

CULTURA AUDIOVISUAL | VALORES ÉTICOS

CINEMA PARADISO

Guía didáctica para el análisis del patrimonio cinematográfico, la narrativa del montaje analógico y el proceso de maduración y renuncia adolescente.

NIVEL: ESO Y BACHILLERATO | DIDACCINE

PROGRAMA DE MANO

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y TALLERES

I Ficha Técnica y Competencias LOMLOE PÁG 03-04

II Reparto: El Mentor y el Aprendiz PÁG 05

ANEXO I: La Cabina de Proyección Analógica PÁG 06

III FASE 1: Antes de Entrar a la Sala (Pre) PÁG 07

IV FASE 2: Cuaderno de Observación (Durante) PÁG 08

ANEXO II: La Censura en la Posguerra PÁG 09

V FASE 3: Cinefórum y Debate (Post) PÁG 10

ANEXO III: El Arquetipo del Mentor PÁG 11

VI Taller Audiovisual: El Efecto Kuleshov PÁG 12-13

ANEXO IV: El Montaje Final (El Arte de Unir) PÁG 14

VII Proyecto Final: El Festival de Aula PÁG 15-16

Diploma "Cineasta de la Memoria" PÁG 17

CARTA AL DOCENTE

Estimado/a docente: Mostrar *Cinema Paradiso* a adolescentes hoy en día, acostumbrados al consumo rápido de TikTok, es un acto de resistencia cultural. Esta película requiere paciencia, pero recompensa con una clase magistral sobre la historia del siglo XX y la importancia del sacrificio para alcanzar la realización personal. Úsala para hablar de la censura, del montaje cinematográfico, y de esa etapa vital en la que debemos decidir si quedarnos en la comodidad de "nuestro pueblo" o marcharnos para crecer.

DATOS DEL CELULOIDE

ARCHIVOS DEL DIRECTOR

CRÉDITOS OFICIALES

DIRECCIÓN: Giuseppe Tornatore

MÚSICA: Ennio Morricone

AÑO/ORIGEN: 1988 (Italia)

GÉNERO: Drama / Coming-of-age

OSCAR A MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

SINOPSIS ANALÍTICA

Tras recibir la noticia de la muerte de su viejo amigo Alfredo, Salvatore, un famoso director de cine romano, emprende un viaje mental a su infancia en Giancaldo, un pequeño pueblo siciliano de la posguerra. Su refugio infantil era el "Cinema Paradiso", donde Alfredo, el proyeccionista, le enseñó los secretos del oficio y la magia de las películas.

La película narra tres etapas vitales de Salvatore (infancia, adolescencia y adultez). Es una crónica sobre el descubrimiento del primer amor (Elena), la función social del cine como lugar de encuentro de todas las clases sociales, y el doloroso consejo final de su mentor: abandonar su hogar para siempre, no mirar atrás y no dejarse atrapar por la engañosa comodidad de la nostalgia.

ENCUADRE LOMLOE

OBJETIVOS CURRICULARES (ESO Y BACHILLERATO)

Competencias Clave

CCEC

Conciencia y Expresión Culturales. Entender el cine analógico como patrimonio histórico. Análisis del lenguaje audiovisual, el montaje (cortar y pegar celuloide) y el impacto psicológico de la banda sonora.

CPSAA

Competencia Personal y Social. El proceso de maduración adolescente ("Coming of age"). La importancia de tener mentores en la vida y el coraje para salir de la zona de confort para buscar la vocación.

CC

Competencia Ciudadana. Estudio de la sociedad italiana de posguerra. La censura moral ejercida por las instituciones (la Iglesia prohibiendo los besos) y cómo afecta al desarrollo de una sociedad.

SABERES: C. AUDIOVISUAL

- La transición del cine analógico (35mm inflamable, nitrato de plata) a formatos modernos.
- Sintaxis audiovisual: El Efecto Kuleshov y cómo el montaje cambia el significado de una escena.
- El espacio social de la sala de exhibición comercial en el Siglo XX.

