comparar las dos técnicas narrativas (libro/película).

B.

- Cada alumno elige el personaje que más le haya gustado y al final lo escenificará.
- Prestan atención a los personajes principales, secundarios, voz, entonación, gestos, lenguaje que se utiliza, situación dónde se produce, etc.

C. El séptimo arte es quizá el lenguaje artístico más universal de nuestra cultura. También tiene su vocabulario específico. Serías capaz de clasificarlo en las diferentes áreas temáticas. Puesta en común.

Sinónimos de «película»:
film,

Tipos de película:
melodrama,

Versiones:
adaptación,

Historia:
tema,

Escenografía:
decorado,

Público / Crítica:
fracaso,

Sala de Cine:
butaca,

Personas y personajes:
actor, director,

D. Vamos a leer el siguiente artículo, anota las palabras que no entiendas. Puesta en común.

> Si hay algo que la obtención de un Oscar suele otorgar a aquellos directores que gozan de una inmensa fortuna –y / o mérito– de alcanzarlo (y ese es el caso de Garci, que lo consiguió a la mejor película en lengua no inglesa con *Volver a empezar*, en 1981), es la posibilidad de hacer, a partir de ese momento, aquellas películas que quieren hacer, y, además, hacerlas de la forma en que quieren hacerlas: o sea, ese mirlo blanco, o maravilloso sueño, que atiende al nombre de libertad creativa – aunque, a veces, el sueño dorado termine convirtiéndose en una espantosa pesadilla: es el caso en que el autor termina siendo el esclavo de su propio estilo, de sus propias formas (pero son estas disquisiciones que escapan del limitado objeto de estas líneas)–. Garci, consciente del privilegio, y, como hombre inteligente,

buen sabedor de cuán absurdo sería el no aprovecharlo, lo ha exprimido a conciencia, y, en ese aspecto, *El abuelo* constituye paradigma señero (para lo mejor y para lo peor) de lo que su cine es y representa: en cualquier caso, un empeño y un producto muy, muy personales.

El abuelo es una película ambiciosa, tremendamente ambiciosa –algo poco habitual por los pagos de nuestra cinematografía: no todos pueden ni quieren...; un film de aliento amplio, con historia de empaque y profundidad–, basada en un relato de uno de los más insignes novelistas del siglo XIX español, Benito Pérez Galdós, y en la que, al hilo de un episodio familiar de fuerte carga dramática (hasta alcanzar cotas de verdadero desgarramiento), asistimos a un espléndido retrato de un mundo decadente(el de la aristocracia terrateniente de las postrimerías del siglo), cuyos códigos éticos –con el honor como santo y seña– y pilares de sustentación para su funcionamiento –la desigualdad de nacimiento llevada hasta el borde de la tumba, como base de todo el sistema social y económico–, están empezando a desmoronarse, cuando no entrando en barrena de manera alarmantemente rauda.

Y Garci nos brinda la historia sin escatimar medios en ninguno de los rubros técnicos ni artísticos: se toma su tiempo, sin que la posibilidad de que el metraje se alargue en exceso le preocupe lo más mínimo, y no tiene problema alguno en adoptar un tempo tranquilo y premeditadamente demorado, el más acorde al retrato de ese mundo en el que la trama se desenvuelve; despliega esa trama en un diversidad (y riqueza) de escenarios, tanto interiores como exteriores, descomunal y bellísima- además de maravillosamente bien fotografiada (excelente el trabajo de Raúl Pérez Cubero en ese apartado); y cuenta con un conjunto de intérpretes soberbio, no solo por la calidad individualmente contemplada de todos y cada uno de sus componentes, sino por el perfecto ajuste de cada uno de ellos a los requerimientos de su personaje, ya sean estos principales o secundarios (y en tal consideración incluyo a Cayetana Guillén Cuervo, que cubre con suficiencia las exigencias de su altiva y algo seca condesa Lucrecia Richmond, pese a que cupiera pensar que se trataría de una elección más influida por condicionantes afectivos que estrictamente profesionales).

De todos modos, si hay un actor que brilla sobremanera por encima de los demás, y no solo por el carácter absolutamente protagónico de su personaje, el conde de Albrit, ese no es otro que el simpar Fernando Fernán-Gómez, grande entre los grandes, que suma a su inmenso catálogo de soberbias creaciones actorales una más, y de las mejores, sin ningún género de dudas.

