

El Cine, un recurso didáctico

Bloque II
**Aplicaciones didácticas
en el aula**

Módulo 8
Cine para leer libros.
Matilda

El Cine, un recurso didáctico

Bloque II: **Aplicaciones didácticas en el aula**

Módulo 8: Cine para leer libros. **Matilda.**

Cine para leer libros

Propuesta

Matilda

Dossier

Ficha

Durante la película

Tras la película

Lenguaje

Películas

Ejercicios

Bibliografía

Cine para leer libros

Cine para leer libros (ciclo superior de Primaria)

Introducción

1.1 Cine y literatura

Desde su nacimiento, hace ya más de un siglo, el cine ha bebido en casi todas las fuentes de la literatura. Y lo ha hecho, tanto con el objetivo de apoyarse en la popularidad de las novelas u obras de teatro como con el fin de extraer temas, argumentos o personajes.

Se dice que hoy se lee poco pero el sello de la obra escrita sigue siendo un valor seguro a la hora de generar nuevos proyectos fílmicos. Si ese encuentro entre la literatura y el cine continua vigente, hoy se asiste a un fenómeno inverso ya que muchos guiones de filmes que obtienen el respaldo del público acaban en las librerías (o al menos en los kioscos) en forma de relato novelado.

El cine puede ser un excelente instrumento para ilustrar y complementar actividades de lectura con nuestros alumnos y alumnas y, si trabajamos a fondo el tema, una buena herramienta para fomentar la lectura (el reciente efecto de la saga bibliográfico-fílmica sobre "Harry Potter" es sin duda el ejemplo extremo de lo que señalamos).

En la mayoría de los casos el visionado de una película se utiliza para complementar la lectura de un libro ya que muchos profesores consideran que el sentido contrario no siempre estimula a los alumnos a leer el libro pero, bien usada, la película (y especialmente escenas sueltas de la misma) se revela casi siempre como un excelente ayudante de las profesoras y profesores que pretendemos contagiar a nuestros jóvenes discípulos la pasión -o al menos el gusto- por la lectura.

1.2 Los libros ¿son siempre mejores?

La fuerte tradición del texto escrito en nuestro sistema educativo (e intelectual) sustenta un tópico muy extendido, especialmente entre los docentes: que las adaptaciones cinematográficas son casi siempre inferiores al libro que les dio vida. Esa idea se complementa con aquella otra por la que de libros mediocres nacen buenas películas (se citan generalmente los casos de obras como *La dama de Shangai* de Orson Welles o *Belle de jour* de Buñuel que se basan en libritos que estarían hoy olvidados sin su plasmación fílmica).

Los estudiosos del tema han demostrado que hay numerosas formas de relación entre la obra literaria y la filmada y que muchos escritores contemporáneos deben buena parte de su estilo y tramas al lenguaje del cine (en España tenemos los ejemplos de Mañas o Pérez Reverte). Pese a ser una adaptación bastante fiel, *El ladrón de bicicletas* de **Vittorio de Sica** no desmerece de la novela de **Luigi Bartolini**. **Kubrick** adaptó con libertad y brillantez novelas de autores tan consagrados como **Nabokov** ("*Lolita*") o **Burgess** ("*La naranja mecánica*"). "*El corazón de las tinieblas*" de **Josef Conrad** y su muy libre adaptación en la pantalla, *Apocalypse Now* de **F.F. Coppola** son obras que merecen la máxima consideración.

En resumen, podríamos citar largos listados de películas que no alcanzan la categoría del libro (las fallidas adaptaciones de "*El Quijote*" o de las obras de **García Márquez** son paradigmáticas) pero el caso contrario es cada vez menos infrecuente y nos encontramos con bastantes ejemplos en el que ambas obras merecen un aprecio importante (recientemente tenemos el ejemplo de "*Soldados de Salamina*").

Nosotros proponemos que mediante las actividades que relacionan la literatura y el cine se aproveche lo que es más rico en ambas artes: transmitir la idea de que cine y literatura utilizan y plasman lenguajes diferentes y que, en consecuencia, deben ser valorados desde parámetros distintos.

