

V CONGRESO HISTORIA Y CINE

Comunicación

Título

Propuesta metodológica para la Educación Patrimonial a través de la puesta en escena de las películas de romanos: el valor artístico y el valor documental.

AURORA ARJONES FERNANDEZ

Universidad de Málaga (España)

Abstract

La Educación Patrimonial tiene como objetivo que nuestros alumnos aprendan a legitimar o poner en valor el patrimonio cultural. Las “películas de romanos”, más concretamente la puesta en escena de estos films son un recurso didáctico consolidado; pero la Didáctica de las Ciencias Sociales no cuenta con una metodología que permita dar criterio de certeza al valor histórico-documental así como al valor histórico-artístico de la puesta en escena de las películas de romanos. Proponemos una metodología para la verificación del valor histórico-documental e histórico-artístico de los escenarios de las “películas de romanos”

Heritage Education has as objective that our students learn to qualify or value cultural heritage. The "films about ancient Rome", specifically the scenography of these films are an educational resource consolidated, but Didactics of Social Science doesn't have a didactic methodology which allows for validating to the historical-documentary value as the historical-artistic value of the scenography of "films about ancient Rome". We propose a methodology for the verification of the historical-documentary and historical-artistic value for the scene of these films.

Palabras claves

Educación Patrimonial; películas de romanos; patrimonio cultural; valor histórico-documental; valor histórico-artístico; metodología didáctica

Heritage Education; films about ancient Rome; cultural heritage; historical-artistic value; historical-artistic value; didactic methodology

La arquitectura fingida o real que visualizamos en las películas históricas de la MGM, las “películas de romanos”, ejerce como referente para buena parte de la población, facilita la comprensión de la Edad Antigua. En cambio, la arquitectura de Roma Antigua nos llega como bien arqueológico, y la arqueología exige gran capacidad de abstracción al visitante, ya que se trata de objetos y espacios que han perdido su función, parte de su estructura, están descontextualizados...

Las producciones de la MGM, las “películas de romanos”, realizadas en la década de los cincuenta -sesenta consiguieron poner imagen visual y sonora al capítulo de la Historia, la romanización y el cristianismo, en el que muchos definen el denominador común de la “vieja y nueva Europa”. Acaso por el argumento histórico que abordan estas producciones, bien por la escasez de imágenes que de este momento de la Historia se tenía a mediados del siglo XX; en cualquier caso, es evidente y cierto que a día de hoy la escenografía de estas producciones configuran registros de la memoria visual de los ciudadanos de España. Resulta frecuente comentar como cada Navidad y Semana Santa las cadenas públicas españolas, así como alguna que otra privada, pasa al menos uno de estos largometrajes “de romanos”. Qué queremos decir cuando comentamos: “las

películas de romanos son un clásico de Navidad y Semana Santa”. Sin duda, con estas expresiones estamos concediendo rango de costumbre a la visualización, en las circunstancias mencionadas, de “las películas de romanos” de la MGM. Es decir, la visualización de estas producciones cinematográficas en Semana Santa y Navidad forma parte de los usos y costumbres que un sector significativo de la población española define como su forma de vivir Navidad y Semana Santa.

Todos somos conscientes de que el aprendizaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, en distintas circunstancias, en el núcleo familiar, en el contexto escolar... El espacio que recrea una película, mediante arquitectura fingida o *in situ*, donde se desarrolla la acción, es algo más que un no-lugar, supone nuestro anclaje con la realidad; y en el caso de las “películas de romanos”, la escenografía suscita en el espectador valores patrimonio-culturales. Las escenas de las “películas de romanos” desencadenan en el espectador satisfacción intelectual, inquietud histórica, aprendizajes asociativos, experiencias estéticas, ... Así pues, valoramos que era necesario pararse ante estas “películas de romanos”, más concretamente ante estas escenografías, para proponer una metodología didáctica que facilite al docente de Ciencias Sociales educar en el valor artístico así como en el histórico-documental de las “películas de romanos”. El docente de Ciencias Sociales favorecerá en el alumno destrezas para aprender a aprender; valorar el cine como parte integrante de nuestro patrimonio cultural; y, fortalecerá actitudes para el conocimiento y protección del patrimonio cultural. En suma, ofrecemos una metodología que apuesta por el cine como estrategia para la Educación Patrimonial.

