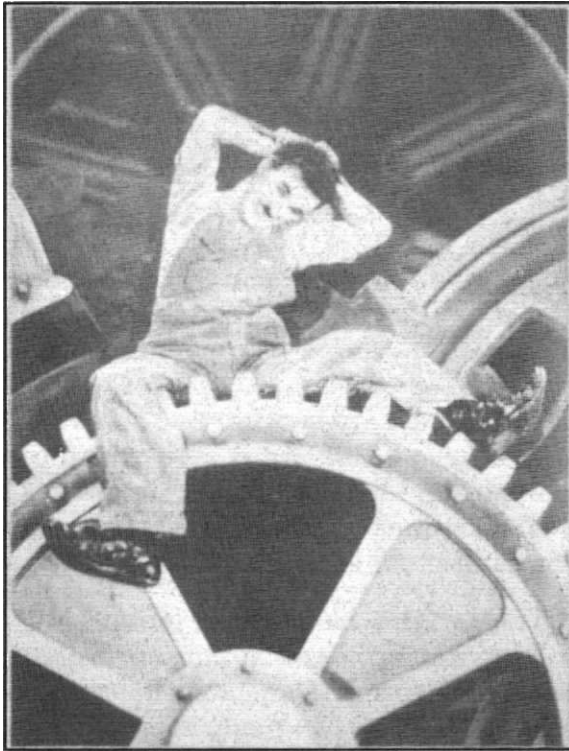

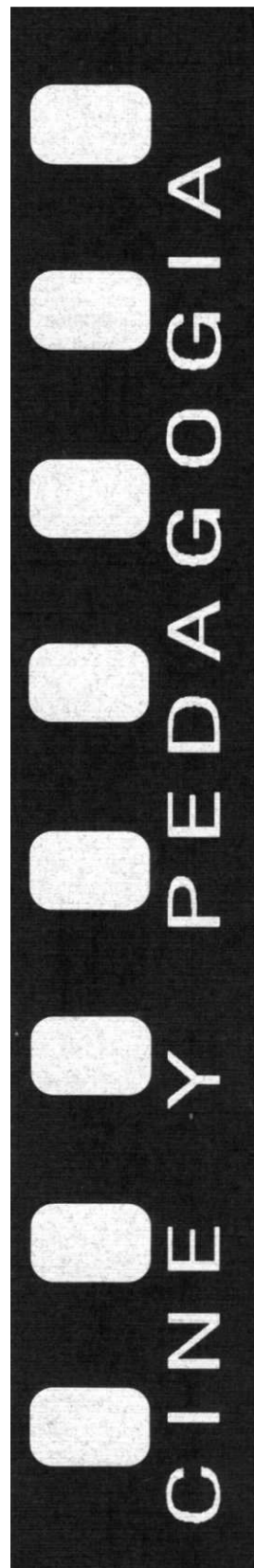
ENSEÑANZA CON EL CINE:

LOS TIEMPOS MODERNOS DE CHARLES CHAPLIN UN FILME DE LA MODERNIDAD

*Miguel Ángel Gómez Mendoza **

Tiempos Modernos

Título : Modern Times

- **Resumen**

El cine como medio formativo y su aplicabilidad en el aula como estrategia didáctica significativa, es el motivo de la presente propuesta. Se ofrece, además, un posible método utilizable para mejorar las sesiones de enseñanza de ciencias sociales.