1.3 Las adaptaciones literarias

No podemos hacer aquí un desarrollo exhaustivo del tema pero si os vamos a recomendar algunas lecturas y opiniones. Solo de autores españoles podemos leer las siguientes obras:

- En 1978 la Filmoteca Nacional editó "*La literatura española en el cine nacional*" de **Luis Mesa**, un estudio ya clásico en el que se estudiaban las interrelaciones entre el cine y la literatura hasta esa fecha.
- El segundo clásico es el compendio de ensayos de **Pere Gimferrer** "*Cine y literatura*" que apareció en 1985 y que abordaba con brillantez ambos lenguajes y el tránsito de la novela y el teatro a los guiones y de ahí a la pantalla. Seix Barral ha reeditado esta obra (la última en 1999).
- Otros magnífico acercamiento a las adaptaciones cinematográficas de obras literarias lo proporcionó **José Mª Latorre** ("*Los sueños de la palabra*", 1992).
- Una reflexión teórica más académica la ofreció ese mismo año **Carmen Peña-Ardid** en su manual "*Cine y literatura. Una aproximación comparativa*" (Cátedra, 1992).
- **Augusto Torres** es un autor que ha publicado numerosos diccionarios de cine: el "*Diccionario Espasa de*

Cine Español " es, desde su primera edición en 1994, una herramienta imprescindible para cualquiera que necesite datos sobre nuestro cine.

Recientemente **Gemma Pujals** y **Célica Romea** han coordinado " *Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas* " editado por el ICE de la Universidad de Barcelona (última edición en castellano en Honsori, 2001)

Uno reciente, el del profesor argentino **Sergio Wolf** :: " *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*" (Buenos Aires, Paidós, 2001)

Por último, del excelente libro del profesor **José Luis Sánchez Noriega** "De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación" (Paidós, Barcelona, 2000), os resumimos su tipología de adaptaciones literarias:

I Adaptaciones novelísticas

I.1 Según la dialéctica fidelidad/Creatividad

- a. Adaptación como Ilustración
- b. Adaptación como Transposición
- c. Adaptación como Interpretación
- d. Adaptación libre

I.2 Según el tipo de relato

- a. Coherencia estilística (de novela clásica a película clásica y de novela moderna a película moderna)
- b. Divergencia estilística (de novela clásica a película moderna y viceversa)

I.3 Según la extensión

- a. Reducción
- b. Equivalencia
- c. Ampliación

I.4 Según la propuesta estético-cultural

- a. Infidelidad o "saqueo" (simplificación, dulcificación)
- b. Modernización o actualización creativa

En ese libro podéis acceder a cinco modelos de práctica analítica que os recomiendo:

Una obra teatral: "La muerte y la doncella". Texto literario de **Ariel Dorfman** (Buenos Aires, 1991) y texto fílmico de **Roman Polanski** (1994)

Un relato breve: "El sur". Texto literario de **Adelaida García Morales** (1981) y texto fílmico de **Víctor Erice** (1983).

Una novela cinematográfica: "El tercer hombre". Texto literario de **Graham Greene** (1950) sobre el guión que había escrito para el film de **Carol Reed** (1949)

Una novela: "La colmena". Texto literario de **Camilo José Cela** (1951) y texto fílmico de **Mario Camus** (1982)

Una adaptación libre de una novela: "Carne trémula". Texto literario de **Ruth Rendell** (1986) y texto fílmico de **Pedro Almodóvar** (1997)

Propuesta > Matilda

Propuesta para Primaria

Matilda de Danny de Vito

- . Propuesta para Primaria: "Matilda". Texto literario de **Roald Dahl** (1988) y película de **Danny de Vito** (1996).
- . Una trama que habla sobre el placer de descubrir el mundo a través de los libros.
- . Un libro que cuestiona la autoridad, sobre todo moral, de los adultos.
- . Una adaptación fílmica que, pese a respetar el esqueleto de la obra, ofrece suficientes elementos de diferenciación (registro incluido) que permite trabajar con el texto literario y fílmico en ambos órdenes y sin que uno deje de lado al otro.
- . La propuesta se centra especialmente en la comparación de los lenguajes del cine y la literatura.

Objetivos:

- . Fomento de la lectura e iniciación al lenguaje del cine
- . Relaciones y diálogo padres-hijos
- . Concienciar sobre las diferencias personales, posibilitando la aceptación mutua
- . Reflexión sobre el sistema escolar

Contenidos a desarrollar:

Lengua

- . Proponer la lectura de Matilda antes o después de ver la película.
- . Abrir un debate en torno a las diferencias y los aspectos positivos o negativos de la adaptación cinematográfica respecto a la novela.
- . Hacer ejercicios de motivación a la lectura: realizar una valoración crítica de diferentes libros, elaborar una gráfica estadística de las obras leídas en clase.

