

CICLO DE CINE

CINE Y EMOCIONES

EMOCIÓN MÁS CINE

“EN UN MUNDO MEJOR”

Mes de Noviembre
Martes 3, 10, 17 y 24.
Horario: de 17:00 a 20:00
Lugar: Aula Antonio Soler

La finalidad del binomio «cine y emociones» no es otra que la de garantizar un proceso de educación integral caracterizado por un adecuado grado de homeostasis entre las dimensiones personales y sociales de los individuos, es decir, el sentido de globalidad del ser humano.

A menudo se ha identificado la educación, sobre todo la formación en las instituciones educativas, con una visión de la persona en la que la razón se convierte en criterio y control de todo. Y por ello sólo se ha pretendido trabajar con los conocimientos para una inteligencia separada de todo lo que a una persona la convierte en humana, en ser vivo que siente, se alegra, sufre.

En ese sentido, lo emocional ha sido (o es) infravalorado cuando no visto como sospechoso o temible. (Quizás también por esa represión, luego se producen estallidos brutales del mundo emocional - pasional.)

Sin embargo, la persona es un ser llamado a integrar sus dimensiones cognoscitivas, emocionales y volitivas.

Y prestigiosos psicólogos contemporáneos han demostrado esa integración en sus estudios sobre inteligencia emocional.

Por eso, en este artículo, se trataría de recoger las nuevas concepciones sobre la emoción y su lugar en la persona humana y presentar una forma de vincularla a la educación, a la formación en valores a través de un medio, el cine, que llega directamente a lo emocional de la persona pero que está llamado a ser recibido por la totalidad de la persona y aprovechado como un mensaje, una comunicación de educación y cultura.

Palabras clave: educación, emoción, alfabetización emocional, educación en valores, intervención pedagógica, lenguaje cinematográfico.

¿Por qué el cine es tan importante para la educación emocional?

- las experiencias emocionales y audiovisuales son decisivas en la construcción de la identidad personal y en las posibilidades que se establecen en la educación para la vida, para la felicidad y para el bienestar.
- El cine como instrumento pedagógico que se adentra, reproduce e investiga la vida humana, sus conflictos, pasiones y emociones nos conecta con el “como si”, es decir, ese mundo irreal o percepción virtual desde la cual vivimos y sentimos, reconociéndonos, identificándonos, transformándonos y adaptándonos a través de la risa, la tristeza, el amor, el gozo... despertando en el espectador unos sentimientos, pensamientos, actitudes que transferirá al aprendizaje de experiencias en un medio y situación concreta.
- El cine es además una ventana abierta al mundo que ofrece un lenguaje, un medio de comunicación, un arte,... donde se conjuga un análisis técnico, estético, sociológico, psicológico y pedagógico de la realidad que nos ha tocado sentir y vivir (Bautista y San José, 2002; Tarkovski, 2002; Ortigosa, 2002; Martínez-Salanova, 2003 y Eco, 2004).
- La finalidad del binomio «cine y emociones» no es otra que la de garantizar un proceso de educación integral caracterizado por un adecuado grado de homeostasis entre las dimensiones personales y sociales de los individuos, es decir, el sentido de globalidad del ser humano.
- Desde un punto de vista psicopedagógico, el cine se convierte en una vía de proyección, ya que una vez vista la película el receptor vivencia los contenidos emocionales a través de los actores y/o transfiere sus sentimientos y conflictos hacia dichos personajes. Por este motivo entramos en la relación causa-efecto (dimensión racional) y en estructuras de asociación y transferencia (dimensión emocional) del uso de los medios audiovisuales.
- La existencia del hombre o la mujer light, la persona “suave” no tiene el mínimo interés por lo cultural, su máxima definitoria es la superficialidad y tiende a huir de cualquier intento de entrar a conversar sobre temas culturales, desarrollando y recurriendo de inmediato a una trivialización de estos. (Sartori denuncia directamente a los agentes responsables de esta ceguera teledirigida: familias, educadores, centros educativos, periodistas, medios de comunicación, formadores de periodistas y empresas de comunicación, principalmente. Esto obliga al profesorado hacia una responsabilidad para advertir de la importancia destructora de la imagen, sin embargo, las instituciones educativas deberían ser capaces de que el alumnado interaccionar de una forma horizontal y crítica, donde la participación sea democrática e igualitaria ya que todos ven el film y todos pueden reflexionar y participar.