La puesta en escena en la Historia del Cine

La puesta en escena y en determinados casos el decorado han sido conceptos que han suscitado la reflexión de grandes cineastas. Louis Chavance en 1928 publicó “El decorador y el oficio”, donde asume que la puesta en escena integra desde la iluminación y efectos visuales, ángulo de toma, los movimientos de cámara,...; e incluso, recomienda estudiar el significado del decorado. Paul Nelson en 1931 identificó al decorador con un arquitecto, se replanteó la máxima de Hollywood: “Nada es imposible”; a su juicio, el decorado jugaba un papel fundamental porque entre sus funciones estaba la de sugerir el carácter de los personajes. Alexandre Trauner en 1946 sostenía que el decorado nunca debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para el realizador. “Su decorado no sólo debe ser iluminable, rodable, fotografiable, sino que tiene también que ser verdadero. Un decorado verdadero no es una copia; de lo contrario no harían falta decoradores. Para construir un decorado real, el decorador deberá tal vez recurrir más a su propio gusto y a sus recuerdos personales que a una documentación exhaustiva. Va a ser él quien ordene todos estos puntos elementos para componer una imagen verdadera, fidedigna, que la mirada aceptará como una fiel reproducción de la realidad. Va a tener que ser él quien elija accesorios, los estilos arquitectónicos, las materias que darán a su obra el carácter y el clima deseados”. En suma, en el contexto cultural europeo de la primera mitad del siglo XX, el decorado se identifica con la puesta en escena, con la obra del decorador. A la puesta en escena se le exigía principalmente veracidad, y ésta vendría dada por la capacidad del decorador o arquitecto de crear un ambiente. Era de esperar que en estas décadas se apostara por un tipo de película que reproducía etapas de la Historia. Paralelamente, la labor del director de producción fue reconocida en los títulos de créditos desde los años treinta, y desde

1940 cuenta con el *Oscar a la mejor dirección artística*; o en su caso, *Oscar a la mejor decoración* - desde 2012 el *Oscar al mejor diseño de producción*¹ -.

En las *Películas de Historia* estos aspectos (decorado, atrezzo, ...) *a priori* ostentan un valor documental, el espectador confía y da por hecho que se corresponden con la cultura histórica que recrean. El interés hacia la Edad Antigua en estas películas dio lugar a un género cinematográfico denominado cine histórico o *Películas de Historia*, es decir películas que se ambientan en el pasado, ofrecen interés, fundamentalmente porque recrean una etapa de la Historia. En esta clasificación, el interés por la Antigüedad y la Historia Sagrada de la Biblia serían dos subgéneros que en ocasiones se fusionan en las “películas de romanos”.