Tutoría

- . Diálogo sobre la necesidad de aceptación de las diferencias de cada alumno/a.

Área de plástica

- . Dibujar una carátula del libro
- . Elaborar una propaganda de lanzamiento de la película.
- . Hacer un mural con los objetos positivos de la película y los que consideran nocivos para la buena relación familiar y desarrollo personal.

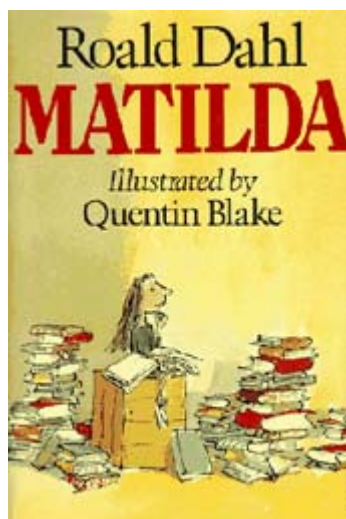
Edades y Cursos

Ciclos medio y superior de Primaria

Temporalización

De cuatro a ocho horas

Dossier > Ficha técnica

La novela

"**Matilda**" de **Roald Dahl** (original en inglés publicado en 1988) **Ilustraciones:** *Quentin Blake*

Traducción española: *Pedro Barbadillo* (1989)

Edición española: Alfaguara-Santillana (1ª edición: marzo de 1989)

El autor

Roald Dahl nació en el País de Gales en 1916. Su padre influyó en la sensibilidad artística de sus hijos ya que tenía profundo interés por lo bello, los cuadros y mobiliario selecto. Cuando contaba 3 años, su hermana mayor murió de apendicitis. Hasta los 6 años transcurrió la vida de **Roald** con viajes en verano a Noruega donde están los orígenes de sus padres. Su educación viene determinada por la voluntad de su padre que sostenía que las escuelas inglesas eran las mejores del mundo.

No fue feliz en la escuela, ni más tarde en el Colegio. Destacó en deportes, especialmente en boxeo, pero era considerado por su profesor de inglés "*incapaz de ordenar sus pensamientos sobre papel*". A los 18 años, en vez de ir a la Universidad, se apuntó a una expedición. Tenía 23 años cuando estalló la guerra, y pasó la primera parte pilotando cazas en el desierto de Libia. Finalmente fue enviado a casa y transferido en 1942 a Washington como Agregado Aéreo. Allí comenzó en serio su carrera como escritor.

Su primera novela para niños no fue, como muchos creen, *James y el melocotón gigante* sino *The Gremlins*, publicada en 1943 y adaptada de un guión escrito para **Disney**. Continuó escribiendo guiones de películas, entre ellas la aventura de James Bond *Sólo Se Vive Dos Veces* y *Chitty Chitty Bang Bang*. No le gustaron las adaptaciones cinematográficas de su propia obra que aparecieron a lo largo de su vida. **Dahl** y su familia regresaron a Inglaterra en 1960. Allí escribiría la mayoría de sus inolvidables libros. La carrera de **Roald** pasó a un segundo plano cuando la familia sufrió varias tragedias. A lo largo de su vida **Roald Dahl** donó dinero para numerosas causas benéficas y humanitarias. Después de su muerte, su viuda estableció **The Roald Dahl Foundation**.

Ficha técnica y artística de la película

Título Original: Matilda

Nacionalidad: EE.UU., 1996

Duración: 93 minutos

Género: Relato infantil

Dirección: *Danny de Vito*

Guión: *Nicholas Kazan y Robin Swicord* (basado en el libro de **Roald Dahl**)

Música: *David Newman*

Fotografía: *Stefan Czapsky*

Producción: *Jersey Films*

Interpretes: *Mara Wilson (Matilda) , Danny de Vito (Sr. Wormwood) , Rhea Perlman (Sra. Wormwood) , Embeth Davitz (Srta. Honey) , Pam Ferris (Srta. Trunchbull) , Paul Reubens (Michael)*

El Director

Actor, productor, escritor y director estadounidense **Danny De Vito** nació en Nueva Jersey en 1944. Pese a que su faceta más conocida es la de actor de cine (*Alguien voló sobre el nido del cuco* , *Los gemelos golpean dos veces*), empezó en el teatro y escribió y dirigió cortometrajes desde su juventud.

