

CON PEPLO Y A LO LOCO: AULA DE CINE Y CINE EN EL AULA DE GRIEGO

Some like it filmed: Cinema Classroom and cinema in the Ancient Greek classroom

Alejandro Valverde García

Profesor de Lenguas Clásicas
IES Santísima Trinidad de Baeza (Jaén)
allervalgar@hotmail.com

RESUMEN

La metodología tradicional para el aprendizaje de las lenguas clásicas puede enriquecerse con nuevas experiencias centradas en el desarrollo de actividades colaborativas en las que el alumnado se ve implicado de una forma especial. Aprovechando su conocimiento y manejo de los formatos audiovisuales, se han usado películas sobre Grecia Antigua como instrumento didáctico en las clases de Griego y, a continuación, se ha avanzado hasta la creación audiovisual propia rodando sencillos cortometrajes inspirados en fragmentos de autores griegos antiguos.

PALABRAS CLAVE: AULA DE CINE; LITERATURA Y CINE; INNOVACIÓN METODOLÓGICA; GRIEGO ANTIGUO;

ABSTRACT

The traditional methodology for learning classical languages can be enriched with collaborative activities that bring new experiences and involve students in a special way. We have used movies about Ancient Greece as a didactic tool in the classroom of Ancient Greek. As nowadays, students are familiar with audiovisual content, we have encouraged them to create their own short films inspired by fragments of ancient Greek authors.

KEYWORDS: CINEMA CLASSROOM; LITERATURE AND CINEMA; METHODOLOGICAL INNOVATION; ANCIENT GREEK;

Fecha de recepción del artículo: 4/01/2023

Fecha de aceptación: 9/03/2023

Citar artículo: VALVERDE GARCÍA, A, (2023): *Con peplo y a lo loco: Aula de Cine y cine en el aula de Griego*. eCO. *Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº 20, CEP de Córdoba.

Imagen 1. Dos alumnos ensayan una toma de la comedia Lisístrata a los pies de la Acrópolis de Atenas

¡MÁS CINE, POR FAVOR!

Convencidos de que a veces una imagen vale más que mil palabras y de que nuestro alumnado cada vez maneja con más facilidad los medios audiovisuales, en las clases de Griego 1 y 2 del nivel de Bachillerato llevamos muchos años empleando el cine como un recurso pedagógico con excelentes resultados. Insertadas estas prácticas en la programación de nuestras asignaturas, es fácil acometer el estudio del bloque de literatura griega trabajando en el aula la gran variedad de adaptaciones cinematográficas de que disponemos. De este modo, el alumnado se acostumbra a trabajar segmentos fílmicos de forma crítica, no contentándose con enfrentarse a una proyección de forma pasiva.

El objetivo que perseguimos con esta metodología es llegar a un conocimiento del lenguaje cinematográfico y literario que nos permita disfrutar del cine no como un producto comercial sino como obra de arte y al mismo tiempo como vehículo transmisor de valores y de estímulos motivadores.

Cada alumna y alumno comienza su tarea realizando una lectura individualizada del texto clásico propuesto para su estudio. Pongamos como ejemplo el caso de la tragedia de Eurípides *Hipólito*, que, a pesar de su título, se centra principalmente en el drama psicológico que experimenta Fedra, la madrastra del joven que da nombre a la obra. Tras la lectura de la pieza teatral se propondrá la redacción de un sencillo trabajo de investigación transversal en el que se contestará una serie de cuestiones debidamente puntuadas. Esas preguntas tendrán que ver con la obra leída pero también con una adaptación cinematográfica, que podría bien ser el filme *Phaedra* rodado en Grecia por el director norteamericano Jules Dassin en 1962.

Imagen 2. Sencillo trabajo de investigación sobre los textos clásicos y sus adaptaciones al cine.