Félix Murcia reflexionando sobre el director de producción y el director artístico sostiene que ante los ojos del espectador el decorado y atrezzo, entre otros aspectos relativos a la labor del director de producción, es decir a la puesta en escena, pasan desapercibidos [Murcia (2002)]. Interpretamos que el lugar en el que acontece la acción no suscita un interés expreso en el espectador a menos que este adquiera protagonismo en la trama, el espectador no se deja llevar por la puesta en escena, no la pone en duda sencillamente le resulta evidente y con esto le basta, no le exige certeza. El espectador de la Película de Historia está predispuesto, da por hecho el valor documental de estas escenografías. Quizás este comportamiento genérico del público de las Películas de Historia guarda alguna relación como el hecho de que la memoria visual del público por lo general está desprovista de referentes sobre la ciudad, la casa imperial, las temas, los templos en la Roma Antigua. Sirva de ejemplo la Domus Aurea, una arquitectura que prácticamente nada tiene que ver con los referentes iconográficos que el gran público atesora en su memoria, con las puestas en escena a las que *a priori* concede valor histórico-documental. De hecho, una de las referencias visuales generalizadas entre las más antiguas para occidente nos lleva a la imagen del Palacio de Teodorico que muestran los mosaicos de San Apollinar el Nuevo (Imperio de Oriente, s.VI), un registro visual con valor histórico-artístico en la medida en que contribuye para el conocimiento de la evolución de la tipología arquitectónica palacio; así como se le reconoce valor histórico-documental en la medida en que se ofrece una fuente primaria o coetánea para el estudio del paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Sin embargo, la memoria visual del gran público atesora como registro visual del palacio en la Roma Antigua los planos de la película de *La Caída del Imperio* e incluso *Ben-Hur*. El Palacio de Herodes – presente en nuestros belenes navideños como “Castillo de Herodes”-, prototipo para el palacio en Judea en tiempos de la Edad Antigua, o bien la Casa del Bosque del Líbano nada tienen que ver con los planos que la memoria colectiva guarda bajo la etiqueta palacio y casa de familia prestigiosa en Roma y Judea en la Edad Antigua. En 1954 *La Túnica Sagrada* (*The Robe*, producida y distribuida por la Twentieth Century-Fox Film Corporation) obtuvo el Oscar a la Mejor dirección artística en reconocimiento al trabajo de Lyle Wheeler, George Davis, Walter M. Scott y Paul Fox, aunque contextualiza determinadas secuencias en entornos medievales, góticos(fig.1).

¹ Oscar a la mejor dirección artística [consultado: 1/09/2016] Localizado: http://akas.imdb.com/event/ev0000003/2009#Oscar_Best_Achievement_in_Art_Direction

Fig.1 Plano de La túnica sagrada (1954)

Efectivamente también la película Ben Hur en 1959 fue distinguida con el Oscar al mejor diseño de producción, es decir a la mejor dirección artística o a la mejor decoración en honor al trabajo realizado por Willian A. Horning, Edward Cartagno y Hugh Hunt. En Ben-hur una superproducción de la MGM se incurre en la confusión de la arquitectura del Renacimiento con la propia de la Antigüedad de ahí la presencia de la balaustrada o balaustre (fig.2), e incluso se asiste a un tratamiento surrealista de la arquitectura (fig.3)

Fig.2. Plano de Ben –Hur (1959)

Plan Nacional de Educación patrimonial: educar para la definición de los valores del patrimonio cultural

La Ley de Patrimonio Histórico Español, modificada en 2015, define el patrimonio histórico español como: El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando” (LPHE:2)

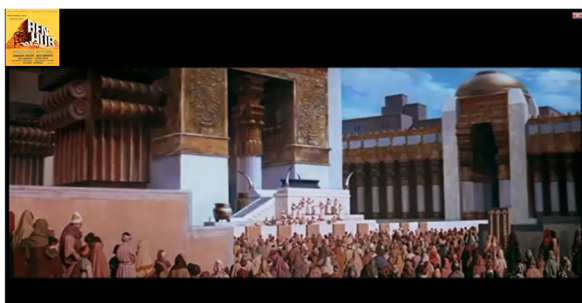

Fig.3 Plano de Ben-Hur (1959)

El artículo cincuenta de la LPHE contempla el cine como parte integrante del patrimonio bibliográfico -le aplica el régimen del patrimonio bibliográfico-. Por tanto, valora sus posibilidades en tanto que soporte de un contenido. También la *Ley del Cine*