SABERES: TUTORÍA Y ÉTICA

- La figura del mentor en el desarrollo de la identidad adolescente.
- La nostalgia: Cuándo es un recuerdo feliz y cuándo se convierte en un ancla ("El síndrome de Penélope").
- El primer amor y la gestión de la pérdida y las separaciones vitales.

EL REPARTO

PERFILES PSICOLÓGICOS

SALVATORE "TOTÒ" DI VITA

ROL: EL APRENDIZ / EL SOÑADOR

> *"Hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del Paradiso cuando eras niño."*

Un niño curioso, apasionado y perseverante. Sin figura paterna (su padre muere en Rusia), adopta a Alfredo como su familia elegida. Su evolución muestra el paso de la inocencia infantil a la frustración adolescente (su amor por Elena) hasta alcanzar la madurez en el exilio.

ALFREDO

ROL: EL PROYECCIONISTA / EL MENTOR

> *"No vuelvas. No pienses en nosotros, no nos llames, no nos escribas. No te dejes engañar por la nostalgia."*

Un hombre sabio, rudo pero de enorme corazón. Analfabeto formal pero educado por los diálogos de las películas que proyecta. Se sacrifica a sí mismo (y a su deseo de estar con Totò) obligándolo a irse para que pueda triunfar. Representa el amor desinteresado.