A lo largo de una filmografía corta, como su estatura, pero llena de ingenio, humor mordaz y cruel, y una gran habilidad para entretener, su tema favorito parece ser el de las difíciles relaciones que hemos de mantener a lo largo de nuestra vida con las personas que nos rodean.

En su primer largo *Tira a mamá del tren* (1988) el enemigo era una madre absorbente, dominante y castradora, capaz de amargar la vida a cualquiera se le acercara y que era una parodia de "*Extraños En Un Tren*" de **Alfred Hitchcock**. Tras esta película, **De Vito** situó su punto de mira en otra faceta de las relaciones personales. En *La guerra de los Rose* (1989), una comedia negra sobre la desintegración de la vida en común de una pareja con un toque amargo que ha sido considerado su mejor film.

Después vinieron *Hoffa* (1992), un acercamiento a la historia sindical de N.York, *Matilda* (1996), *The Kiss* (1997), *Death To Smoochy* (2002) y la recientemente estrenada *Duplex* (2003) en la que de nuevo el "villano" es una ancianita en

apariciencia encantadora.

Sinopsis

Matilda es una niña muy inteligente y verdaderamente apasionada por los libros desde muy pequeña pese a que vive en un entorno vulgar y mediocre con unos padres que, lejos de ser modélicos, se pasan el día delante del televisor.

No apoyan el insaciable afán de saber de Matilda y la llevan a un sórdido colegio. Allí todos viven aterrorizados por la terrible directora que hace la vida imposible a los alumnos. Pero Matilda tiene la suerte de caer en la clase de la señorita Honey, una joven y encantadora maestra que sabe valorar y apreciar los dones de la niña. Pero las capacidades de Matilda son sorprendentes.

Comentario

Roald Dalh escribió "Matilda" en 1988. Aunque se trata de una novela para niños, está llena de sugerencias para los lectores adultos, ya que tal y como acostumbra a pasar con este escritor, es capaz de enganchar a unos y a otros. La novela ha dado pie a esta película que, pese a la fidelidad con que intenta mantenerse respecto al original literario, se resiente de un tono excesivamente dinámico y del desequilibrio existente entre unos planteamientos infantiles y una ironía adulta no siempre fácil de reflejar en una película para un público mayoritariamente infantil. El registro entre cómico y ácido del cine de De Vito no siempre logra reflejar el espíritu corrosivo de la obra literaria.

El film propone una reflexión a través del personaje de Matilda, que se presenta como una niña "anormal", a la que le gusta leer buenos libros y que ama la cultura. En su entorno, las personas consideradas como "normales" no leen, no piensan, desprecian la cultura y sólo ven la televisión. Todos los adultos de la película están exageradamente caricaturizados, siendo la señorita Honey, el único personaje adulto positivo. Estas descripciones tan extremas ayudan a los espectadores más jóvenes a entender el significado de los personajes como contramodelos. Al igual que las brujas y los malvados de la tradición literaria infantil, **Roald Dalh** aprovecha la fascinación que crean los personajes siniestros para contraponerlos a los personajes positivos. El film combina la fantasía con el sarcasmo, y hace una descripción ácida y crítica de la mediocridad del estilo de vida norteamericano, así como una sátira despiadada de la familia, culpando directamente a los padres, que se muestran poco sensibles frente al desarrollo emocional e intelectual de sus hijos.

La película puede servir a los adultos (padres y educadores) como fructífero ejercicio de examen de conciencia.

Dossier > Actividades antes de la película

Para comentar antes de ver la película y para observar durante la película

La cámara nos habla en las películas (observaciones fílmicas)

- . Cómo se nos muestra a Matilda en su primera visita a la Biblioteca pública
- . Las caras de los personajes adultos cuando se acercan a niños (el objetivo de la cámara exagera los rasgos)
- . Cómo se nos cuenta visualmente el crecimiento de Matilda
- . Sabemos cosas que no vemos: la travesura de Matilda con el sombrero de su padre
- . Estate atento a la presentación de la Trunchbull (la directora) y cuando la vemos totalmente por primera vez
- . La utilización de la cámara rápida y lenta (intenta fijarte en alguna escena de cada tipo)
- . El uso del suspense (cuando Trunchbull busca a Matilda bajo la mesa)
- . Fíjate en el uso de la luz (en casa de Matilda), los colores... y la música
- . El cambio de papeles tradicionales: los padres no son sensatos, muchos niños son maduros y realistas
- . La crítica al sistema de vida americano y sus VALORES