(2007) desarrolla y prioriza esta concepción material o física de tal forma que en el artículo 6 estima la protección del patrimonio cinematográfico desde la conservación de su soporte. Pero, el cine es un medio de comunicación de masas, lo que el espectador percibe conforma su perspectiva o punto de vista, el cine integra “circunstancias” del hombre raciovitalista. Si además, el cine de historia se propone una mirada sobre determinada etapa de nuestro pasado cultural, entonces cabe plantearse la oportunidad de difundir el patrimonio cultural desde el cine, el cine como instrumento para la difusión del patrimonio. Este planteamiento está presente en la justificación del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife cuando autoriza el rodaje de una producción televisiva española y deniega el permiso para la producción de otros proyectos. Sin duda, incluso es oportuno considerar la puesta en escena como una estrategia para la puesta en valor, incide, toma partido en el punto de vista de la ciudadanía sobre el patrimonio cultural; de ahí, la conveniencia de una metodología que garantice a los docentes la educación a través del cine.

El Plan Nacional sobre Educación y Patrimonio se propone como objetivo último la educación patrimonial, “si los bienes culturales que forman parte del Patrimonio son considerados como tales en virtud del acto de patrimonialización realizado por el colectivo o sociedad que es su titular, es decir en virtud de la relación existente entre estos bienes y las personas que los dotan de valores culturales, la educación patrimonial es doblemente relacional, pues la educación se ocupa de las relaciones entre personas y aprendizajes. Así, el Patrimonio es el contenido de ese aprendizaje y las formas de relación se refieren a la identidad, la propiedad, el cuidado, disfrute, transmisión, etc”¹. El Plan Nacional de Educación Patrimonial propone un modelo de didáctica patrimonial centrado en la conexión entre los bienes culturales y las personas”, que interpretamos como una fórmula de participación activa de la ciudadanía en la gestión del patrimonio cultural². Traza dos rutas: los programas de actividades destinadas a la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protección y conservación de los bienes culturales; así como, una segunda vía, contempla la integración de “*contenidos relacionados con el patrimonio cultural en los currículos de los diferentes niveles educativos*”. De acuerdo con estos fines el Plan Nacional sobre Educación y Patrimonio asume el compromiso de potenciar la comunicación entre gestores culturales y educadores, e impulsar la capacitación de sendos colectivos en la “*transmisión de valores patrimoniales*”³

Cuando hablamos de bienes culturales necesariamente tenemos que reconocer tanto valores de contemporaneidad como valores rememorativos tal y como podemos comprobar a través de cartas y recomendaciones internacionales (Carta de Atenas 1931, Cracovia 1999...). En este punto, valoramos que es de obligado cumplimiento que se defina y afiance la función del docente como primer motor de las actitudes para con la legitimidad del patrimonio cultural. Pero necesitamos un docente dotado de herramientas que a la hora de seleccionar una *película de Historia* como recurso didáctico su criterio se base en un procedimiento y su trabajo redunde en la comunidad educativa, en la ciudadanía.

² ARJONES FERNÁNDEZ, A., Apuntes para un Manual de buenas prácticas para la participación ciudadana en la Gestión del Patrimonio Cultural en Andalucía en *Periférica*. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, nº16, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2015, pp. 45-50.

³ AA.VV., Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [Consultado: 23/01/2016] [<http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/educacion.html>]

Propuesta metodológica para la educación patrimonial a través de la puesta en escena de las películas de romanos

La propuesta metodológica que presentamos está diseñada conforme a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para la educación en competencias del Área de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, concretamente para las materias de Historia e Historia del Arte. El grupo-clase mediante un conocimiento asociativo, tomando como referente la arquitectura histórica, bienes muebles, vocablos, tradiciones de su entorno más inmediato, está en disposición de valorar la puesta en escena de las secuencias preseleccionadas por el docente

El equipo docente de Ciencias Sociales gestionará el documento síntesis (Anexo: FICHA EDUCACIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN ESCENA) para la Educación Patrimonial, de tal forma que esté accesible para toda la comunidad escolar a través de la página web del centro.

