

A vueltas con el cine-fórum

Luis Blanco
Escritor

Aunque la época dorada de los cine-fórum parece haber pasado a la historia, la añoranza del método reaparece ocasionalmente entre profesores y educadores. Una película es casi siempre el recurso más fácil para llenar un espacio en unas convivencias, para tapar un hueco en una jornada escolar, para ilustrar temas y problemas de la escuela de padres o de las materias de clase, lo cual convierte a la película en un estimable material de trabajo. La película deberá ser comentada, analizada, valorada en sus conclusiones, es decir, la película tendrá que pasar por un "forúm".

Quienes hemos vivido la que he llamado época dorada, sabemos muy bien lo que les debemos a los cine-clubs, tanto en el conocimiento de la historia del cine (películas, directores, movimientos cinematográficos) como en lo tocante a su lenguaje específico y a su calado ideológico. Tampoco olvidamos, es verdad, las sesiones aprovechadas por la joven "progresía" de la época para llevar las aguas del diálogo a su molino. Las películas más inocuas podían acabar diciendo cosas que jamás se les habían pasado por la cabeza a sus directores; la óptica socio-política, antifranquista, como punto de mira, parecía no disponer de otros objetivos de recambio a la hora de comentar un filme. Los cine-clubs se convertían, en realidad, en pequeños reductos de libertad de expres-

Cada vez se utiliza más el cine como recurso educativo. He aquí ocho esquemas diferentes para analizar las películas en fórum.

sión aunque, en el fondo, estuvieran tan vigilados como los otros. Los fostonos que algunas tardes o mañanas (dominicales más que nada) nos dimos mutuamente animadores y espectadores no anulan, por supuesto, la mejor historia ni los mejores resultados de los cine-clubs y los cine-fórum.

Volver ahora sobre el tema sólo tiene una explicación: la demanda de ayuda por parte de profesores/as, educadores/as no especialmente familiarizados con el medio, para aprovechar los recursos del cine-video. Lo que proponemos a continuación son diversos modelos de guías para el "forúm", todas ellas dentro de una línea tradicional y en su estructura más esquemática ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Las fichas que aquí presentamos han sido revisadas, seleccionadas y amplificadas en la línea de cada autor con respecto a las que han aparecido en diversas publicaciones.

DigitalVision

Esquema estético-moral (Guidetti)

1.- Valoración estética

- ¿Cuál es el tema del film?
- ¿Es un tema rico, humano, aceptable para el público al que se dirige?
- ¿Ha tenido el tema un tratamiento y una traducción cinematográfica adecuados? Examinar en particular la planificación, el valor de los primeros planos como potenciadores de la interpretación de los actores, de la tensión dramática; si el ritmo consigue implicar en su dinámica a los espectadores, si el montaje es creador no sólo de continuidad sino de ritmo fílmico.

También son puntos de análisis los siguientes: iluminación, imágenes, música, diálogos, interpretación de los actores.

Examinar si todos estos elementos están en función de un resultado coherente y son los que contemplan la unidad narrativa y estilística del filme.

2.- Valoración moral

- ¿El tema del film es en sí mismo moral o inmoral? ¿Por qué? (¿Con respecto a qué normas se establece esa moral?)
- ¿Cómo influye la estética del film en este aspecto?
- El film, tal como se presenta, ¿se puede proponer a toda la clase de personas o habría que reservarlo para grupos determinados?

Esquema fenomenológico (Camelin)

1ª fase: evocación

El director del fórum pregunta sobre hechos. Por ejemplo: imágenes, escenas de mayor impacto para los espectadores ...

La finalidad de este primer paso es doble:

- a) Abrir el diálogo de manera fácil.
- b) Comentar esas imágenes con vistas a ir precisando el tema central de la película.

2ª fase: clasificación

¿Qué aspectos del filme se imponen en la película: el psicológico, el moral, el social, el estético, el espectacular ...?

3ª fase: comprensión

¿Cómo se relacionan entre sí los diversos aspectos de la película: el narrativo, el estético, el moral, con vistas a la unidad del filme y a su significación?

4ª fase: apreciación

Comparar los diversos aspectos de las fases anteriores con la realidad, con otros filmes, con los textos literarios originales si la película es una adaptación, etc.

Apreciación moral del filme.

Esquema simplificado (André Bazin)

ESLUO MARTIN FATINO NUEVE CARTAS A BERGIA

- 1.- Impresiones de los espectadores. A partir de estas impresiones abrir camino a ...
- 2.- Las ideas expresadas, su desarrollo.
- 3.- Su valor desde el punto de vista dramático: ¿la dramatización las ha deformado, empujado, potenciado...?
- 4.- Su expresión formal, su valor, sus características propias (comparación con otros estilos cinematográficos, cfr. Historia del cine)
- 5.- Completar esta comparación con otros filmes, situando más adecuadamente la película que hemos visto, sirviéndose de referencias no sólo cinematográficas sino literarias, etc.

Esquema a partir de las vivencias (Max Egli)

1.- Evocar las imágenes

Después de unos instantes, finalizada la proyección, preguntar a los asistentes cuáles fueron las imágenes más impactantes, más sugerentes.