Antes de la proyección se darán pautas concretas de trabajo y se iniciará al alumnado sobre cuestiones relacionadas con los mecanismos de los que dispone el cine para trasladar al público su mensaje, como el tipo de planos, los movimientos de la cámara, el ritmo narrativo o el montaje (ver Anexo I), insistiendo en la idea de que una película es el fruto de un trabajo colectivo que nace de la idea de un guion y que se materializa realizando un *casting* de actores y la selección de los mejores especialistas en vestuario, decorado, efectos especiales y música. De este modo estaremos contribuyendo a la alfabetización audiovisual y esto nos permitirá analizar las principales diferencias entre el mensaje A (texto original) y el mensaje B (filme). Contestando a las distintas cuestiones que se plantean reflexionaremos sobre la época y el autor, tanto

antiguo como moderno, y abriremos un debate final en que cada miembro del grupo podrá extraer sus propias conclusiones, intercambiando opiniones con el resto de sus compañeros.

El enfoque activo y participativo de nuestra tarea podrá hacerse extensible también a toda la comunidad educativa si trascendemos el ámbito de las clases de griego antiguo y organizamos un ciclo de *cinforum*, por ejemplo, en la semana cultural de nuestro Instituto. Así lo hemos hecho durante estos últimos años, recurriendo a clásicos del cine de tema griego como *Ulises* (1954), *Helena de Troya* (1955), *Alejandro Magno* (1956), *El león de Esparta* (1961), *Electra* (1962), *Jasón y los argonautas* (1963), *Las troyanas* (1971), *Furia de Titanes* (1981) o *La Odisea* (1997) y las más modernas *Troy* (2003), *Alexander* (2004), *300* (2006) o *Percy Jackson y el ladrón del rayo* (2010), sin dejar de lado cortometrajes de animación y relecturas tan divertidas como *Poderosa Afrodita* (1995), de Woody Allen, o tan terroríficas y desgarradoras como *Incendies* (2010), de Denis Villeneuve, inspirada en la tragedia *Edipo rey* de Sófocles.

LO QUE EL TEDIO SE LLEVÓ

Uno de los principales enemigos a los que docentes y discentes tienen que enfrentarse en esta apasionante misión de la educación es sin lugar a dudas el de la falta de motivación. Cada vez nos encontramos con más alumnado que no tiene clara la meta de sus estudios y por eso deja pasar el tiempo sin esforzarse todo lo que podría. Pero lo más triste de esta situación es que es altamente contagiosa y podemos llegar a encontrarnos ante un callejón sin aparente salida en el que ni alumno ni profesor se ven ya con fuerzas para dar el salto y mirar más allá.

El cine, sin embargo, usado de la manera adecuada como instrumento pedagógico nos ofrece una nueva perspectiva. No se trata simplemente de saber ver y analizar películas de distintos géneros y épocas adquiriendo cierta cultura cinematográfica. Capacitando al alumnado para realizar un análisis fílmico estaremos contribuyendo, sin darnos cuenta, al desarrollo de su competencia digital, cultural y artística, social y ciudadana y también lingüística.

Imagen 3. Alumnos de Humanidades rodando el Mimiambo 2 de Herodas en las ruinas de La Iruela, Jaén.

Y si las proyecciones las realizamos en versión original con el apoyo de los subtítulos al español potenciaremos el plurilingüismo, que es uno de los puntos clave del currículo de nuestras asignaturas en la nueva ley educativa.

Donde realmente el alumnado se siente protagonista es en el desarrollo de un trabajo colaborativo que implica su responsabilidad en el proceso creativo y que, a la larga, mejora la convivencia en el Centro, ya que lo anima fuertemente a la búsqueda del respeto, la igualdad, la solidaridad e incluso a la justicia social. De este modo, la creación audiovisual propia se convertirá en una estrategia clave para abordar la educación en valores.