Cine y comunicación. Niveles.

- El primer nivel sería el de los sistemas perceptivos, vista y oído, de forma que se puede acceder a la información de un modo inmediato, únicamente a través de los estímulos más primarios.
- En un segundo nivel, estarían los lenguajes asociados a los sistemas perceptivos: imagen, sonido fonético y musical, ruidos y señales. Todos ellos producen una amplia gama de referentes culturales de reconocimiento y codificación.
- el tercer nivel sería el que actúa de forma subconsciente. La disposición de los encuadres y utilización de la luz, los movimientos de cámara, la elección del espacio escénico, el manejo de la música y el movimiento de los actores, entre otros, son elementos que el espectador medio no percibe conscientemente, pero son los que combinados logran que las películas nos transmitan determinadas sensaciones y emociones.

CINE Y SOCIEDAD

Debemos subrayar la inmensa capacidad del cine para transmitir un conocimiento directo, vivo, real de acontecimientos y sucesos sociales. El cine no sólo llega a la inteligencia de las personas, sino también conecta con sus emociones, para generar motivaciones y para facilitar el compromiso de las personas con el cambio. Cambio que se puede producir o favorecer a partir de la realidad más inmediata.

En nuestra cultura, especialmente en determinados ambientes o sectores sociales, se ha considerado de mala educación su manifestación espontánea se ha inculcado su control y hasta su represión e incluso castigo. Este planteamiento derivaba de la identificación de la persona con su componente racional y del menosprecio hacia lo afectivo. Sin embargo, como ya hemos indicado, la visión unitaria del ser humano, la aceptación de su complejidad, han llevado recientemente a destacar la importancia de la emoción tanto en lo personal como en lo social y laboral. No vamos a insistir de nuevo en la trascendencia que han alcanzado los estudios sobre la inteligencia emocional.

MARTES, 3 DE NOVIEMBRE

BABADOOK

Tema emocional: El monstruo que tenemos dentro y nos acecha

Invitada: Carmen García Montalvo (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos)

- Con los relatos infantiles nos enfrentamos a los temores desde la infancia.
- La necesidad de desarrollar estrategias emocionales para enfrentar los terrores adultos.

Ficha técnica

Título original: The Babadook

Año: 2014

Duración: 95 min.

País: Australia

Directora: Jennifer Kent

Guión: Jennifer Kent

Género: Terror / Thriller psicológico

Reparto: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West, Ben Winspear, Tiffany Lyndall-Knight, Tim Purcell, Benjamin Winspear, Cathy Adamek, Carmel Johnson, Adam Morgan, Craig Behenna, Michael Gilmour, Michelle Nightingale, Stephen Sheehan.

Sinopsis

Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia (Essie Davis) no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel (Noah Wiseman), su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado "The Babadook" aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando. Entonces sus alucinaciones se hacen incontrolables y su conducta, impredecible y violenta. Amelia, cada vez más asustada, se ve forzada a medicarle. Pero, de repente, empieza a sentir a su alrededor una presencia siniestra que la lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. (FILMAFFINITY)

Lectura emocional

Babadook debe verse como una metáfora de los temores irracionales que no logramos soltar desde la infancia y que proyectamos en la vida cotidiana.

Su terror no viene de los sustos, ni de generar simplemente tensión, que lo consigue, ni de la presencia de ese ser de dedos largos y puntiagudos, sino del giro que da hacia la mitad del relato, transformando los miedos infantiles en adultos. Aquí lo que consigue ponerte los pelos de punta es la ambigüedad y lo siniestro y retorcido de su desarrollo. El monstruo no es más que un leit motiv para hablar de algo tan mundano y cotidiano como el dolor de la pérdida y lo difícil que es ser madre soltera cuando el pasado no para de perseguirte. No es más que una metáfora del trauma y el estrés y post-traumático, y Kent logra ponerte los pelos de punta en una historia de apariencia sobrenatural.

