LA INVENCIÓN DE HUGO: PROPUESTA DIDÁCTICA DESDE EL 7º ARTE

A INVENÇÃO DE HUGO: PROPOSTA DIDÁTICA A PARTIR DA 7ª ARTE
HUGO'S INVENTION: A TEACHING PROPOSAL FROM THE 7TH ART

Salvador Mateo Arias Romero (mateoarias@ugr.es) *

RESUMEN

El presente artículo muestra el uso del cine como instrumento didáctico y recuperación de la memoria cultural perdida; en este caso, de las aportaciones de George Méliès al desarrollo técnico e histórico de este ámbito que es la cultura cinematográfica, a través de la proyección del film "La invención de Hugo" de M. Scorsese (2012). Fue realizada una visita cultural con estudiantes universitarios dentro del marco de la exposición organizada por Caixa Fórum Madrid, en donde por medio de una metodología de talleres y con la proyección del film y la posterior interacción con las creaciones de este director de cine se buscó la adquisición y desarrollo de contenidos transversales relacionados con la materia impartida. Los resultados obtenidos de la experiencia vivida, destacan la adquisición significativa de aspectos culturales contemporáneos en entornos de aprendizaje no formales. Como conclusión fundamental destacamos el acceso de los participantes a contenidos que forman parte del desarrollo histórico cultural contemporáneo de una manera lúdica como complemento de los sistemas formales educativos.

Palabras clave: *talleres, aprendizaje no formal, patrimonio cultural, aprendizaje experiencial.*

RESUMO

Este artigo demonstra o uso de filmes como instrumento de ensino e recuperação da memória cultural perdida; neste caso, as contribuições de George Méliès para o desenvolvimento técnico e histórico na área da cultura cinematográfica, através da exibição do filme "A invenção de Hugo" de M. Scorsese (2012). Foi feita uma visita cultural com estudantes universitários no âmbito da exposição organizada pela Caixa Forum Madrid, na qual, através de uma metodologia de seminários e a exibição do filme, assim como a interação subsequente com as criações deste cineasta, foi procurada a aquisição e desenvolvimento de conteúdos transversais relacionados com o assunto ensinado. Dos resultados obtidos com esta experiência destaca-se a aquisição significativa de questões culturais contemporâneas em ambientes de aprendizagem não formal. Como conclusão principal destacamos o acesso dos participantes (principalmente estudantes universitários e população adulta) a conteúdos que fazem parte do desenvolvimento histórico cultural contemporâneo de uma forma lúdica, como complemento dos sistemas educativos formais.

Palavras-chave: *seminário, aprendizagem não-formal, identidade cultural, aprendizagem experiencial.*

ABSTRACT

The present article demonstrates the use of cinema as an educational tool that can help with the recovery of lost cultural memory; in this case, from the contributions of George Méliès to the technical and historical development of the area of cinematographic culture through the screening of the film "Hugo" directed by Martin Scorsese (2012). A field trip with university students to the exhibit organized by the Caixa Forum Madrid where a mixed methodology of workshops, the screening of the film, and a follow-up interaction based on other creations by Scorsese aimed at the acquisition and development of transversal content.

The results obtained through this experience, highlight the significant acquisition of contemporary cultural aspects in non-formal learning environments. The primary conclusion is related to participant access to contents which are part of contemporary cultural and historical development in a playful way to complement formal education systems.

Keywords: workshops, non-formal learning, cultural heritage, experiential learning.

*Profesor Universidad de Granada (España), Facultad Ciencias de la Educación,
Departamento Didáctica de las Ciencias Sociales.

Submitted: 11th January 2016

Accepted: 02nd May 2016

INTRODUCCIÓN

Con este artículo pretendemos mostrar el uso del cine como instrumento didáctico y recuperación del patrimonio cultural contemporáneo. El film “La Invención de Hugo” de Martin Scorsese (2012), es mucho más que las aventuras de dos niños en torno a una estación de tren; hace un homenaje a los inicios del cine a través de la figura de Georges Méliès; uno de los precursores del cinematógrafo que perfeccionaría dicho invento, favoreciendo y colaborando a darle a este nuevo espectáculo el rango de Séptimo Arte (Gubern, 2014). Con su magia realizaría los mejores efectos especiales, concediendo un halo de misterio y encantamiento.