Cuando hemos planteado a nuestro alumnado de Humanidades la posibilidad de rodar un cortometraje para participar en alguno de los numerosos concursos de vídeos escolares de cultura clásica convocados por distintas asociaciones nacionales e internacionales, la respuesta siempre ha sido muy positiva. Tomando esta iniciativa pronto han empezado a comprobar que lo que se ha estudiado previamente ha de llevarse ahora a la práctica, buscando cuál será la idea principal, redactando un guion cinematográfico, repartiendo los papeles de los personajes y diseñando aspectos relacionados con el vestuario y el *atrezzo*. Ellos mismos han comprobado las dificultades de la grabación en directo, los problemas causados por los ruidos ambientales, la necesidad del rodaje de múltiples tomas para seleccionar luego la más adecuada o la complejidad del montaje, añadiendo la banda sonora, algunos efectos especiales y los títulos de crédito.

En el desarrollo de este tipo de actividad el profesor se ha limitado a guiar el trabajo del alumnado, tratando de no inmiscuirse demasiado en las distintas tareas asignadas, es decir, los ha orientado en sus funciones, pero dándoles

libertad a la hora de tomar las decisiones finales. Así, ellos mismos han sentido cada proyecto como algo personal, y se han visto obligados a superar los problemas y retos que se iban presentando.

DEL PAPIRO A LA PANTALLA: LOS *MIMIAMBOS* DE HERODAS

Nuestro primer intento de grabación medianamente serio se debió a la convocatoria del concurso “Yo conozco mi herencia, ¿y tú?” promovido por la Asociación de Profesores de Latín y Griego (AMUPROLAG) y la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) de Murcia para reivindicar la importancia del estudio de las lenguas clásicas. El día 12 de diciembre de 2012, en distintos puntos de Europa, los escolares de Secundaria realizarían una declamación de una antología de textos grecolatinos que podría grabarse en vídeo. El guion del evento ya estaba fijado, pero a nosotros nos sirvió de base para presentar dos importantes novedades. En primer lugar, el alumnado recitaría estos textos de autores antiguos (Hesíodo, Sófocles, Aristófanes, Eurípides) vestidos con peplos que ellos mismos confeccionarían y sirviéndose de lugares emblemáticos de nuestra ciudad con la idea de valorar nuestro patrimonio artístico. En esta ocasión optamos por realizar el rodaje en las ruinas de la antigua Iglesia de San Juan Bautista, cerca de la Catedral de Baeza, que daba la sensación de trasladarnos a un pasado clásico grecorromano, con sus columnas desnudas y una colección de capiteles deteriorados por el paso de los siglos. En segundo lugar, tratamos de aunar la Grecia antigua con la actual añadiendo algunos temas cantados en griego moderno por los propios alumnos.

Imagen 4. Tareas de maquillaje previas al rodaje de una secuencia en los rincones emblemáticos de nuestra ciudad.

El resultado tan maravilloso de esta experiencia nos animó a seguir participando en este tipo de convocatorias, así como en el “Certamen Hermes”, que empezó a convocar paralelamente la Asociación “Ludere et Discere” de Sagunto junto a la Asociación “Culturaclasica.com”, ideando nuevos proyectos, durante los cursos escolares siguientes, en los que el guion cinematográfico dependía ya de nosotros mismos.

El trabajo de adaptar un poema dramático cómico del siglo III a. C. no era tarea fácil, pero la carga de humor y la tremenda actualidad de “La alcahueta” de Herodas, primera obra de sus *Mimiambos*, nos permitieron lograr el primer premio del III Certamen Hermes en 2016.

Nuestro planteamiento era el de lograr que espectadores adolescentes de nuestro siglo XXI conectaran con un texto muy antiguo escrito en época