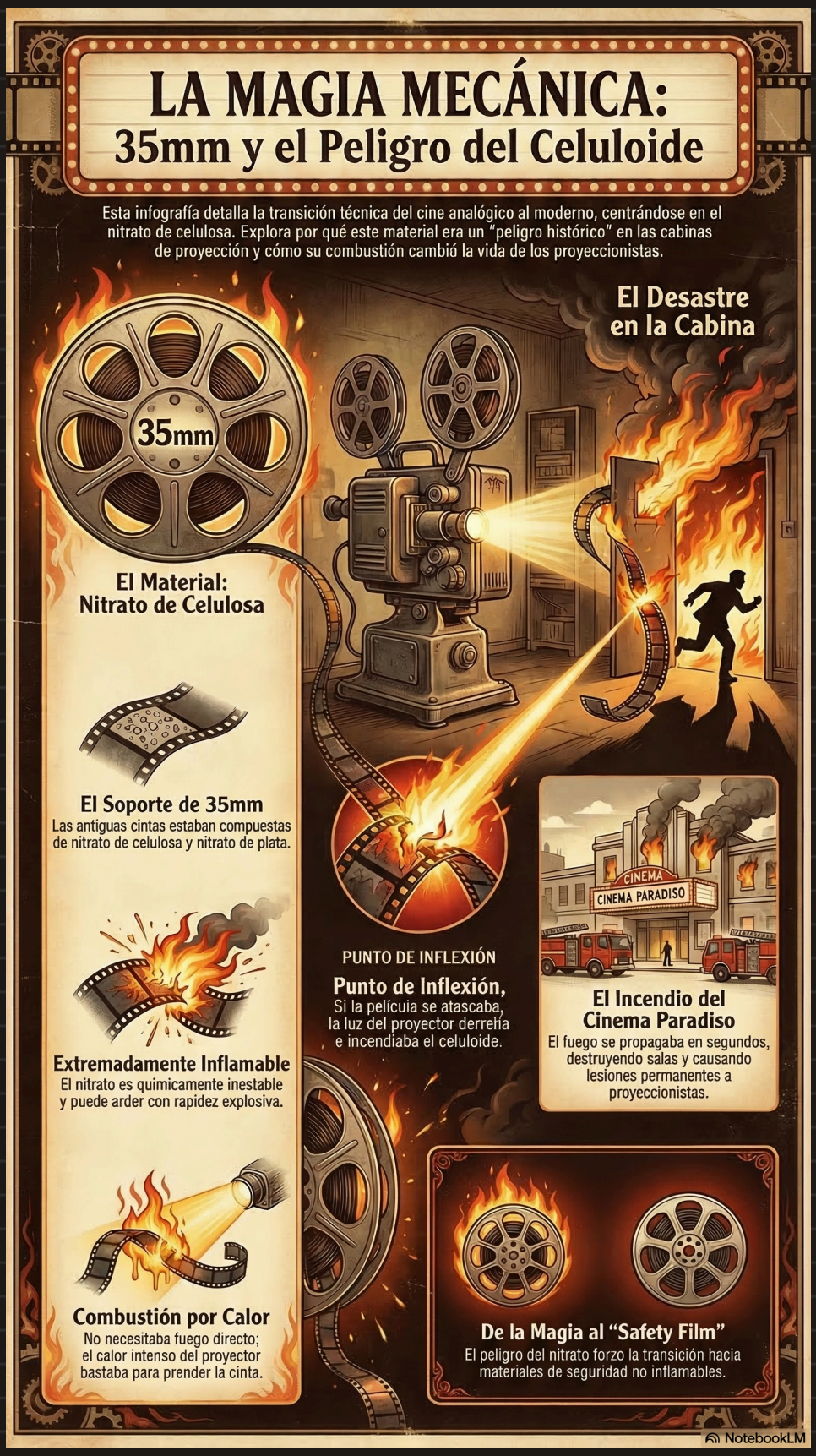
PADRE ADELFIO

ROL: LA CENSURA MORAL

El sacerdote del pueblo. Visiona las películas antes que nadie con una campanilla en la mano para ordenar a Alfredo que corte cualquier beso o escena "inmoral". Representa el control ideológico y conservador de la sociedad italiana (y europea) de posguerra.

ANEXO I

LA MAGIA MECÁNICA: 35MM Y CELULOIDE

Peligro Histórico: Analiza con esta infografía cómo las antiguas cintas de nitrato de celulosa eran extremadamente inflamables. Esto explica el dramático incendio en el cine.

FASE 1: EL VESTÍBULO

PREPARACIÓN Y EXPECTATIVAS ANTES DE ENTRAR A LA SALA

REFLEXIÓN ANALÓGICA VS DIGITAL

DEBATE

Antes de ver la película (situada en los años 50-80), haced una encuesta rápida a mano alzada en el aula:

1. ¿Cuántos de vosotros habéis ido al cine en el último mes? ¿Y cuántos habéis visto una película entera en Netflix/Móvil esta semana?

2. En la película veremos que la gente del pueblo iba al cine *para relacionarse* (hablar, fumar, comer, ligar, llorar juntos). Hoy en día vemos cine solos en nuestra habitación con auriculares. **¿Qué creéis que hemos ganado y qué hemos perdido socialmente con este cambio tecnológico?**

ATENCIÓN VISUAL (SPOILERS-FREE)

OBSERVACIÓN

Avisos del profesor/a para el alumnado. Fijaos muy bien en estos tres elementos durante la proyección:

- **Los Besos:** Prestad atención a cada vez que alguien se besa en las películas que ven los del pueblo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
- **El fuego:** La película tiene un punto de inflexión brutal marcado por el fuego. Observad quién salva a quién.
- **La Estación de Tren:** Fijaos en el consejo exacto que le da el anciano Alfredo a Totò justo antes de subir al tren hacia Roma.

LIBRETA DE CAMPO

RELLENAR EN LA OSCURIDAD DE LA SALA

APUNTE 1: LA CAMPANILLA

¿Quién toca la campanilla durante las proyecciones privadas y qué tiene que hacer Alfredo con la cinta de la película cada vez que suena?