Si leemos el libro y lo comparamos con la película (el orden puede variar)

- . Observa el cambio de localización en el libro y en el film (país dónde ocurre la historia y país al que huyen sus padres al final)
- . Hay cambios de rasgos de algún personaje (el padre y, en alguna medida, la madre)
- . Desaparecen algunos episodios del libro y se cambian de orden otros
- . Hay cambios en detalles (el libro que rompe el padre de Matilda,...)
- . Varias escenas y el final son en la película más dinámicos
- . Señala qué aspectos de la película te parecen más logrados

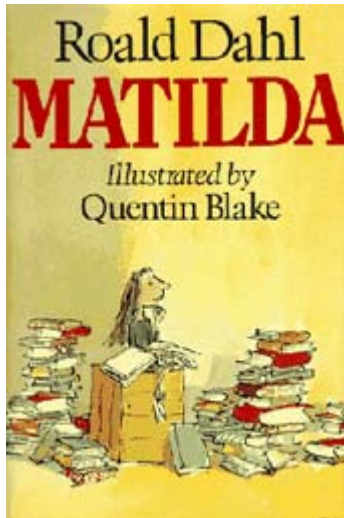
Dossier > Actividades tras la película

Actividades para re-pensar lo visto

- . ¿Cuántas personas forman la familia de Matilda?
- . ¿A qué se dedica su padre?
- . ¿Y su madre?
- . ¿Por qué quieren que esté Matilda en casa?
- . ¿Cómo la llama su padre?
- . ¿Cómo descubre sus poderes mentales Matilda?
- . ¿A qué le tiene miedo la Srta. Trunchbull?
- . ¿Qué animal está a punto de tragarse?
- . ¿Qué creía ella que era?
- . ¿Sabes lo que significan los nombres de los personajes al traducirlos del inglés? (Honey, Trunchbull, Wormwood,..)

Actividades de reflexión y debate:

- . Observa los rasgos característicos de los adultos representados en el film.
- . Haz una lista de los valores que defienden sus padres.
- . ¿Qué hace que Matilda sea diferente? ¿Qué reacciones provoca el pensar de manera distinta a los demás?
- . Busca y escribe las diferencias entre la clase de la Srta. Honey y el modelo de escuela que defiende la Trunchbull.
- . Imaginar cómo podría cambiar la vida de Matilda tras su adopción por la Srta. Honey que sí valora su manera de ser y se interesa por su mundo.

El lenguaje del cine y el de los libros

- . Busca las descripciones de los principales personajes en el libro y cómo se nos presentan en el film.
- . Piensa algún momento del film que creas que coincide de forma muy fiel a lo que has leído en el libro.
- . Señala lo opuesto, un momento en el que el sentido del film se aleje del de la novela.
- . Piensa en los elementos de la banda sonora (voces, ruidos, música y silencio) y señala escenas de la película donde esos elementos tengan importancia.
- . Recuerda alguna cosa que sepamos gracias a la voz del narrador (voz en off).
- . Busca alguna cosa que se nos cuente sin palabras.
- . Intenta recordar en qué escenas hay música de fondo de forma destacada.

Cine y Literatura

Filmografía sucinta para Cine-Literatura

(ver asimismo la del Módulo 7: "Cómo nos cuentan los cuentos" sobre *La Princesa Prometida*)

Primaria

- . *La Princesa Prometida*
- . *Madeline*
- . *La Historia Interminable*
- . *Volando Libre*
- . *Manolito Gafotas*
- . *El Niño De Chaâb*

Secundaria

- . *El Señor De Las Moscas*
- . *La Guerra De Papá* (novela "El Príncipe Destronado" De Miguel Delibes)
- . *Mucho Ruido Y Pocas Nueces*
- . *La Tabla De Flandes*
- . *El Perro Del Hortelano*
- . *La Lengua De Las Mariposas*
- . *Zazie*. Louis Malle, 1960. Raymond Querreau.
- . *El Señor De Los Anillos*

Bachiller-adultos

- . *La Verdad Sobre El Caso Savolta*
- . *Pascual Duarte*
- . *Los Santos Inocentes*
- . *Carreteras Secundarias*
- . *Plenilunio*
- . *L.A. Confidential*
- . *Soldados De Salamina*
- . *Las Horas*
- . *Ciudad De Dios*

Ejercicios

1. Repasa las actividades propuestas para "Matilda" y elabora dos más.
2. Propón una película (que no esté en la lista anterior) para fomentar la lectura en relación al cine y justifica tu elección.