Si ya su presencia física determina una exhibición imponente –con sus ropones negros,y su luenga barba rojicana enmarcando un rostro surcado de mil y una arrugas, en el que destacan por encima de todo dos ojos de brillo luciferino–, su despliegue declamatorio y gestual, cargados de un histrionismo que los excesos del personaje le reclaman con toda propiedad, alcanza un nivel sobresaliente a lo largo de toda su actuación, si bien llega a alcanzar algunas puntas de altura ciertamente vertiginosa: la secuencia en la que el conde reprocha ácidamente a su círculo de «amistades» de Jerusa el intento de recluirlo en el monasterio cercano, con un «repaso» pormenorizado para las lindezas de cada uno de ellos (esa voz de ultratumba, bramando cual trueno restallante, sobre un silencio de pasmo) constituye todo un curso de interpretación y bien vale por toda una película.

En suma, una actuación extraordinaria para una película notable: no faltan en ella, no obstante, algunos apuntes de lo que el peor Garci también es capaz de ofrecernos –la ñoñería en la concepción (y desarrollo de la actuación) de los personajes infantiles, las dos nietas del conde, cuyo constante plañir lastimero y bobalicón (a lo que contribuye un doblaje infame), termina haciéndose exasperante; o la falta de habilidad en el despliegue de un contrapunto humorístico al dramatismo que recorre el nervio central de la trama, a través del personaje de Pío Coronado, que, pese al notable trabajo de Rafael Alonso, resulta un tanto torpe y deslavazado–; pero terminan constituyéndose en elementos que no llegan a restar, desde la perspectiva de una valoración global, excesivos puntos a una producción de enorme calidad.

No deja de tener su mérito que una historia que, a cargo del alguien con menos pericia, hubiera podido terminar, perfectamente, resultando plúmbea y soporífera, se nos pase en un suspiro (de dos horas largas,pero suspiro, al fin y al postre...): en este sentido, Garci da en la tecla y consigue, con *El abuelo*, uno de sus films más celebrados e interesantes –y no resta a tal consideración un ápice de su validez el hecho de que, incapaz de resistir el embate del «ciclón Almodóvar», con la celebrada (y maravillosa) *Todo sobre mi madre*, la cosecha final de los numerosos Goya a que optaba (hasta un total de diez) se viera finalmente, limitada a uno solo (el de su actor protagonista).

E. Ahora intenta buscar información en Internet (www. cinemagazine.com/indexcm2.htm) y podrás saber más sobre el director, además de encontrar las respuestas a estas preguntas:

- ¿Cómo elige la música de sus películas? Adoro su cine y a usted. Gracias por todo. Cuídese (y deje de fumar...).
- Estimado Garci, ¿Cómo hace para que sus películas sean siempre preseleccionadas para los Oscar sin haberlas estrenado para el gran público, solo en pases privados para los miembros de la Academia?
- ¿Por qué tantos cineastas españoles (Berlanga, Bardem, Buñuel, Saura) firmaron sus mejoras obras sorteando la censura para posteriormente, cuando disponían de mayor libertad, el nivel de su cine tendió a ser bastante menor?
- Hola José Luis. Admiro tu cine y tu programa de TV. Soy un chico de 23 años y me he aficionado al cine clásico gracias a tu programa. Dos preguntas: ¿Te ha gustado *Mar adentro*? A mí me parece maravillosa. ¿Qué te parece *L.A. Confidential*? A mí, me parece una obra maestra, la mejor película de los años noventa.
- José Luis, ¿por qué le ningunea la llamada «izquierda política» y el llamado «progresismo intelectual»? ¿Es muy cara la independencia en España?
- ¿No cree que hace demasiado cine sobre el cine? ¿Qué tal salir a la calle un poco y utilizar materiales de primera mano?

– ¿A qué se debe la desconexión tan grande (en España) entre la crítica a sus películas y la taquilla que consiguen estas?

– Una curiosidad, ¿por qué dobló al gran Rafael Alonso en *El Abuelo*?

– ¿Por qué no has vuelto a hacer cine negro en 20 años?

– Querido José Luis: ¿te has planteado trabajar alguna vez con Rafael Azcona? ¿Crees que encajaría con tu forma de ver la vida?