APUNTE 2: EL ACCIDENTE

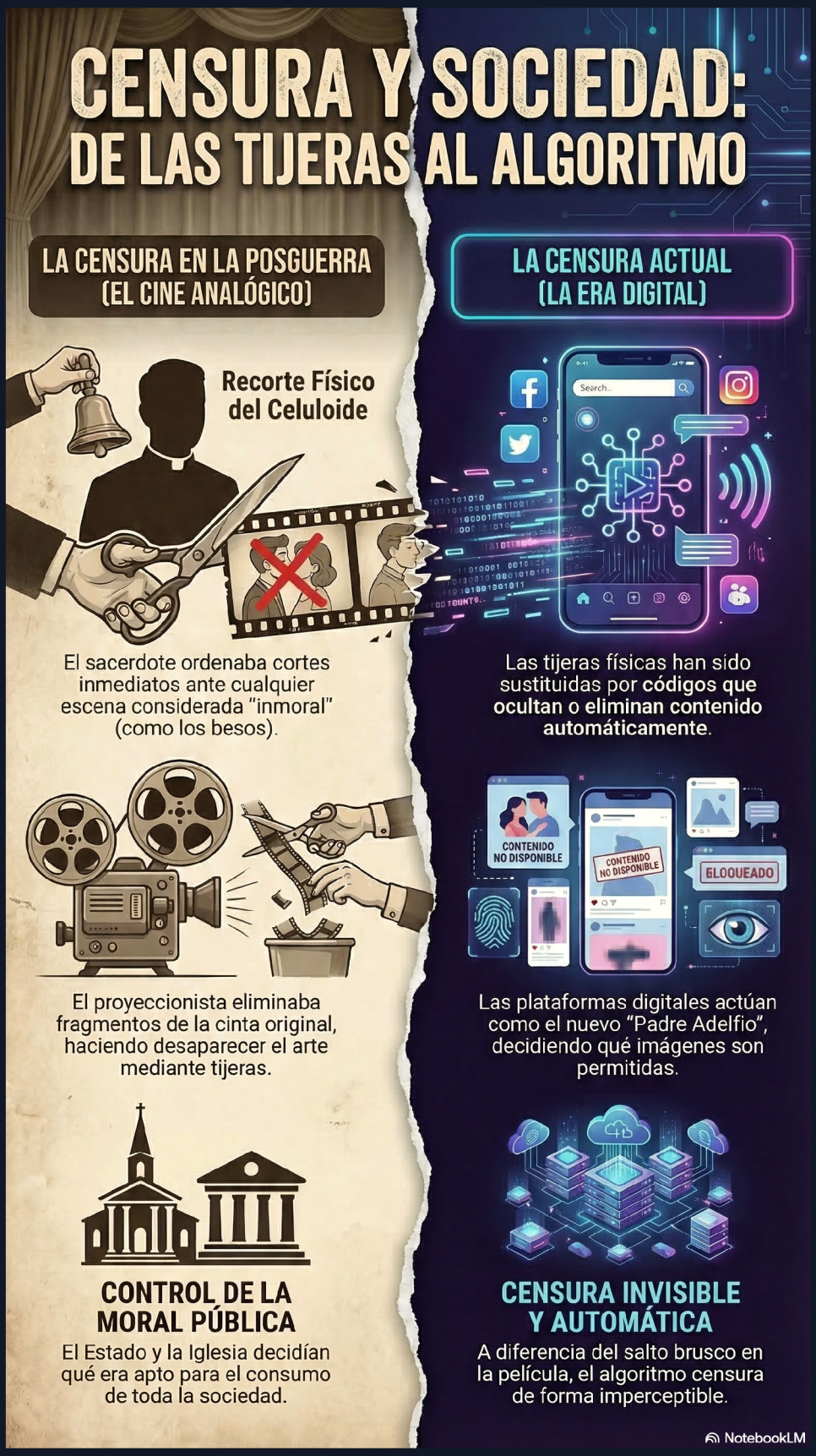
La película es proyectada a la plaza del pueblo porque la gente no cabía en el cine. De repente, la cinta prende fuego. ¿Qué consecuencia física permanente sufre Alfredo por culpa del incendio?