La propuesta metodológica que presentamos tiene como objetivo la educación patrimonial a través de la puesta en escena de las películas de romanos, concretamente se gestionan los valores histórico-artístico e histórico-documental de los escenarios. El protocolo didáctico que proponemos dota al docente de una herramienta que le permite dar criterio de certeza, veracidad, a la puesta en escena de una película de romanos” conforme a las disciplinas de Historia del e Historia Antigua. Apuesta por un conocimiento significativo que toma como referente el entorno cultural del grupo-clase, integra los contenidos de las materias de Historia e Historia del Arte; y dota al alumno de un instrumento del que valerse a lo largo de toda la vida, para aprender a aprender. La transversalidad de nuestra metodología permite gestionar contenidos de Arte Clásico, Lenguas Clásicas, Composición Arquitectónica e Historia de la Música. Finalmente, nuestra metodología se ofrece una estrategia intergeneracional desde la que fomentar la participación activa de la ciudadanía, y en particular de la comunidad educativa en la puesta en valor del patrimonio cultural. Suma al Proyecto de Centro como una herramienta desde la que llevar a cabo la Orientación Educativa-Cultural.

Fases

1º. Localización y registro de fuentes documentales para la redacción de la ficha cinematográfica de la película.

Se recomienda expresamente consultar el Proyecto PALLADIUM (2008), una iniciativa del Ministerio de Educación de España sobre la Cultura y las Lenguas Clásicas.

2º. Presentar y explicar la ficha cinematográfica de la película al grupo clase

2.1. Ficha cinematográfica

- 1- Título en inglés
2. Título original
3. Dirección
4. Nacionalidad
5. Año

6. Duración
7. Color
8. Reparto
9. Distribuidora
10. Productora
11. Presupuesto
12. Guión
13. Música

2.2. Comentario de la ficha cinematográfica

- * Cuándo se rodó
- * Por qué se produjo
- * Quién llevó a cabo su dirección y dirección artística, aportando el contexto cultural
- * A qué género cinematográfico se vincula. Justificado.
- * Cómo se rodó: exteriores o localizaciones; interiores/ plató cinematográfico

3º. Seleccionar y comentar en el contexto más inmediato del grupo-clase arquitectura histórica, bienes muebles, vocablos, tradiciones y títulos literarios relativos al momento histórico y cultura histórico-artística relativos a la película

4º. Completar con el grupo clase un cuestionario de contenidos históricos e histórico-artísticos

5º. Explicar y justificar los conceptos cinematográficos de espacio-tiempo de la película al grupo clase

6º. Exponer una sinopsis de la película y secuenciarla destacando aquellas secuencias que contienen planos de interés histórico-documental e histórico-artísticos

7º. Visionar la película con el grupo-clase atendiendo a la secuenciación previamente establecida y explicada

8º. Analizar el valor histórico-documental e histórico-artístico de la puesta en escena en las secuencias y planos preseleccionados

9. Calificar la película en función del valor histórico-documental e histórico-artístico de la puesta en escena

- * Alto valor histórico-documental e histórico-artístico porque nos facilita la comprensión y explicación de la arquitectura histórica, vocablos, bienes muebles, restos arqueológicos de nuestro contexto cultural más inmediato

* Medio valor histórico-documental e histórico-artístico porque expone contenidos históricos e histórico-artísticos que nos acercan a una etapa de la historia y manifestaciones culturales de la misma

* Bajo valor histórico-documental e histórico-artístico porque ofrece un punto de vista sobre la Historia y las manifestaciones culturales de la etapa en cuestión anacrónica, es decir que no favorece nuestra comprensión

10°. Generar un documento síntesis, registrarlo en la biblioteca y ofrecerlo a través de la web del centro como documento de consulta y libre acceso en el apartado de Educación Patrimonial