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE

EN UN MUNDO MEJOR

Tema emocional: Tipos de violencia

Invitados: José Francisco Caselles (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación) y Fuensanta Cerezo (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación)

- la violencia en la definición de Galtung (Violencia directa, cultural y estructural)
- La violencia en las aulas

Ficha técnica

Título original: HÆVNEN (Civilization) (In a Better World)

Dirección: Susanne Bier.

Guión: Anders Thomas Jensen.

País: Dinamarca

Año: 2010.

Duración: 110 minutos.

Sinopsis:

Anton es un médico que divide su tiempo entre una idílica ciudad danesa y un campo de refugiados en África, donde ejerce su profesión. Anton y su esposa, padres de dos hijos, están separados y se plantean el divorcio. Elias, el mayor de sus hijos, entabla una estrecha amistad con Christian, un chico que acaba de abandonar Londres para establecerse con su padre en Dinamarca. Sin embargo, Christian involucra a Elias en una peligrosa revancha que, además de poner a prueba su amistad, puede tener inesperadas consecuencias.

Oscar a la mejor película de habla no inglesa de 2010.

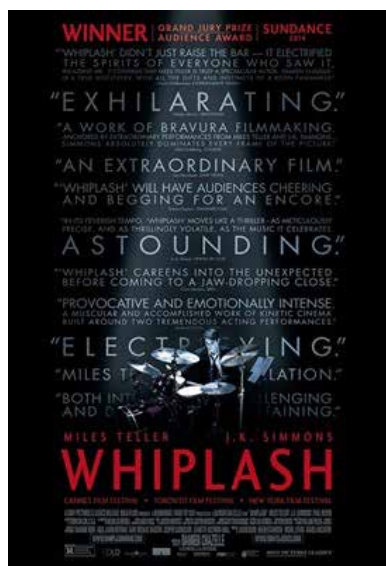
Lectura emocional:

- La relación entre padres e hijos; incomunicación entre las partes, pervivencia de residuos autoritarios.
- La orfandad, la viudez; el dolor que fermenta en el vacío.
- Los conflictos conyugales, el horizonte de la reconciliación.
- El acoso escolar, la miopía de las autoridades.
- La violencia adolescente, sus distintos modos: el físico y directo, o el retorcido y maquiavélico.
- Los trastornos del carácter en la pubertad.
- El abismo entre el Primer Mundo (primerísimo: Dinamarca) y el Tercero, una mísera aldea africana.
- El valor ético de la cooperación solidaria.
- La dificultad de abstenerse de la agresión, aun en defensa propia.
- La delgada lámina entre la vida y la muerte.
- La duda sobre si, en determinadas situaciones extremas, la violencia se justifica.

¿Por qué no se usan, habitualmente, fórmulas diferentes a la violencia? Las respuestas a estas preguntas vinieron del entorno cultural en el que todo ser humano se desarrolla y se educa. Estamos educados en una cultura de violencia, donde no se nos enseña, ni se nos permite, ver alternativas a la violencia. Porque en las escuelas y los demás medios de transmisión y reproducción de la cultura nos han enseñado la historia como una sucesión de guerras; estamos acostumbrados a que los conflictos se reprimen por la incuestionable autoridad paterna, o por la autoridad del macho sobre la hembra, o por las leyes nacionales o internacionales; los medios de comunicación de masas nos venden como la única vía de solución de los conflictos internacionales el uso de los ejércitos, etc. Es decir, vivimos inmersos en una violencia constante, la cual se manifiesta a diario, en todos los ámbitos y a todos los niveles.

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE

WHIPLASH

Tema emocional: ¿el genio nace o se hace?

Invitado: Pedro Jara Vera (Departamento de Psicología Básic a y Metodología)

· Proceso de formación, disciplina, anhelos... de una profesión creativa.

Ficha técnica

Título original: WHIPLASH

Dirección: Damien Chazelle.

Intérpretes: Miles Teller, J. K. Simmons, Paul Reiser, Melissa Benoist, Austin Stowell, Nate Lang.

País: EE UU

Año: 2014.

Duración: 107 minutos.