3. Señala algunos argumentos a favor o en contra del uso de películas para fomentar la lectura entre tus alumnas y alumnos.

Bibliografía

La Bibliografía sobre cine y educación es muy extensa pero se trata aquí de orientar sobre unas pocas obras de fácil acceso (hay otras referencias bibliográficas en los modelos desarrollados y además para eso está el Tutor del curso). Hemos intentado citar obras básicas (alguna de ellas indispensable), editadas en castellano y de fácil acceso (que no estén descatalogadas ni sean muy antiguas). También os damos algunas direcciones donde lograr más información y, por supuesto, direcciones de Internet pero sometidas, como ya sabéis, a posibles cambios (o a su desaparición).

Cine y Enseñanza

Desde la visión de un maestro del cine (Rossellini) hasta las reflexiones más recientes hechas desde el campo de la educación en nuestro país. Hemos buscado enfoques técnicos (Ferrés), de teóricos de la lectura de imagen (Alonso-Matilla) hasta Drac Mágic y Romaguera, dos habituales del tema.

- . ROSSELLINI, Roberto, **Un espíritu libre que no debe aprender como esclavo**. Escritos sobre cine y educación, Barcelona, Gustavo Gili, 1979
- . ALONSO, Manuel y MATILLA, Luis, **Imágenes en acción**. Análisis y práctica de la expresión audiovisual en el aula, Madrid, Akal, 1990
- . ROMAGUERA, Joaquim y otros, **El cine en la escuela**. Elementos para una didáctica, Barcelona, Gustavo Gili, 1989
- . FERRÉS, Joan, **Vídeo y educación**, Barcelona, Paidós, 1992
- . MASTERMAN, Len, **La enseñanza de los medios de comunicación**, Madrid, Ed. de la Torre, 1993
- . COLL, Mercé y otras, (colectivo Drac Mágic) **Cien años de cine. Guía para el uso del cine en la escuela**, Monográfico de Cuadernos de Pedagogía nº 242 (diciembre 1995)
- . SÁNCHEZ NORIEGA, J. Luis (2002), **Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión**, Madrid, Alianza.
Un manual universitario que une rigor e información a un texto muy bien escrito. Imprescindible.
- . PLA, Enric / TORRENT, Katia (2003), **Taller de cine. Una propuesta didáctica para apoyar el uso del cine en las aulas**, Huesca, Gobierno de Aragón (Colección Ide.ar nº 11)

El Lenguaje del Cine

Unas sugerencias para el profesor interesado. Desde teóricos hasta manuales básicos y un diccionario de términos.

- . ROMAGUERA, Joaquin, **El lenguaje cinematográfico**. Gramática, géneros, estilos y materiales, Madrid, Ed. de la Torre, 1999
Un manual bastante claro y didáctico. Indispensable para el profesor de Comunicación Audiovisual y los que queráis familiarizaros de forma rápida con el lenguaje (y tiene bastantes sugerencias, aunque algo desordenadas, para trabajar con cine).
- . FERNÁNDEZ, Carlos, **Iniciación al lenguaje del cine**, Madrid, Ministerio de Cultura, 1979
- . MARTIN, Marcel, **El lenguaje del cine**, Barcelona, Gedisa, 1990
- . CHALLIER, Marion y JEUNET, Lou, **Erase una vez el cine**, Madrid, SM (Biblioteca interactiva Mundo maravilloso), 1994
Un precioso libro para niños que podéis regalar (o regalaros).
- . RUSSO, Eduardo, A. **Diccionario de cine**, Buenos Aires, Paidós, 1998
Un diccionario que combina rigor con amenidad y cierto sentido del humor.
- . COMPANY, Juan Miguel / MARZAL, José Javier (1999), **La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo**, Valencia, Generalitat Valenciana (Colección Arte, estética y pensamiento)
- . DE SANTIAGO, Pablo / ORTE, Jesús (2002), **El cine en 7 películas. Guía básica del lenguaje cinematográfico**, Madrid, Dossat
Un libro muy simpático que intenta resumir el lenguaje fílmico a través de 7 películas americanas.
- . GONZÁLEZ, Juan Francisco (2002), **Aprender a ver el cine**, Madrid, Rialp

Análisis y Comentario

Obras para familiarizarse con las diferentes teorías de lectura, análisis y comentario. En general son densas pero con interesantes reflexiones.