– ¿No te parece que está muy sobrevalorado el cine de Visconti? Sinceramente, a mí me aburre muchísimo.– Hola José Luis, me acuerdo de las historias que contabas hace unos 20 años en a3, me hicieron mucha compañía en la soledad de un colegio mayor de Valladolid. Gracias. Me gustaría volver a oírlas o leerlas. ¿Es posible? ¿Dónde?

– Spike Jonze, Darren Aranofsky, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola, Amenábar. ¿Crees que alguno de estos jóvenes directores será recordado dentro de 20 años?

– ¿Qué películas estrenadas este año tendrían calidad suficiente como para ser objeto de tertulia en tu programa? Muchas gracias por haberme transmitido parte de tu amor al cine.

– Garci enhorabuena por tu *Tiovivo*, me parece magistral; en el cine donde la vi ayer, la gente al final aplaudió. ¿Qué sensación te trasmite saber que tu película se está aplaudiendo en las salas cosa que yo no veo normalmente en ninguna otra película ni americana y mucho menos española?

– ¿Es Tiovivo una obra coral con muchas analogías a *La Colmena* o me lo parece a mí, que sé poco de cine? Genial su programa de cine, lástima que no haya más para contrarrestar la telebasura. Felicidades.

– El sonido grabado de sus películas suena realmente artificial. Imagino que es una opción estética, no que no lo sepan hacer mejor. Pero ¿no se han parado a pensar que suena TAN de bote que nos saca de la película a muchos espectadores?

– En *Sangre de mayo*, hablamos de una película basada en acontecimientos históricos y en textos literarios bien conocidos, a la hora de escribir el guion habréis tenido que decidir en qué grado ser fieles o infieles a la documentación que teníais sobre la mesa. Pero tú ya conoces bien el universo de Galdós…

F. Léxico y vocabulario.

F. 1. ¿Por qué no pruebas a escribir un sinónimo de estas expresiones?

– Van de mal en peor – Le gustar estar flaca/rolliza – ¡Qué quejica eres! – Gastas un perfume que atufas – No hay más que verte la cara de augusto cordero – Espabiladas y listas como el rayo/ algo traviesas	– Hacerle mimos y darle palique – A la sopa boba en casa – Das contratas a tus compinches – Matasanos – Chochear / ser un carroza – Asqueroso alcahuete – Ser un pelagatos

F. 2. Toma nota de las explicaciones que te va a dar tu profesor e inventa después contextos o situaciones en las que se emplearía cada una.

Tanto como un dolor de muelas	Pintar monigotes
Se regocijan en dramas de alpargata	Puta vocacional
La amistad entre un hombre y una mujer siempre me ha parecido poco decente	Pedirme a mí carácter es como pedirle a las peñas que den manzanas
Quitando el hambre al Conde	Me pilla con el cuerpo destemplado
Para que luego digan que el mundo no da vueltas	Llegar a las manos con...
Un mocetón	La de veces que os he matado el hambre
Dios te hizo santo y tu familia mártir	Egoísta, rastrero, ladrón,
La letra con sangre, palmeta y tirones	Ser un pelagatos
Colgar un monigote	Medicucho de tres cuartos
Ser un desastre	Ministro de pitanzas / Ser saco de manteca
Entre las demás lumbreras/ atesoré conocimientos...	Hociquear como los cerdos
De corazón elevado y temerosas de	Vender las conciencias al mejor postor
Dios sin mojigaterías	¡Que aproveche! ¡Que se os indigeste!
Está un poco trastornado	¡No te preocupes! Nadie te va a echar
Voluble con afición a los devaneos	Ambicioso / pedigüeño
La alcurnia y el honor de nuestro linaje	Permitirse cavilar por
Antes de hacer daño a... ¡Le juro que me quitaré la vida!	Ser el colmo/¡Quién ha visto descaro igual!
No tener gracia	Probar a vivir como si nada.../ con todas mis fuerzas, pero los sentimientos
No te enfades	Triste escandalosa andadura en amores
Hay que saber de todo por lo que pueda tronar	Me quedan unas boqueadas
Te hacemos trastadas y chirigotas pero te queremos	Dar el empujoncito
No soporto tus endiablados perfumes/ livianas emanaciones	El chorro de palabras les facilita la digestión
Me parece un tostón	¡Deje los picatostes, que le va dar un soponcio!
Le falta la chista de Lope	Si tuvieras que escoger entre el honor y el amor
Echar un carácter agrio	¿Qué es el honor?
La villanía es perdonable, la ingratitud nunca	Una mierda / ¿dónde está el bien, dónde está el mal?
	La duda (la vida es sueño)-Poesía