Centrar las respuestas sobre emociones, no sobre ideas.

- 2.- Desglosar los elementos del relato, empezando por los personajes: ¿quién es el héroe, el/la protagonista de la historia? ¿qué sabemos de él?, ¿qué ignoramos?, ¿por qué actúa como actúa en tales circunstancias?

Sugerir, sin imponerla, la función del personaje en el conjunto de la historia que se nos cuenta.

3.- Formular “el sentido” de la película

Para ello no basta con atender al personaje principal, faltan todos los demás elementos del relato que juegan en torno al

protagonista o los protagonistas. Han ido apareciendo temas secundarios más o menos relacionados con el tema principal.

Mostrar cómo esos temas se han ido enlazando mediante comportamientos, actitudes, diálogos de los personajes, etc.

Deducir a partir de ahí la unidad temática y narrativa del filme.

4.- Valorar el filme

Relacionar la película con la vida: ¿esos problemas son frecuentes, son más bien raros, locales, etc?

Situar los problemas en su cuadro histórico, geográfico, social, económico. ¿Ha sabido hacerlo el director mediante la ambientación, la construcción de personajes, la interpretación, la estructura de la película?)

¿Ha logrado, mediante el lenguaje fílmico, sobrepasar la anécdota concreta que nos cuenta el filme para acceder a niveles de significado más universales, sin caer en lo discursivo, lo retórico o la pobreza de lenguaje?

5.- Explicar la obra a través del autor

Acercar el realizador al público. Hacer ver la relación entre el hombre y la obra. Para ello comparar el filme con obras u otras versiones sobre el mismo tema. Notar la diferencia de puntos de vista, tendencias, según los diversos autores.

Proporcionar al grupo los datos sobre el autor: su vida, su técnica y estilo, su mentalidad, información sobre su filmografía.

Esquema analítico (Rimbaud)

1.- Análisis de la trama del filme

- a) Resumen del argumento (guión)
- b) Lista de secuencias de la película

2.- Análisis dramático

- a) Construcción y progresión dramática
- b) Atmósfera general del filme: cómo está conseguida (ver punto siguiente)

3.- Análisis cinematográfico

- a) Planificación:
 - imágenes (composición, luz, decorado, color)
 - planos utilizados y justificación
 - movimientos de cámara, ángulos
- b) Montaje
 - orden de las imágenes
 - papel dramático, psicológico o expresi-

- vo del montaje
- duración de los planos
- ritmo
- efectos de montaje

c) Banda sonora

- música
- ruidos
- diálogos
- silencios

d) Personajes e interpretación

4.- Temas y significación del filme

- Problemas que aborda
- Solución que presenta, si la presenta.
- Comparación con otras obras en las que se haya tratado el mismo tema o argumento.

Esquema progresivo (Peters)

1.- La acción y su situación

Dónde ocurre, cómo se plantea, cómo se desarrolla: puntos clave para la progresión de la acción, acción principal, acciones secundarias

2.- Los personajes

Aspecto físico, carácter, condición social, autenticidad, actitud moral, móviles de acción o de conducta.

3.- La ideas

Tesis explícita o implícita, si la hay. Otras ideas: ¿actuales, anticuadas, falseadas? Moralidad.

Esquema en tres preguntas (N. Taddei)

1.- ¿Qué ha dicho el filme?

Búsqueda de la idea central y su naturaleza (poética, temática, psicológica, emotiva)

Búsqueda del núcleo unitario del filme. Esto sólo se puede conseguir mediante el análisis cinematográfico y estructural del filme.

2.- ¿Cómo lo ha dicho el filme?

La validez del filme (temática, narratividad, estética)

Búsqueda del valor lingüístico-cultural del filme.

Esto se consigue mediante la valoración temático-estética.

3.- Moralidad de lo dicho, idem de cómo se ha dicho

Búsqueda de la moralidad del filme en su esencia objetiva relacionada con la norma moral y en su relación con el espectador)

Varios

1.- Presentación de la película: pistas de atención con vistas al diálogo posterior. Breve información sobre el autor y otras circunstancias de la producción del filme.

2.- Primeras impresiones al finalizar la proyección sin forzar de entrada el diálogo en una dirección determinada: Observaciones de los asistentes sobre la narración, el tema, la estética del filme.

3.- Seleccionar alguna de esas impresiones que puedan ser más interesantes o que le permitan al animador conducir el

diálogo en la línea prevista tal como se insinuaba en la presentación.

4.- Volver siempre a las imágenes concretas de la película, a los diálogos y los personajes, tanto para confirmar o discutir los pareceres del público como para retomar la línea del análisis fílmico si se nos ha ido de las manos.

5.- El animador del coloquio sólo es bueno cuando anima, no cuando alecciona o impone su punto de vista. Quizás su punto de vista sea el mejor pero eso hay que jugarlo en el diálogo.

Por último, no está de más recordar que estos esquemas difícilmente funcionan cuando lo que se busca no es el análisis de la película sino utilizarla como pretexto para ilustrar un tema, para buscar valores, para hablar de ecología. En estos casos las calidades cinematográficas importan bastante menos que la explicitud temática y la película queda, en realidad, infrautilizada. ■