Conclusión

Hoy, los profesionales del patrimonio cultural observamos que a la hora de considerar las *películas de Historia* como recursos didácticos de la Cultura de la Antigüedad falta un método. No se trata de identificar gazapos en la puesta en escena. Principalmente porque nosotros mismos incurriríamos en un anacronismo si no valoramos que el conocimiento que a día de hoy ostentamos sobre estos lugares históricos no se puede parangonar con el que alcanzaron hace más de cinco décadas, en el momento en el que se llevó a cabo la puesta en escena de estas *películas de Historia*. Pero sí que debemos ser conscientes de que no todo vale como recurso didáctico. Si el profesor Fernando Lillo, desde las aulas de secundaria, se proponía hace más de veinte años convencerlos de la utilidad práctica de las “películas de romanos” como recurso didáctico. Dos décadas más tarde podemos decir que le toca a la Didáctica de las Ciencias Sociales, en particular a la disciplina de la Educación Patrimonial, poner a punto una metodología que garantice la puesta en valor del patrimonio cultural desde la Educación Obligatoria, el Plan de Educación Patrimonial puede ser un lugar desde el que organizarnos.

Bibliografía

AA.VV., Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (PNEP), p.10 [Consultado: 23/12/2015]
[<http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/educacion.html>]

ARJONES FERNÁNDEZ, A., Apuntes para un Manual de buenas prácticas para la participación ciudadana en la Gestión del Patrimonio Cultural en Andalucía en *Periférica*. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, nº16, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2015, pp. 45-50.

BREU, R., (2012) La Historia a través del cine. 10 propuestas didácticas para secundaria y bachillerato. Barcelona: Editorial Graó.

CHAVANCE, L. (1928) El decorador y el oficio en *En Revue du Cinéma*, primera serie, nº1, París, diciembre 1928. En ROMAGUERA, J.; ALSINA, H. (1993) Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra, pp. 404-409.

LILLO, F. (1994) El cine de romanos y su aplicación didáctica. Madrid: Ediciones Clásicas. Consultado: 12/08/2016 Localizado en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2664024.pdf>

LILLO, F. (1997) El cine de tema griego y su aplicación didáctica. Madrid:

MURCIA, F. (2002) La escenografía en el cine. El arte de la apariencia. Fundación Autor. [consultado: 1/07/2016] Localizado: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/eu/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/cine-dore/notas-a-la-programacion/2007/abril2007dore_creadores.pdf

NELSON, P., (1928) El arquitecto como decorador . En *Revue du Cinéma Critique. Recherches. Documents. Tercer Año, nº28.* En ROMAGUERA, J.; ALSINA, H., (1993) *Textos y manifiestos del cine.* Madrid: Cátedra, 410-411.

Oscar a la mejor dirección artística [consultado: 1/09/2016] Localizado: http://akas.imdb.com/event/ev0000003/2009#Oscar_Best_Achievement_in_Art_Direction

PALLADIUM. Área de cultura y lenguas clásicas. Consultado: 12/08/2016 Localizado: http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php

RAMÍREZ, J.A., (1994) *Ecosistema y explosión de las artes: condiciones de la Historia.* Barcelona: Anagrama.

RAMÍREZ, J.A., (1986) *2003 La arquitectura en el cine. Hollywood la edad de oro.* Madrid: Alianza Editorial.

SOLOMON, J. (2002) *El mundo antiguo en el cine.* Madrid: Alianza Editorial.

TRAUNER, A., (1946) El objetivo no es el ojo en *L'Ecran Français*, París, 11 de septiembre 1946. En ROMAGUERA, J.; ALSINA, H., (1993) *Textos y manifiestos del cine.* Madrid: Cátedra, 412-413.

ANEXO: FICHA EDUCACIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN ESCENA DE LAS PELÍCULAS DE ROMANOS

1. Enunciado para la identificación del documento:
Título de la película seguido de la coletilla *para la Educación Patrimonial*
 2. Nivel de interés para la Educación Patrimonial: Alto/ Medio/ Bajo
 3. Bibliografía
 4. Ficha cinematográfica
 5. Conoce tú entorno histórico e histórico-artístico
 6. Dónde y cuándo (espacio-tiempo) del argumento de la película
 7. Comentario del valor histórico-documental e histórico-artístico de secuencias y planos
-