F. 3. ¿Por qué crees que la película se titula *El abuelo*? ¿Qué te sugiere? Debate.

2. 4. Actividades durante la proyección

- A lo largo de la proyección de la película, toma nota de las palabras cuyo significado no comprendas.
- Toma nota de los elementos de tipo cultural, reacciones, etc., que te sorprendan.
- Como habéis leído el libro, buscad las diferencias: ¿qué aspectos se reflejan mejor en el film?
- Se para la película y que intenten escribir ellos un final. Puesta en común entre todos.

2. 5. Actividades tras la proyección

A. Sobre la película

1. ¿Cómo calificarías la película?

2. Resume el argumento

3. Señala los temas que aparecen en la película ¿Cual es el principal?

4. En la ficha técnica dice que es un drama. ¿En qué género la clasificarías? ¿Tienes algo que añadir?

5. ¿Qué problemas plantea la película? Señala los más importantes.

6. Según tu opinión, ¿cómo plantea los conflictos el director? Con dramatismo, exagera, con naturalidad, etc.

7. ¿Crees que el director toma partido? Pon algún ejemplo

8. Debate

B. Los personajes http://www.youtube.com/watch?v=kqH1agtMh8U

B. 1. Piensa en alguna escena que defina a cada uno de los personajes:

- Pío Coronado
- Rodrigo de Arista
- Dolly
- Lucrecia Richmond
- Nelly
- Senén
- Otros

B. 2. Serías capaz de describirlos. Para ello busca en Internet Google.es –Diccionario de la Real Academia o Diccionario de Sinónimos, si lo necesitas, y elige varios adjetivos.

B. 3. Algunos de los personajes tienen motes o apodos, ¿puedes localizarlos? Ejemplo: el médico «Cachorro». ¿En tu país se usan también los apodos? ¿Puedes dar el nombre de algún personaje famoso?

C. Tras las actividades anteriores, describe ahora una o dos secuencias que te hayan impresionado.

D. Ahora elige una secuencia completa e intenta recordar el ritmo, planos, música, diálogos, exteriores, banda sonora, etc.

E. Algunos planos son de gran simbolismo. ¿Recuerdas alguno?

G. Ahora serías capaz de escribir una crítica sobre la película. Sigue el esquema:

G. 1. Presentación de la película

- introducción
- género, tipo de película
- elementos más relevantes del género o tipo

G. 2. Descripción de la película

- argumento, trama o guion
- resumen del argumento
- personajes e interpretación
- elementos técnicos: ambientación, decorados, escenografía, vestuario
- caracterización, maquillaje, efectos especiales.
- banda sonora (música)

G. 3. Conclusión

- Director/ Estilo
- Valoración:
  - del público: éxito o fracaso
  - personal

H. Los alumnos, buscan material que encuentren en Internet, lo traen a clase yen parejas o en grupos, se realiza este trabajo en clase (entrevistas a Cayetana Guillén, director, etc.).

– Terminar de leer el libro. Se retoma el cuadro que se había hecho con las diferencias de las técnicas narrativas (literarias-cinematográficas) y se prepara el mural.
– Cada alumno intentará escenificar el personaje que ha elegido ante la clase (Puesta en común).

I. Debate. ¿Prefieres la novela o la película? ¿Por qué? Los alumnos se dividirán en grupos pequeños y harán un listado de razones a favor y en contra del libro o la película.

Autoevaluación de todo el proceso y conclusión.

MATERIALES

Libro *El abuelo* de B. Pérez Galdós; DVD película *El abuelo*; Internet; diccionarios…
http://cineyliteratura.wikispaces.com/

El material se le ofreció al alumno en un wiki:
http://cineyliteratura.wikispaces.com/, donde tenía acceso a los enlaces para buscar información, comentarios de cine, entrevistas, vídeos, etc.

Webs

http://folk.uio.no/jmaria/spania/sigloXIX.html

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2realism.htm

http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/galdos/

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/galdos/

http://www.letrascanarias.org/modules/wordbook/entry.php?entryID=25
(págs. 14-16)

http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Luis_Garci

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2109.html

http://www.elcine.com/

www.cinemagazine.com/indexcm2.htm

http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc

http://www.youtube.com/watch?v=kqH1agtMh8U