Teaching Through Cinema

Modern Times by Charles Chaplin : A Modernity film

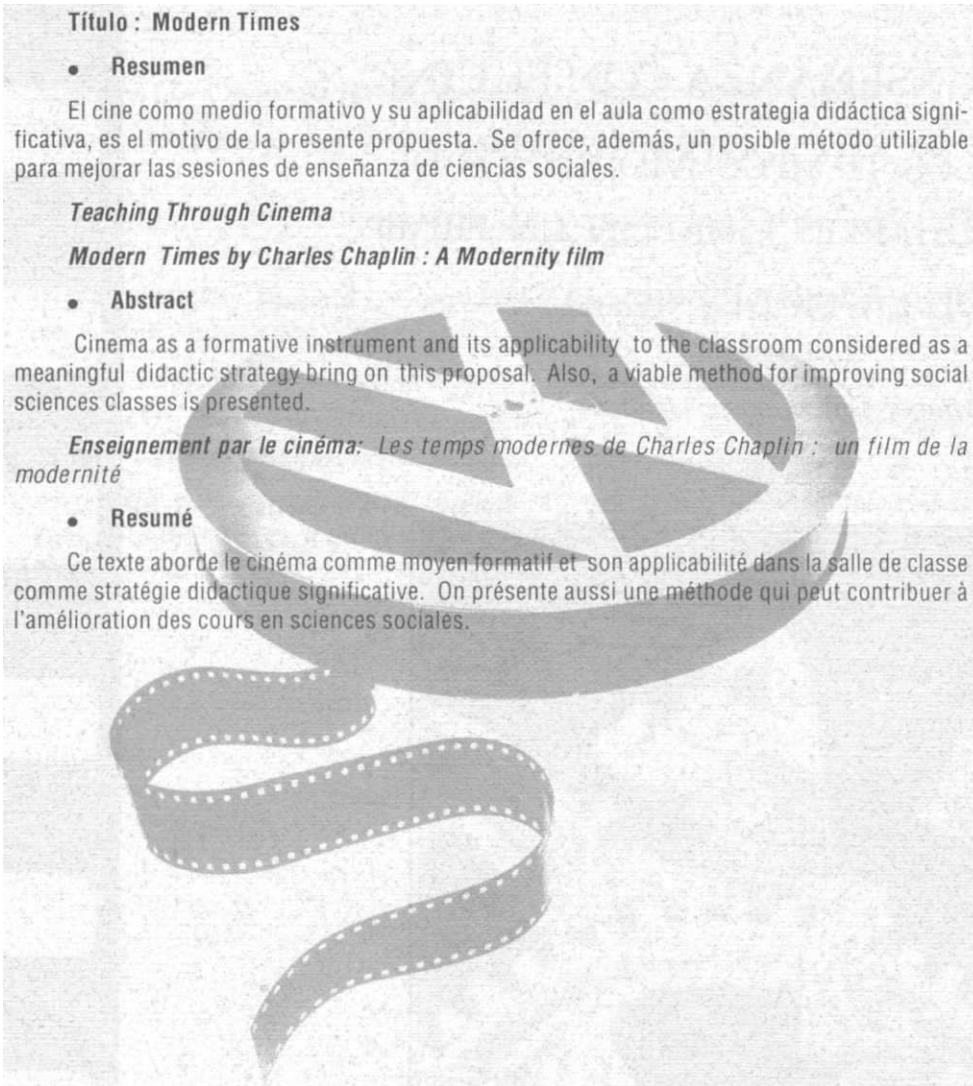
- **Abstract**

Cinema as a formative instrument and its applicability to the classroom considered as a meaningful didactic strategy bring on this proposal. Also, a viable method for improving social sciences classes is presented.

Enseignement par le cinéma: Les temps modernes de Charles Chaplin : un film de la modernité

- **Resumé**

Ce texte aborde le cinéma comme moyen formatif et son applicabilité dans la salle de classe comme stratégie didactique significative. On présente aussi une méthode qui peut contribuer à l'amélioration des cours en sciences sociales.

* Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación

Dirección: jechever@interco.net.co

Palabras claves: métodos, estudio de caso, estrategia didáctica, enseñanza de las ciencias sociales, didáctica

Keywords: methods, case study, didactic strategy, social science teaching, didactics.

Motsclés: méthodes, étude de cas, stratégie didactique, enseignement des sciences sociales, didactique.

"El filme parte de una idea abstracta; de un impulso para decir algo sobre la forma en que la vida es manipulada y canalizada, y en la que los hombres se transforman en máquinas...."

Charles Chaplin

Establecer una relación amistosa entre el mundo escolar y el mundo cinematográfico permitiría la aproximación a unos aprendizajes cognitivamente muy importantes; así, al potenciar el uso del cine en áreas de las ciencias sociales, la literatura, la filosofía o la geografía, pregunta sobre las posibilidades que el medio ofrece a estudiantes para entrar en contacto con discursos, expresados en forma distinta a la habitual, y al mismo tiempo dar cuenta de cómo los filmes se refieren directa o indirectamente a aspectos concretos desarrollados en las diversas disciplinas académicas.

sin duda, las diversas estrategias educativas que estimulen la difusión de materiales cinematográficos supone un refuerzo o complementación de la formación académica a partir del contacto con materiales que, por sus características espectaculares, producen un fuerte impacto intelectual y emocional, contribuyendo también a

una ampliación de los horizontes de conocimiento cultural de estudiantes y profesores. Es decir, al introducir el cine en la enseñanza, abrimos la puerta a unos aspectos de la realidad más directa y cotidiana, que difícilmente tiene la oportunidad de ocupar un lugar de importancia en el contexto educativo, y se ofrece a los estudiantes y profesores la posibilidad excepcional de trabajar con un tipo de material que muchos de ellos ya conocen, bien como vivencia relacionada con el ocio y el espectáculo, pero que pocas veces, y es aquí cuando la escuela debe jugar un papel protagónico, se les presenta en su dimensión de producto cultural y artístico. (Colectivo Drac Magic, 1995: 1-3; 1995: 1-31).