helenística y conservados milagrosamente en unos raídos papiros descubiertos en Alejandría a finales del siglo XIX. Ya el poeta griego Cavafis se había mostrado admirado por dicho hallazgo hasta el punto de componer él mismo un poema dedicado a los versos del cómico Herodas. Recogiendo estos testimonios, en las clases se tradujeron ambos textos (la obrita original y el poema de Cavafis) y se trabajó en la redacción de una adaptación que haría todavía más graciosa y actual la obra. Como es lógico, la elección de las actrices que iban a dar vida a los personajes femeninos protagonistas fue algo decisivo, así como la elaboración de *realia* y de la vestimenta apropiada. El grupo de alumnos de Humanidades fue convocado a distintos ensayos realizados durante unas pocas horas del trimestre y el rodaje se planeó para dos días distintos, ya que habíamos decidido rodar en exteriores del casco histórico de nuestra ciudad y también en el cercano yacimiento arqueológico de Cástulo, donde se realizarían unas breves tomas que se engazarían al inicio del cortometraje. En un momento de la obra, la protagonista que da nombre al *Mimiambo* 1, la alcahueta Gílida, primer antecedente de nuestra Celestina, hace alusión a las tres diosas (Hera, Afrodita y Atenea) que un día compitieron en belleza para conseguir la manzana de oro. Pues bien, en el espléndido mosaico de los Amores teníamos representado ese mismo motivo, así que tomamos la decisión de vestir a tres alumnas de diosas, que allí mismo disputarían entre sí por lograr el deseado premio. Finalmente musicalizamos el poema de Cavafis y el alumnado lo cantó frente a la cámara en los jardines de la Sede “Antonio Machado” de la Universidad Internacional de Andalucía.

Imagen 5. Rodaje de “La alcahueta” de Herodas en el casco histórico de Baeza, Jaén.

En los años siguientes seguimos mejorando algunos aspectos de edición y sonido, adaptando nuevamente otras piezas teatrales de Herodas, como “El maestro de escuela” (*Mimiambo 2*), en la que contamos con la colaboración de dos profesoras de nuestro Instituto y que se rodó en las ruinas del castillo de La Iruela, cerca de Cazorra. Como puede suponerse, estos viajes de trabajo, convenientemente organizados, resultaron para el alumnado de lo más motivador, porque descubrieron que los antiguos textos griegos no sólo se podían leer y traducir, sino que se les podía dar vida, aportando ellos la luz, el color, la forma y la voz.

TÍTULOS DE CRÉDITO FINALES

Comenzábamos estas páginas con un título que es un guiño a una de las mejores películas de la historia del cine, *Con faldas y a lo loco* (Some Like It Hot), rodada por Billy Wilder en 1959, el mismo año que la superproducción épica *Ben Hur* arrasaba en las taquillas de todo el mundo y se hacía con once Oscar de Hollywood. Nosotros hemos querido transmitir, de alguna manera, la alegría de descubrir nuevos caminos para que nuestra práctica docente se enriquezca y avance, superando el terrible obstáculo de la desmotivación.

El presente artículo se ha elaborado, concretamente, dentro del marco del Proyecto de Innovación Docente PID-080 de la Universidad de Valladolid, “El mundo griego en soporte audiovisual”, para la difusión de experiencias didácticas desarrolladas con alumnado perteneciente a Institutos de Educación Secundaria del territorio nacional. Finalizamos estas líneas ofreciendo tres anexos en los se aportan unos breves apuntes para la realización de un comentario cinematográfico, muy útiles para el Aula de cine (I), los enlaces a los distintos cortometrajes que nuestro Departamento de Cultura Clásica ha realizado con el alumnado de Humanidades del IES *Santísima Trinidad* de Baeza desde 2012 hasta 2021 (II) y un resumen de los principales trabajos publicados por el profesor hasta la fecha en los que se han desarrollado con más detenimiento algunos de los aspectos aquí sugeridos (III).