- . ALCOVER, Norberto y otros, **El cine y la gente**, Madrid, UNED, 1976
- . AUMONT, Jacques y otros, **Estética del cine**, Barcelona, Paidós, 1985
- . CASSETTI, Francesco, **El film y su espectador**, Madrid, Cátedra, 1989
- . MITRY, Jean, **La semiología en tela de juicio** (cine y lenguaje), Madrid, Akal, 1990
- . BORDWELL, David, **El significado del film**. Interferencia y retórica en la interpretación cinematográfica, Barcelona, Paidós, 1995
- . GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, **El análisis cinematográfico**. Modelos teóricos. Metodologías. Ejercicios de análisis, Madrid, Univ. Complutense, 1995
- . CARMONA, Ramón, **Cómo se comenta un texto fílmico**, Madrid, Cátedra, 1996
- . COMPANY, Juan M. y MARZAL, José J., **La mirada cautiva**. Formas de ver en el cine contemporáneo, Valencia, Generalitat Valenciana, 1999

El Cine y las Áreas de Conocimiento

Historia y Ciencias Sociales:

- . FLORES, Juan Carlos, **El cine, otro medio didáctico**, Madrid, Ed. Escuela Española, 1982
- . MONTERDE, José Enrique, **Cine, historia y enseñanza**, Barcelona, Laia, 1986
- . FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, **Cine e historia en el aula**, Madrid, Akal, 1994 (2ª ed.)
- . RIAMBAU, Esteve, ed. **La Historia y el cine**, Barcelona, Fontarama, 1983
- . VICENTE, Javier, **Imágenes de la Historia**. Recorrido por la Historia del Mundo Contemporáneo en diez películas, Zaragoza, DGA-CAI, 2001

Lengua y Literatura

- . CHATMAN, Seymour, **Historia y discurso**. La estructura narrativa en la novela y en el cine, Madrid, Altea- Taurus-Alfaguara, 1990
- . PEÑA-ARDID, Carmen, **Literatura y cine**, Madrid, Cátedra, 1992
- . GIMFERRER, Pere, **Cine y Literatura**, Barcelona, Seix Barral, 1999
- . MARSÉ, Juan y COMA, Javier, **Cine y literatura**, Barcelona, Círculo de Lectores (Agenda cultural 1999), 1999
- . PUJALS, Gemma y ROMEA, Célia (coord.), **Cine y literatura**. Relación y posibilidades didácticas, Barcelona, ICE Univ.Barcelona-Horsori, 2001

Filosofía y Ética

- . GRUP EMBOLIC, **Com ensenyar filosofia amb l'ajut del cinema**, Barcelona, La Magrana, 1995
- . CABRERA, Julio, **Cine: cien años de filosofía**, Barcelona, Gedisa, 1999
- . VELA LEÓN, Juan Antº, **Cine y mito. Una indagación pedagógica**, Madrid, Laberinto (Col. Hermes Didáctica nº 10), 2000
- . JIMÉNEZ, Jesús, **El cine como medio educativo**, Madrid, Laberinto (Col. Hermes Didáctica nº 7), 1999
- . GONZÁLEZ MARTEL, Javier, **El cine en el universo de la ética**. El cine-fórum, Madrid, Alauda-Anaya, 1996

- . SCHRADER, Paul, **El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer**. Madrid, Ed. JC, 199
- . RIVERA, Juan Antonio (2003), **Lo que Sócrates diría a Woody Allen**. Cine y filosofía, Madrid, Espasa.

Otras Áreas (Clásicas, Plástica, Música, Ciencias, Optativas,...)