Nacido en París el 8 de diciembre de 1861. A los 23 años, tras una estancia en Londres, quedaría encantado e incluso magnetizado con la prestidigitación. En 1888, tras recibir una considerable herencia, adquirió el teatro del mago Robert-Houdin. Las representaciones con trucos mágicos que realizaba en dicho teatro le valdrían para sus creaciones cinematográficas.

Tras la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière, éste, intentó comprarles un aparato, y tras su negativa, acudiría a un óptico londinense, Robert William Paul, que había inventado una cámara (Gorostiza, 2002; Gaudreault, 2008). A partir de ese momento rodaría sus primeras películas. El 5 de abril de 1896 proyectó las primeras películas en su teatro; eran pequeñas escenas al aire libre, en definitiva, documentales muy similares a los de los hermanos Lumière. En 1896, daría un giro de noventa grados a su estilo y realizaría sus primeras películas trucadas como: La Mansión del Diablo, y Desaparición de una dama en el Robert-Houdin.

Sería pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara, así como en la exposición múltiple del negativo (doble sobreimpresión). Ante la gran aceptación por parte del público de su cine de ciencia ficción. Crearía un estudio de cine completamente acristalado, (dicho estudio ha sido considerado el primero). En 1902 realizaría Viaje a la Luna que ha sido su principal obra (Hoyesarte.com, 2013). En ella podemos ver la evolución de la continuidad narrativa cinematográfica. Esta cinta obtuvo tal éxito, que técnicos que trabajaban para Thomas Edison realizaron infinidad de copias y la distribuyeron por toda Norteamérica, sin que Méliès recibiera ningún tipo de compensación económica.

Realizador de unas quinientas películas, las rápidas y continuas transformaciones por parte de la industria, así como la monopolización por Edison en Estados Unidos y Pathé en Francia, junto con la llegada de la Primera Guerra Mundial, afectarían a su negocio, retirándose del cine en 1913.

En 1925 y tras ser vendida años antes, la sala Robert-Houdin fue destruida. Una vez olvidado por el público, Méliès destruiría los negativos de sus películas. Más tarde volvería a casarse en segundas nupcias con una actriz de sus películas, Jehanne d'Alcy. Como bien refleja “La Invención de Hugo”, Méliès trabajaría como vendedor de juguetes en el vestíbulo de la estación de Montparnasse, en París. Un periodista lo reconocería cuando estaba vendiendo; gracias a este encuentro, se celebraría una gala en honor de Méliès en 1929, donde pudieron proyectarse ocho películas prodigiosamente recuperadas. Moriría el 21 de enero de 1938.

GRANDES APORTACIONES DE GEORGES MELIÉS AL CINE: PRIMEROS ESTUDIOS DE CINE

Los primeros Estudios Cinematográficos fueron creados por George Méliès; entendiendo por estudio o productora, una empresa por lo general privada, que cuenta con los medios necesarios para la producción y el rodaje de películas, posteriormente también contarían la mayoría de ellos con lo necesario para la distribución en las salas de proyección.

La gran innovación de Méliès fue la creación de películas, a diferencia de los Hermanos Lumiere que realizaban documentales. Para la elaboración de estas pequeñas obras de arte, colmadas de magia e imaginación, nuestro protagonista necesitó de un lugar donde poder rodar. Hecho que dio lugar a que se decidiera a diseñar en el jardín de su finca el “taller de toma de vistas”, que equivaldría a lo que en la actualidad entendemos por estudio cinematográfico. Su disposición y distribución estructural estaba constituida por elementos de madera, vidrio e hierro. Tenía un sistema de persianas por el que recibía la luz, las paredes eran de vidrio sin pulir, excepto en la parte del escenario que tenía vidrios transparentes, para los casos de luz solar insuficiente.