ANEXO I: APUNTES PARA UN COMENTARIO CINEMATOGRAFICO

1. El cine es narración. Como ocurre con los escritores, los directores o directoras, que son creadores de imágenes, se expresan seleccionando y ordenando adecuadamente las imágenes en movimiento. La unidad fílmica menor es el fotograma (1/24 segundo) pero es el plano la unidad expresiva primera: es unidad de toma y de narración, y puede llegar a constituir una secuencia, si bien lo normal es que se una a otros planos en un contexto donde cobra significación bajo un mismo escenario: eso es la escena. La secuencia será el conjunto de escenas y posee cierta autonomía dentro del film.
2. Cada plano tiene una función expresiva y significativa concreta. A mayor reducción del plano menor será la información. Tipos de plano: plano general, plano–secuencia, plano medio o conjunto, plano americano, primer plano y primerísimo plano o plano–detalle.
3. A la diferencia entre el nivel de la cámara y el objeto filmado la denominamos angulación. Tipos de angulación: ángulo frontal, ángulo en picado (localización superior al objeto filmado que produce sensación de inferioridad), ángulo en contrapicado (localización inferior con respecto al objeto que produce sensación de superioridad), “vista de pájaro” (localización aérea buscando una perspectiva estética que sirve para describir ambientes o paisajes), “vista de gusano” (localización a ras de suelo), cámara invertida.
4. Tipos de *travellings* o movimientos de traslación: de avance o retroceso sobre un objeto, lateral (la cámara acompaña al objeto), vertical (cámara

- ascendente o descendente sobre una plataforma - ascensor), de grúa (en todas las direcciones sobre un brazo móvil) y panorámica (giro sobre su propio eje).
5. El tiempo cinematográfico: distensión o alargamiento (se prolonga el tiempo real de una escena, secuencia o plano con fines estéticos o comerciales), condensación (reducción del tiempo real donde la imaginación del espectador suplirá la elipsis temporal), *flash-back* (interrupción del tiempo presente para visualizar el pasado) y *flash-forward* (interrupción del tiempo presente para visualizar el futuro).
 6. La iluminación, además de una exigencia técnica, es un instrumento lingüístico fundamental. El operador es el responsable de conseguir producir, con la fotografía, un ambiente apropiado para cada escena y definir convenientemente planos y objetos, perfilando tanto los rasgos psicológicos de un personaje como el clima de la historia.
 7. La estructura narrativa suele ajustarse al siguiente esquema aproximadamente, según la duración de la película: arranque intrigante (en los 5 primeros minutos), interés creciente (en torno a los 60 minutos), clímax (a los 80 minutos) y final (a los 90 minutos).
 8. Signos de puntuación del lenguaje cinematográfico: corte (empalme directo entre plano y plano), fundido / apertura en negro (transición más fuerte y expresiva), encadenado (imagen intermedia con superposición de plano final e inicial), barrido (movimiento veloz de la cámara que pasa de

una figura a otra) y cortinilla (el segundo plano va desplazando poco a poco al primero hacia un lado).

9. El montaje desecha los planos o escenas deficientes y los que no añadan significación a la acción narrativa. Es entonces cuando se crea el ritmo cinematográfico, dando cuerpo a la película definitiva mediante el orden y empalme de planos según el gusto del director. A los planos de corta duración se impone un ritmo rápido y a los de duración larga uno lento. Los planos generales provocan quietud y plenitud de sentimientos, mientras que la sucesión de primeros planos sugiere tensión dramática: influyen, por lo tanto, los movimientos de cámara.

10. En el proceso de creación de una película tienen lugar las siguientes fases:

- a) idea: guion literario > guion técnico / planificación
- b) gestiones previas al rodaje: medios económicos, material fotográfico, permisos de rodaje, elección de decorados, diseño del vestuario y *casting*
- c) rodaje: dirección, ingeniería de fotografía, sonido y decoración, diseño, albañilería, iluminación, maquillaje, sastrería, actuación, extras, dobles, ayudantes de dirección, cámara, ayudantes de cámara, etc.
- d) montaje

ANEXO II: LINKS A CORTOMETRAJES ELABORADOS (2012-2021)

“Diálogo con las musas” (2012):

<https://www.youtube.com/watch?v=iOSGAzemEOY&t=98s>

“Érotas” (2014): <https://www.youtube.com/watch?v=X9alde2Jlbo>

“Lisistrati” (2015): <https://www.youtube.com/watch?v=RnS2AoF8TdM> (Segundo Premio del Concurso “Yo conozco mi herencia, ¿y tú?”)