La visión del filme, autoriza a pensar que éste puede ser comprendido como la representación de lo que Berman denomina la **vorágine de la vida moderna**, que ha sido alimentada por muchas fuentes:

"...los grandes descubrimientos en las ciencias físicas , que han cambiado nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alteraciones demográficas que han separado a millones de personas de su habitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos , estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por ejercer cierto control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas personas e instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a estas vorágines , manteniéndolas en un estado de perpetuo devenir, ha recibido el nombre de 'modernización'." (1991:1, 2).

Como propuesta de procedimiento, se ofrece en este artículo indicaciones de trabajo alrededor de un filme, para demostrar de forma práctica el proceso de análisis y las estrategias didácticas que el título nos sugiere.

El interés que puede despertar este filme en un público estudiantil está garantizado por el carácter de clásico de la cinta, que mantiene su vigencia y su poder de atracción a lo largo del tiempo; además se optó por seleccionar un filme que ponga de relieve su complejidad, como producto cinematográfico, entendida como riqueza y singularidad y opuesta a la trivialidad dominante en muchos casos, especialmente en circuitos de distribución y difusión del cine comercial actual.

No se sugiere un esquema común que pudiese servir de pauta generalizable a cualquier filme seleccionado, puesto que creemos que la mejor forma de diseñar las propuestas didácticas en torno a un filme es adaptarse a cada caso. Ello no impide que, algunos aspectos que se plantean tengan un carácter constante en la propuesta que podrían aplicar a otros casos.

SINOPSIS Y BREVE COMENTARIO

Charlot trabaja en la cadena de montaje de una gran fábrica. La monotonía del trabajo le provoca un ataque de locura. Cuando sale de la clínica donde le han recluso, no tiene trabajo. Por error, lo confunden con el dirigente de una manifestación comunista, lo detienen y encarcelan. Al salir, sigue sin trabajo. Conoce a una chica tan pobre como él y deciden vivir juntos. Pero un nuevo trabajo de vigilante nocturno lo conduce otra vez a la comisaría. Mientras la chica consigue trabajo para ambos en un gran café. Cuando todo parece normalizado, la policía descubre a la chica, que se había escapado de un reformatorio, y los dos deben huir de nuevo, prosiguiendo en su búsqueda de una vida mejor.

En 1935, hacía mucho tiempo que la época muda había quedado atrás (desde 1927). Pero Chaplin se atrevió a realizar una película

muda. En realidad, había preparado diálogos para cada escena, pero al final no los utilizó. Sólo grabó música y efectos sonoros. En el filme, aparecen las primeras palabras habladas de todas sus películas, hasta la fecha. Se trata de las que pronuncia en la pantalla del televisor el dueño de la fábrica donde inicialmente trabaja Charlot, increpando al personal para que trabaje más intensamente. En la secuencia final del café, cuando la policía va en búsqueda de la chica, Charlot habló por primera y última vez en pantalla.

El contexto histórico del momento de la producción del filme está presidido por el final de la depresión iniciada con la caída de la Bolsa en 1929 y por la emergencia del New Deal propuesto por Roosevelt, que ganó las elecciones en 1932. En Europa, el fascismo estaba en plena expansión; en la unión soviética, se asistía al doloroso y dramático proceso de degeneración del leninismo. Se trataba de unos años en los que la izquierda intelectual estaba llena de fuerza, y su influencia se extendía por el mundo.

Chaplin estaba en una etapa de crisis por su vivencia de la inestabilidad política mundial y por sus dudas personales ante un cine que no aceptaba, desde que se inició la época sonora. En *Tiempos Modernos*, el director sitúa a su personaje cara a cara con la realidad histórica, aunque no intenta un análisis revolucionario de la crisis. Se propone sólo desarrollar el argumento del maqumismo (surgido de la concepción taylorista: uso máximo de las herramientas, supresión de cualquier gesto inútil, pensar poco o nada en lo que se hace....) y sus efectos en el mundo obrero. Y conduce su exposición en el terreno de la farsa hasta sus últimas consecuencias, sin dejar de tratar con respeto y decisión los temas de fondo de una realidad social que observa con un agudo sentido crítico.

Por primera vez en sus obras, Chaplin trasciende el protagonismo individual de su personaje constante, dando cabida también a otros pobres, a otros proletarios, aunque en la conclusión del filme sigue las pautas del final feliz más convencional, con la huida del vagabundo y la chica lejos del mundo opresivo e injusto descrito a lo largo de la película.