También constaba de postigos móviles para suavizar la luz solar que molestara. El edificio estaba orientado en su lado más largo hacia el suroeste, recibiendo la luz frente al escenario de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. En cuanto a las dimensiones contaba con 17 metros en planta, y de 50 metros de altura, con una cubierta a dos aguas. El escenario tenía 7 metros de ancho por 5 de fondo, detrás de este se ubicaba un pequeño camerino para los artistas.

Construyó toda una tramoya con trampas para las apariciones, y todo tipo de artilugios que permitía las apariciones, desapariciones y elevaciones por los aires de los personajes. En definitiva, el “taller de toma de vistas” fue creado y pensado para la realización de películas, con todo tipo de necesidades e inventos con los que hacer realidad la imaginación de Méliès, cuyas películas cada vez tenían más duración y calidad.

Sería en el cine estadounidense donde posteriormente se fundarían importantes estudios o empresas cinematográficas. Entre ellos podemos citar Universal Pictures, Fox Film Corporation, 20th Century Fox, United Artists, Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia, Paramount, todos ellos surgirían en la década de los años treinta, también conocida como la “Edad de oro” de los Estudios cinematográficos de EEUU.

Cada empresa o estudios se dedicarán a disímiles géneros (Ragaza, 2012): La Metro-Goldwyn-Mayer se daría a conocer por los temas románticos como; Ana Karenina (C. Brown, 1935) o Lo que el Viento se llevó (V. Fleming, 1939). La Warner Bros se especializará en géneros como el cine negro y el cine de aventuras como: Hampa Dorada (M. LeRoy, 1930) o Carga de la brigada Ligera (M. Curtiz, 1936). La Paramount sobresaldría por sus filmes históricos como: Cleopatra (J. L. Mankiewicz, 1963). La Universal se especializó en cine de terror como: Frankenstein (J. Whale, 1931). Columbia centraría sus películas en comedias tales como: Sucedió una noche (F. Capra, 1934).

GRANDES APORTACIONES DE GEORGES MELIÉS AL CINE: EL CINE DE CIENCIA – FICCIÓN

Méliès introdujo la ficción en el cine (Robinson, 1993), cuando este comenzaba y únicamente era un documental. Con *Le Voyage Dans La Lune* (G. Méliès, 1902), Méliès inventaría el cine de ciencia y ficción, inspirándose en las obras de julio Verne. “Viaje a la Luna” es un cortometraje de 14 minutos de duración, que gracias al ingenio de su director y mediante el uso de la magia aplicada al cine, así como todo tipo de trucos y efectos especiales, diseñó un nuevo estilo con el que contar historias fantásticas. Como gran mago y experto en infinidad de trucos mágicos, Méliès aprovechó y explotó en el cine esta experiencia, que junto con la linterna mágica, efectos ópticos, paradas de cámara, sobreimpresiones; podríamos decir que Georges M. no sólo es el gran inventor, sino que puso las bases para la realización de lo imposible en la gran pantalla (Obra Social La Caixa, 2013).

Después de *Viaje a la Luna*, las películas precursoras en ciencia y ficción fueron: *Aelita, Reina de Marte* (Y. Protazánov, 1924), un film mudo realizado en la Unión Soviética, basada en la novela homónima de León Tolstoi. Del expresionismo alemán hemos de destacar *Metrópolis* (F. Lang, 1926); este film se argumenta en el futuro (año 2000), en el que la sociedad se encuentra dividida en ricos, rodeados de grandes lujos y los pobres reclusos en guetos subterráneos, donde se ubica la ciudad industrial. En el transcurso de la trama el hijo del que controla la ciudad “perfecta”, se enamora de una muchacha de origen humilde, que instruye y predica sobre los buenos sentimientos y el amor. A partir de ese momento el enamorado insinúa a su padre que los trabajadores podrían rebelarse y perturbar su mundo perfecto.