APUNTE 3: EL SOLDADO Y LA PRINCESA

Alfredo le cuenta a Totò la historia de un soldado que espera 100 noches bajo el balcón de una princesa, pero en la noche 99, el soldado se marcha. ¿Por qué crees que se fue justo al final? (Reflexiona tu teoría).

ANEXO II

SOCIEDAD Y CENSURA EN LA POSGUERRA

Historia / Ciudadanía: Muestra cómo las instituciones (el Estado, la Iglesia) controlaban la moral pública recortando literalmente el arte. Relacionarlo con la censura actual (algoritmos en redes sociales).

FASE 3: EL CINEFÓRUM

CÍRCULO DE DEBATE POST-VISIONADO

DEBATE ARGUMENTATIVO

COMPRENSIÓN LECTORA

1. **El Sacrificio de Alfredo:** ¿Por qué Alfredo le exige a Totò adolescente que se vaya a Roma y que no vuelva nunca, ni para visitarlos? ¿Es un acto de crueldad o el mayor acto de amor posible?
2. **La Caída del Cinema Paradiso:** Cuando Salvatore vuelve de adulto, el cine es demolido para construir un aparcamiento. ¿Qué sentimientos te genera esa escena? ¿Es inevitable destruir lo viejo para que llegue lo nuevo?
3. **El Regalo Final:** Cuando Salvatore ve la película que le dejó Alfredo (todos los besos censurados unidos), rompe a llorar. ¿Por qué crees que llora? ¿Es de alegría, de tristeza, de nostalgia?

DINÁMICA: "PARTIR O QUEDARSE"

ORIENTACIÓN VITAL

Tarde o temprano, todos nos enfrentamos a la decisión de Totò: Quedarnos en el lugar seguro donde hemos crecido o marcharnos a una gran ciudad para estudiar/trabajar, alejándonos de nuestra familia y amigos.

Poned en una balanza (Pizarra):

PROS DE QUEDARSE	PROS DE IRSE (ROMA)
(Familia, tranquilidad, arraigo...)	(Oportunidades, independencia, anonimato...)

ANEXO III

EL ARQUETIPO DEL MENTOR

Tutoría: El viaje del Héroe. Relacionar a Alfredo con otras figuras literarias/cinematográficas (Yoda, Dumbledore, Sr. Miyagi) que enseñan un oficio y una ética de vida, pero deben "desaparecer" para que el aprendiz madure.

TALLER STEAM: EL EFECTO KULESHOV

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y PSICOLOGÍA DEL MONTAJE

LA SINTAXIS DE LA IMAGEN

En la película, vemos a Alfredo cortando celuloide con tijeras y pegándolo con celo. El **Montaje Cinematográfico** no es solo pegar escenas; es la herramienta que crea significado.

En 1920, el cineasta ruso Lev Kuleshov demostró un efecto psicológico brutal: Si pones la imagen de la cara inexpresiva de un actor y le pegas al lado la imagen de un **plato de sopa**, el público dice que el actor refleja "Hambre". Si a la misma cara le pegas la imagen de un **ataúd**, el público ve "Tristeza". **El significado no está en la toma, sino en la unión de tomas.**

PRÁCTICA: CREA TU PROPIO MONTAJE

Imagina que estás en la cabina del *Cinema Paradiso*. Escribe qué Emoción/Significado entenderá el espectador al ver estas dos imágenes pegadas seguidas en la pantalla.

Cara de chico sudando	+	**Un león rugiendo**	=	**Miedo / Peligro**
Cara de chico sudando	+	**Un vaso de agua helada**	=	
Mujer llorando sonriendo	+	**Test de embarazo +**	=	
Un reloj marcando las 12:00	+	**Alumnos mirando la puerta**	=	

EL MONTAJE DE LOS BESOS (EL ARTE DE UNIR)

Análisis Audiovisual: Explicar a los alumnos cómo la unión de fragmentos cortados (censurados y feos por separado) crea una obra de arte inmensamente bella y nostálgica al ponerlos todos juntos con música. La catarsis cinematográfica pura.