La película estuvo prohibida en muchos países (en Italia y Alemania y luego en la España franquista). Por esto, son significativas las declaraciones del propio Chaplin:

"Los dictadores parece que crean que el filme es comunista. Es absolutamente falso. En vista de los acontecimientos recientes, no me sorprende la prohibición. Pero nuestro único propósito era divertir. Se trata sólo de mi viejo personaje, en las circunstancias de 1946. Como actor no tengo objetivos políticos. El filme parte de una idea abstracta; de un impulso para decir algo sobre la forma en que la vida es manipulada y canalizada, y en la que los hombres se transforman en máquinas... ". (1989: 24).

ACTIVIDADES

El caso de *Tiempos Modernos* es el de un filme que, sin proponérselo, contiene un planteamiento didáctico proveniente de su esquematismo y de la claridad con que Chaplin pone en situaciones e incluso conceptos que normalmente explicamos desde la abstracción o la teoría (movimiento social, modernidad, industrialización, urbanización, subjetividad moderna, ciudad, etc.). Las propuestas de trabajo en relación con este filme pueden ser muy bien recibidas por parte de estudiantes y profesores, puesto que, además, los temas tratados forman parte de programas de cursos de historia en la educación media, de teoría económica, sociología e historia en la educación superior. Al margen de las evidentes conexiones con el maquinismo, con la modernidad y la modernización, con la crisis económica, con los conflictos laborales y sociales y con el conocimiento del periodo histórico, referido al filme, se detallan a continuación una serie de sugerencias:

- Proponer que los estudiantes digan qué les sugieren las primeras imágenes de la película (el montaje que presenta como paralelo el rebaño con la entrada de obreros en la fábrica).
- Pensando en la máquina de comer, imaginar situaciones o acciones que pudieran sustituirse por máquinas.
- Comentar las ventajas y las desventajas de la máquina de comer.

- Describir los efectos cómicos del filme (gags), realizando ejercicios de expresión escrita
- Observar con detalle (en una segunda visión de fragmentos) las escenas más significativas y analizar el uso del sonido (música y efectos).
- Definir las características físicas y psíquicas de Charlot como personaje
- Proponer algún trabajo de búsqueda de documentación sobre la vida y la obra de Charles Chaplin.
- Buscar ejemplos de otros intelectuales o artistas comprometidos con los conflictos de su tiempo

Las escenas más significativas que pueden ayudar en la utilización didáctica de este filme son las siguientes:

- Las primeras imágenes de la película: reloj/rebaño de corderos/ entrada de los obreros en la fábrica.
- El ensayo de la máquina de comer.
- La máquina que atrapa a Charlot entre sus engranajes.
- La sesión de patinaje en los grandes almacenes donde trabaja Charlot como vigilante.
- La manifestación en la que Charlot es confundido con un líder obrero.
- La del restaurante, con su dificultad para llegar a la mesa donde esperan el plato.
- La interpretación de la canción con letra incomprensible, acompañada del baile de Charlot.

Quisiera terminar valiéndome, una vez más, de un corto fragmento de la extraordinaria obra de Berman, para decir que este filme, entre otras cosas, nos recuerda que:

LOS TIEMPOS MODERNOS DE CHARLES CHAPLIN

" Ahora éste es un estribillo familiar del siglo XX, compartido por quienes aman el mundo moderno y por quienes lo odian: la modernidad está constituida por sus máquinas, de las cuales los hombres y las mujeres modernos son meramente reproducciones mecánicas . " (1991: 17) .

FICHA TÉCNICA:

Título original. **Modern Times**

Dirección. Charles Chaplin

Guión. Charles Chaplin

Fotografiar. Rollie Totherot e Ira Morgan

Decorados. Charles D.Hall y Rusell Spencer

Música: Charles Chaplin y Alfred Newman

Producción. United Artists, Estados Unidos., 1936

Interpretación. Charles Chaplin, Paulette Godard, Henry Bergman, Alian García y Chester Conklin.

Duración. 85 minutos

Recomendado para los estudiantes de educación media y universitaria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTORES VARIOS (1989). Diccionario del Cine. Editorial Rialp. Madrid.

BERMAN, MARSHALL (1991) . Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Editorial Siglo XXI. Méjico.

COLECTIVO DRAC MAGIC. (1995) . "Propuestas y orientaciones para el uso de la cinematografía en los centros diferentes niveles de la educación ". En: Cuadernos de Pedagogía. Número 242.Diciembre de 1995. Barcelona. Páginas 1-32. Versión en CD.

COLECTIVO DRAC MAGIC. (1995) "Aproximación a la cultura cinematográfica ". En: Cuadernos de Pedagogía. Número 242. Diciembre de 1995. Barcelona. Páginas 1-2. Versión en CD.