Tras estas películas se realizaron otras muchas de ciencia y ficción, desarrollándose un género de gran tirada comercial. Entre ellas podemos mencionar: *Frankenstein* (J. Whale, 1931), *Godzilla* (I. Honda, 1954), *El increíble hombre menguante* (J. Arnold, 1957), *2001: Una odisea del espacio* (S. Kubrick, 1968), *El planeta de los simios* (Franklin J. Schaffner, 1968), *Encuentros en la Tercera Fase* (S. Spielberg, 1977), *La Guerra de las Galaxias* (G. Lucas, 1977), *Blade Runner* (R. Scott, 1982), *Terminator* (J. Cameron, 1984), *Regreso al futuro* (R. Zemeckis, 1985), *Inteligencia Artificial* (S. Spielberg, 2001), *Origen* (C. Nolan, 2010).

1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA DEL CINE: EXPOSICIÓN CAIXA BANK

A través de la exposición realizada por Caixa Bank hemos diseñado una actividad basada en el aprendizaje experiencial como estrategia metodológica para el desarrollo de habilidades y competencias, siguiendo las tendencias e investigaciones encaminadas a un aprendizaje significativo que enlace el trabajo sobre el conocimiento ofertado a los estudiantes universitarios en las aulas (en este caso universitarias) con el conocimiento del entorno cultural inmediato (Alfaro, 2006; Ariza, 2010; Fernández, 2015).

Siguiendo a los teóricos de este modelo, hemos partido de la experiencia abstracta (contada o mostrada por otros; en este caso a través del film), para llegar a la experimentación concreta (sobre los objetos de la exposición), consiguiendo así modificar las estructuras cognitivas de nuestro alumnado y favoreciendo una mayor implicación a niveles motivacionales y de realización de la tarea demandada (Ausubel, 1976; Colom, 2005).

La visita cultural desarrollada fue realizada por los alumnos de la facultad de Ciencias de la Educación, un total de 70 alumnos, como parte del portafolio desarrollado dentro de la asignatura Patrimonio Histórico y Cultural, de esta manera pretendemos complementar las actividades cotidianas dentro del aula con aquellas realmente significativas para el alumnado, favoreciendo la participación y la adquisición de los distintos contenidos (Díaz, 2003).

Los alumnos debían interactuar con los distintos elementos, así como participar en el debate posterior a la visualización del film, contrastando puntos de vista y opiniones. Al final de la actividad, similar en formato al desarrollo de un workshop o seminario debían elaborar un informe final sobre la experiencia vivida para su posterior evaluación procesual.

En esta caso la propuesta didáctica planteada tenía como objetivo principal: Conocer los fundamentos del cine desde la perspectiva del director e investigador cinematográfico Georges Méliés.

Para ello partimos de una metodología como hemos podido apreciar en la introducción de este apartado denominada de investigación en acción, a través de la interacción con los distintos elementos de la exposición y la posterior visualización y debate sobre uno de sus films más representativos.

Desarrollamos así fuera de las aulas universitarias, una de las numerosas estrategias didácticas utilizadas por distintos profesores consistentes en la visualización de cortos, películas, etc., relacionados con sus distintas materias para favorecer la implicación y motivación de los alumnos y alumnas, desde la inmersión en la propia experiencia fuera de los entornos académicos.

La exposición sobre esta representativa imagen del cine nos sirvió para viajar en el tiempo, visualizando las primeras obras de ciencia y ficción, realizadas en los orígenes del cine. Pudimos observar la primera cámara de Méliès o el vestuario original de "Viaje a la Luna", entre otros muchos más objetos. La muestra presentaba 418 fragmentos, entre ellos 21 filmes originales, fotografías, dibujos grabados y carteles. Aunque lo más didáctico que pudimos observar en la exposición fue una serie de aparatos como linternas mágicas, praxinoscopios, el cinematógrafo de los Lumière y una cámara crono fotográfica. Del mismo modo pudimos interactuar con unas magníficas reproducciones de dichos artilugios que nos permitieron comprobar de primera mano los resultados espectaculares que se obtenían, colaborando a la magia, el encantamiento y el sortilegio del cine.

2. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta experiencia han sido altamente satisfactorios:

- La motivación de los alumnos y alumnas universitarias frente a la tarea se incrementó significativamente, como pudimos comprobar a través de la pasación de un cuestionario de satisfacción de los estudiantes, que fue comparado con datos de años anteriores.
- Se desarrollaron competencias relacionadas con la habilidad para debatir, contrastar puntos de vista, argumentar ideas, opiniones de forma razonada.
- La actividad inserta dentro del portafolio de la asignatura fue una de las mejor valoradas por los estudiantes, de acuerdo con el cuestionario mencionado anteriormente.
- Se alcanzaron mejores calificaciones parciales, dentro del proceso de evaluación continua desarrollado, en referencia a las calificaciones de años anteriores.

A nivel docente debemos decir que:

- La coordinación y colaboración entre los responsables de la exposición y la institución universitaria (profesorado) de la materia fue altamente enriquecedora, ya que se pudieron contrastar a través del diálogo distintas formas de llevar el conocimiento ofertado a los estudiantes desde otros canales o vías de participación externas a las universidades, pero en colaboración con estas.
- Se reforzaron estrategias metodológicas docentes como es el aprendizaje experiencial.
- Se establecieron relaciones tutor-alumnos favorecedoras del trabajo en equipo y colaborativo.

Dentro del equipo colaborador, la figura del guía de la exposición como ayudante del profesorado fue de inestimable ayuda para poder establecer una simbiosis equilibrada entre los contenidos formales trabajados en el aula con los contenidos experienciales y las competencias comunicativas, de búsqueda de información o elaboración y presentación de la información entre otras, necesarias dentro de esta actividad.

CONCLUSIONES

El aprendizaje experiencial es solo una de las distintas herramientas que como docentes universitarios podemos utilizar para favorecer un aprendizaje significativo en nuestros alumnos; en este caso a través de una visita cultural a una exposición como actividad complementaria a la docencia desarrollada en las aulas.

No solo favorecen la adquisición de competencias, de acuerdo con las necesidades formativas y profesionales que podemos encontrar en el Espacio Europeo de Educación Superior, sino que generan una motivación para la adquisición del conocimiento en unos entornos que

conectan la vida académica con la realidad de las personas, sus necesidades, preocupaciones y aficiones.

Atendiendo por otra parte a la recuperación de la identidad cultural y el conocimiento social, gracias al filme de Scorsese “La invención de Hugo”, Méliès ha dejado de estar en el olvido. Ya en su día fue relegado por la industria del cine, aunque hemos de decir que su figura fue rescatada del olvido años antes de su muerte, como bien se narra en la película.

Hemos querido destacar el papel primordial que tuvo Georges Méliès en la evolución, perfeccionamiento y progreso de la historia del cine. Especialmente incidimos en la importancia que tuvo ante la creación e invención del cine de ciencia y ficción.

Podríamos añadir sin miedo a equivocarnos que Méliès se asemeja a los artistas, inventores y grandes creadores del renacimiento, ya que llegó a dominar el cinematógrafo en profundidad; siendo cámara, productor, montador, actor, distribuidor, empresario, diseñador de decorados, guionista, inventor, destacando evidentemente como director.

Lejos queda el cine como mero entretenimiento, Scorsese lo deja patente una vez más en su obra. En “La Invención de Hugo” coexisten dos películas, la primera podría ser denominada como una fábula infantil en la que un niño lucha por mantener viva la memoria de su padre, y en la segunda nuestro pequeño protagonista casi sin pretenderlo, hace una alabanza y halago al Séptimo Arte rescatando del anonimato a Georges Méliès.

Es de destacar en “La Invención de Hugo” el travelling que aparece tanto al comienzo como al final de la película, todo ello asociado al 3D y una muy cuidada fotografía, nos muestra una vez más el amor y la pasión que Scorsese proyecta en sus films. Sin duda ayudado por sus habituales colaboradores como Robert Richardson (director de fotografía), Dante Ferreti (diseñador de producción) o John Logan (guionista).