- . LILLO, Fernando, **El cine de romanos y su aplicación didáctica**, Madrid, Ed. Clásicas, 1994
- . AUMONT, Jacques, **El ojo interminable**. Cine y pintura, Barcelona, Paidós, 1996
- . ÓRTIZ, Áurea y PIQUERAS, Mª Jesús, **La pintura en el cine**. Cuestiones de representación visual, Barcelona, Paidós, 1995
- . VALLS, Manuel y PADROL, Joan, **Música y cine**, Barcelona, Ultramar, 1990 (2ª ed.)
- . BOGLIANO, Águeda y GARCÍA FERRER, Alberto, **Inventario de cine y vídeo sobre ciencia y tecnología**. Inventario, Madrid, Inst. Cooperación Iberoamericana, 1986
- . JOSÉ, Jordi y MORENO, Manel, **De King Kong a Einstein. La física en la ciencia ficción**, Barcelona, Ed. Univ.Politécnica Catalunya, 1999
- . PLA, Enric y TORRENT, Katia, **Taller de cine. Propuesta para una alternativa a la asignatura de Religión** en V Seminario Provincial de Experiencias de innovación en Educación, Huesca, Serv.Prov.Educación, 2000
- . PORCHER, Louis, **Medios Audiovisuales**. Aplicación a la Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, Idiomas, Plástica y Tecnología, Madrid, Cíncel Kapelusz, 1980

Temas Transversales

- . SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis y MORENO, Francisco, **Cine para ver en casa**, Madrid, Nossa y Jara, 1996
- . GURPEGUI, Javier **Relaciones y emociones**, Zaragoza, Gobierno de Aragón (Cuadernos Monográficos: Cine y salud), 2001
- . BELLUSCIO, Marta, **Comida y cine: placeres unidos**, Valencia, La máscara, 1997
- . GABELAS, José Antonio, **La prensa en el cine**, Zaragoza, El Periódico de Aragón, 1998

Algunos Clásicos

Si quieres leer de primera mano la obra de los grandes nombres de la reflexión cinematográfica, ahí van algunos de los más clásicos (es decir, los que citan continuamente todos los que hablan de esto).

- . ADORNO, Theodor y EISLER, Hanns, **La música y el cine**, Madrid, Fundamentos, 1976
- . BAZIN, André, **¿Qué es el cine?**, Madrid, Rialp, 1990 (reedición)
- . BENESCH, Helmut y SCHMANDT, Walter, **Manual de autodefensa comunicativa. La manipulación y cómo burlarla**, Barcelona, Gustavo Gili, 1982
- . ECO, Umberto, **Tratado de semiótica general**, Barcelona, Lumen, 1975
- . EISENSTEIN, Sergei, M. **Reflexiones de un cineasta**, Barcelona, Lumen, 1970
- . FERRO, Marc, **Cine e historia**, Barcelona, Gustavo Gili, 1980
- . GUBERN, Román, **La mirada opulenta**. Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1992 (2ª ed.)
- . McLUHAN, Marshall, **La comprensión de los medios como extensiones del hombre**, México,

- Diana, 1972 (4ª ed.)
- . McLUHAN, M. y CARPENTER, Edmund, **El aula sin muros**, Barcelona, Laia, 1974
 - . MORIN, Edgar, **El cine o el hombre imaginario**, Barcelona, Seix barral, 1972
 - . ODIN, Roger, "**Del espectador ficcionalizante al nuevo espectador**" y "**Del hibridismo a la estética de la basura**" en Objeto Visual nº 5, Cinemateca nacional de Venezuela, 199
 - . BORDWELL, David (1995), **El arte cinematográfico**, Barcelona, Paidós
 - . MITRY, Jean (1978), **Estética y psicología del cine**, 2 vol., Madrid, Siglo XXI.
 - . ROMAGERA, Joaquim /ALSINA T., Homero (comp., 1998), **Textos y manifiestos del cine**, Madrid, Cátedra
 - . STAM, Robert (2001), **Teorías del cine**, Barcelona, Paidós

Para buscar referencias de películas editadas en Vídeo

- . AGUILAR, Carlos, **Guía del vídeo-cine**, Madrid, Cátedra, 1995 (5ª ed.)
Más de 20.000 referencias de las películas editadas en España. Se va renovando cada dos o tres años.
- . DEL HOYO, Carlos, **La filmoteca en vídeo**, Madrid, Pentathlon, 1990
- . MENA, José Luis, **Las 1000 mejores películas en vídeo**, Madrid, Staff-3, 1985
- . TORRES, Augusto, M. **Videoteca básica de cine**, Madrid, Alianza, 1993.