“La alcahueta de Herodas” (2016):

<https://www.youtube.com/watch?v=dPpp561sqQI> (Primer Premio del III

Certamen Hermes)

“El maestro de escuela de Herodas” (2017):

<https://www.youtube.com/watch?v=hkTSFJEMxbc>

“En el templo de Asclepio: Herodas 4” (2017):

<https://www.youtube.com/watch?v=e8J98s6TfQk>

“Koimisis, el sueño eterno” (2020):

<https://www.youtube.com/watch?v=nbWHU40xkTI>

“Safo” (2021): <https://www.youtube.com/watch?v=nbWHU40xkTI>

ANEXO III: BIBLIOGRAFÍA DEL PROFESOR

- VALVERDE, Alejandro (1998), "Filmografía sobre la Grecia Antigua y la transposición de tragedias y mitos griegos a la actualidad", *Thamyris* 1, págs. 6-11. <http://www.thamyris.uma.es/1998.htm#Filmograf%C3%ADa>
- VALVERDE, Alejandro (2000), "Las troyanas de Cacoyannis como recurso didáctico para la reflexión sobre la convivencia y la paz", *Perspectiva Cep* 2, págs. 87-94.
- VALVERDE, Alejandro (2001), "A Electra le sienta bien el cine: un acercamiento a la Tragedia Griega sin salir del aula", *Capsa* 2, págs. 81-96.
- VALVERDE, Alejandro (2003), "La *Fedra* de Jules Dassin en el aula: reflexión ética y crítica cinematográfica", *Perspectiva Cep* 5, págs. 87-102.
- VALVERDE, Alejandro (2009), "Antígona de Yorgos Tsavelas: un instrumento didáctico para la prevención y resolución de conflictos", *Estudios Neogriegos* 12, págs. 173-188.
- VALVERDE, Alejandro (2010), "Grecia Antigua en el cine: Filmografía y Bibliografía", *Philologica Urcitana* 3, págs. 129-146. <https://w3.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr03.Valverde.pdf>
- VALVERDE, Alejandro (2013), "Una práctica de papirología y traducción: los *Mimiambos* de Herodas", *Thamyris n. s.*, págs. 81-91. <http://www.thamyris.uma.es/Thamyris4/VALVERDE.pdf>
- VALVERDE, Alejandro (2014), "De Eurípides a Cacoyannis: la despedida de Andrómaca y Astianacte en *Las troyanas*", en QUIROGA, A. J. (Ed.), *Texto, traducción, jacción!*, Almería, Círculo Rojo, págs. 34-41.
- VALVERDE, Alejandro (2016), "Orientaciones para el estudio de Grecia Antigua y la educación en valores a través del cine", *Philologica Urcitana* 14, págs. 103-124. <https://w3.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr14.5.ValverdeGarcia.pdf>
- VALVERDE, Alejandro (2017), "De Hesíodo a Kazantzakis: Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua griega a través del cine", *Thamyris n. s.* 8, págs. 79-90. <http://www.thamyris.uma.es/Thamyris8/Valverde.pdf>
- VALVERDE, Alejandro (2020), "El estudio de la Literatura Griega Antigua a través de las películas de Irene Papas", *Saguntina* 16, págs. 32-44. <https://revistasaguntina.es/wp-content/uploads/2021/07/VALVERDE-Irene-Papas-Saguntina.pdf>
- VALVERDE, Alejandro – LARIOS, I. (2021), "Theatron: un debate online sobre la repercusión del teatro griego antiguo en nuestros días", *e-CO* 18,

págs. 240-251. <http://revistaeco.cepcordoba.es/wp-content/uploads/2021/04/Larios.pdf>

VALVERDE, Alejandro (2021), “Recuerdos desde el Olimpo”, en *150 Aniversario del Instituto Santísima Trinidad de Baeza (1869-2019)*, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, págs. 163-166.

VALVERDE, Alejandro (2021), “Mis inmortales del cine: Grecia y Roma en la pantalla”, *Saguntina* 17, págs. 93-102. <https://revistasaguntina.es/wp-content/uploads/2021/07/VALVERDE-CINE-SAGVNTINA-XVII.pdf>