Por todo lo mencionado, creemos que este tipo de actividades docentes deben ser fomentadas e integradas en los curriculum ordinarios a desarrollar en nuestras instituciones y distintas titulaciones universitarias.

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO, I.J. (2006). SEMINARIOS Y TALLERES. EN DE MIGUEL, M. (2006). METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS (pp. 53-81). MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
- ARIZA, M.R. (2010). EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y LAS NUEVAS DEMANDAS FORMATIVAS. REVISTA DE ANTROPOLOGÍA EXPERIMENTAL, 10(8), 89-102. ISSN: 1578-4282
- AUSUBEL, D. (1976): PSICOLOGÍA EDUCATIVA. UN PUNTO DE VISTA COGNOSCITIVO. MÉXICO: TRILLAS.
- COLOM, A. (2005). CONTINUIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL. REVISTA DE EDUCACIÓN (338), 9-22.
- DÍAZ, F. (2003). COGNICIÓN SITUADA Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 5 (2). CONSULTADO EL 27/12/2015 EN: [HTTP://REDIE.ENS.UABC.MX/VOL5NO2/CONTENIDO-ARCEO.HTML](http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html)
- FERNÁNDEZ, M.G. (2015). EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL COMO METODOLOGÍA DOCENTE: APLICACIÓN DEL MÉTODO MACBETH. ARGOS, 28(54).
- GAUDREAU A. (2008). CINÉMA ET ATTRACTION: POUR UNE NOUVELLE HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE. PARIS: CNRS ÉDITIONS.
- GOROSTIZA, J. (2002). LOS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS EN EL TRÁNSITO DEL CINE MUDO AL SONORO. ALICANTE: BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. CONSULTADO EL 15/05/2015 EN [HTTP://WWW.CERVANTESVIRTUAL.COM/OBRA-VISOR-DIN/LOS-ESTUDIOS-](http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/los-estudios-)

CINEMATOGRAFICOS-EN-EL-TRANSITO-DEL-CINE-MUDO-AL-SONORO--0/HTML/FF8B58C0-82B1-11DF-ACC7-002185CE6064_2.HTML#l_1_

GUBERN, R. (2014). HISTORIA DEL CINE. BARCELONA: ANAGRAMA.

HOYESARTE.COM (2013). MELIÉS, ALUNIZA EN CAIXA FORUM MADRID. CONSULTADO EL 10/03/2015 EN [HTTP://WWW.HOYESARTE.COM/EVENTO/2013/07/GEORGES-MELIES-ALUNIZA-EN MADRID/#STHASH.WDECGLPG.DPUF](http://www.hoyesarte.com/evento/2013/07/georges-melies-aluniza-en-madrid/#STHASH.WDECGLPG.DPUF)

RAGAZA, A. (2012). HISTORIA DEL CINE-INICIOS HASTA LOS AÑOS 40. ARCHIVO DE LA ETIQUETA: PRIMEROS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS. CONSULTADO EL 20/10/2015 EN: [HTTP://IMAGENGARCI.WORDPRESS.COM/TAG/PRIMEROS-ESTUDIOS-CINEMATOGRAFICOS/](http://imagengarci.wordpress.com/tag/primeros-estudios-cinematograficos/)

ROBINSON, D. (1993). GEORGES MÉLIÈS: FATHER OF FILM FANTASY. ENGLAND: MUSEUM OF THE MOVING IMAGE.

OBRA SOCIAL LA CAIXA (2013). GEORGE MÉLIÈS. LA MAGIA DEL CINE. MADRID. CONSULTADO EL 28/12/2015 EN [HTTPS://OBRASOCIAL.LACAIXA.ES/DEPLOYEDFILES/OBRASOCIAL/ESTATICOS/PDF/NUESTROS_CENTROS/CAIXAFORUMMADRID/TRIPTICO_CX FMAD_GEORGES_MELIES.PDF](https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/estaticos/pdf/nuestros_centros/caixaforummadrid/triptico_cx_fmاد_georges_melies.pdf)