Género: Drama /Musical

Sinopsis

El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso baterista de jazz, es triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la Costa Este en el que estudia. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher (J.K. Simmons), un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del conjunto musical que dirige, cambia para siempre la vida del joven. (FILMAFFINITY)

Lectura emocional

Chazelle consigue con Whiplash una conjunción perfecta entre el amor a la música y el desarrollo de sus personajes. Plano a plano la película parece construirse sólo con acordes, golpes de baquetas y resonar de las trompetas, una mezcla musical fantástica que se mueve entre Caravan y Whiplash. Pero no sólo de música vive esta película, ya que Chazelle consigue que profesor y alumno entren en una batalla épica de redobles y platillos, haciendo que el espectador abandone su posición pasiva y participe de forma activa en su historia. Una película que despierta la pasión por la música, aunque sea mínima, que todos llevamos dentro, y el culpable no es sólo el director, sino que sus dos protagonistas, un soberbio J.K. Simmons y un apabullante Miles Teller, ponen la piel de gallina. Una máxima que dejan bien patente en todo momento es esa búsqueda de la perfección, esa obsesión (a veces malsana) de alcanzar un nivel casi inalcanzable, algo que comparten ambos protagonistas, cada uno a su manera y por caminos distintos. Esa obsesión queda también muy bien reflejada en su difícil relación: dura, sufrida, pero llena de pasión, una pasión explosiva con un zenit inmejorable.

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE

NEBRASKA

Tema emocional: Las emociones en la madurez

Invitado: pendiente de confirmación

Ficha técnica

Título original: Nebraska

Dirección: Alexander Payne.

Guión: Bob Nelson.

País: Estados Unidos

Año: 2013.

Duración: 115 minutos.

Sinopsis

A Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican por correo que ha ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y obliga a su receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la relación entre ambos, rota durante años por el alcoholismo de Woody, tomará un cariz distinto para sorpresa de la madre y del triunfador hermano de David.

6 nominaciones a los Oscars, incluyendo mejor película y director.

Lectura emocional

De este proceso de restablecimiento de la simpatía desde una actitud de rencor inicial (en la relación paterno-filial), podemos sacar cinco grandes implicaciones para nuestra higiene mental y gestión de correcta de las emociones en nuestros entornos de trabajo, siguiendo el criterio de Lersch:

1. Aprender a asimilar las decepciones. Es lo que aprende David al descubrir hechos y zonas insospechadas en su progenitor. Aceptar al otro en tanto que ser limitado y con debilidades es siempre «hacerse cargo» deportivamente de una decepción, no de un ideal. También en nuestros equipos y con cada colaborador. Igual que ellos lo han de hacer con nosotros para alcanzar la madurez mental y afectiva.

2. Reponernos rápidamente de una supuesta ofensa. El rencor paraliza y nos hace estériles. Y es además un desperdicio de nuestra energía interna, tan escasa como valiosa. David Grant muestra precisamente toda su imaginación creadora justo cuando sale de la sombra del rencor y del ajuste de cuentas. Toda la última parte de la película es un despliegue de lo que somos capaces de hacer más allá del resentimiento, una vez superado. Y cuántos rencores y ofensas albergamos en nuestra vida profesional.

3. Evitar los conflictos inútiles. Suponen otro desperdicio de fuerzas y energías. Es muy ilustrador, cómo el hijo va pasando por alto situaciones de conflicto debido a las enfermedades de su padre que antes daban lugar a una concatenación ineficaz de reproches tipo «Yo-no-estoy-bien/ Tú-no-estás bien».

4. Eliminar sentimientos inútiles. Especialmente los negativos (odio, aversión, desconfianza, desprecio, hostilidad), que no solo destruyen sino que nos destruyen. Es muy difícil trabajar con excelencia y deportividad desde ellos. Y mucho menos gestionar equipos. Y matan además un componente muy necesario en esta crisis: la de ser capaces de trabajar ilusionadamente. De todo eso y mucho más nos habla esta película de éxitos y fracasos tan humanos como nosotros: Por eso resulta tan formativa como cercana. No es poco para estos tiempos de aversión a lo humano. De "Un tratado de inteligencia emocional" Ignacio García de Leániz.