PROYECTO FINAL: ACCIÓN CÍVICA

TRABAJO GRUPAL Y CREACIÓN CULTURAL

EL FESTIVAL DEL INSTITUTO

El "Cinema Paradiso" era el corazón de Giancaldo, el lugar donde la gente se reunía para emocionarse junta. Vuestro reto es devolver esa magia comunitaria a vuestro propio centro educativo organizando un Mini-Festival de Cortometrajes.

> FASES DE PRODUCCIÓN (GRUPOS DE 4)

1

EL GUION (TEMA VITAL)

Escribid una historia de 2 páginas sobre una situación real que ocurra en el instituto: una despedida, un amor no correspondido, o la presión por el futuro. El final no puede tener diálogo, solo imagen y música.

2

RODAJE Y MONTAJE (KULESHOV)

Grabad la historia con el móvil (máximo 2 minutos). Utilizad una aplicación de edición gratuita (CapCut, iMovie) para pegar los clips. Recordad la lección: el significado lo da la *unión* de las tomas.

3

LA PROYECCIÓN PÚBLICA

Crearemos un evento en el salón de actos o el aula a oscuras. Se presentarán los cortometrajes y debatiremos si han conseguido transmitir la emoción deseada al "público".

RÚBRICA LOMLOE

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES

COMPETENCIA ESPECÍFICA	SOBRESALIENTE (4)	ADECUADO (3/2)	EN PROCESO (1)
CCEC (Cultura Audiovisual)	Comprende la historia del cine analógico, el montaje y el efecto Kuleshov, aplicándolo a su propio proyecto.	Identifica conceptos de montaje pero no logra aplicarlos de forma narrativa en su trabajo audiovisual.	Incapacidad para entender el cine como lenguaje o desconocimiento total de su sintaxis.
CPSAA (Desarrollo Personal)	Argumenta con gran madurez el conflicto de Toto: arraigo familiar vs vocación y crecimiento.	Entiende el mensaje de Alfredo pero defiende posturas cerradas basadas solo en la comodidad emocional.	No comprende el sacrificio del mentor ni la necesidad de evolucionar fuera de la zona de confort.
Proyecto Cortometraje (CC)	Corto con narrativa visual clara (sin diálogos), excelente uso musical y trabajo en equipo impecable.	El vídeo se apoya demasiado en texto/diálogo. Cumple el formato pero no emociona visualmente.	Proyecto sin editar, sin sentido narrativo, o falta de implicación en el rodaje grupal.

AVISO A PROYECCIONISTAS (DOCENTES):

En Bachillerato, enfoca gran parte del debate a "La Censura" (Ciudadanía) y a la decisión final de partir. Es una película lenta para los ritmos actuales, no tengas miedo de detenerla en clase para explicar el contexto histórico y técnico. Es un ejercicio de arqueología cultural.

CERTIFICADO DE MÉRITO

NOMBRAMIENTO OFICIAL:

CINEASTA DE LA MEMORIA

Reconocimiento académico a favor de:

Por haber completado con excelencia el programa de Cultura Audiovisual **CINEMA PARADISO**, demostrando sensibilidad artística en el análisis del montaje cinematográfico, comprensión de la historia del celuloide y madurez para entender el valor de abandonar la zona de confort en pos del crecimiento personal.

EL PROYECCIONISTA (DOCENTE)

CINEMA PARADISO

FECHA DE EXHIBICIÓN

"LA VIDA NO ES COMO LA HAS VISTO EN EL CINE.

LA VIDA ES MÁS DIFÍCIL."

Sal de la sala, no te dejes engañar por la nostalgia y vive tu propia película. Nosotros siempre estaremos en la cabina de proyección apoyándote.

ALFREDO & TOTÒ