

■ **Fernando Yarza.** Profesor de la Universidad de Zaragoza, promotor de estudios y actividades sobre el cine y la educación, productor de cortometrajes

«Formar parte de un proyecto cinematográfico colaborativo ayuda a aprender a ser»

Enrique Martínez-Salanova

Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

■ **Fernando Yarza**

Entrevisto para Aularia a **Fernando Yarza**, un hombre comprometido desde hace años con el cine y la educación, profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de inglés, hasta diciembre de 2018, y actualmente profesor colaborador extraordinario de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Ha sido representante de las Comunidades Autónomas en el Comité de Educación del Consejo de la Unión Euro-

pea hasta junio de 2010, durante la Presidencia española de la UE. Se le concedió el IX Premio Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, por la difusión de los valores educativos y ciudadanos a través del cine en la Comunidad Autónoma de Aragón. Colaborador de la Fundación Manuel Giménez Abad en temas educativos y cine. Coordinador del premio internacional Valores Educativos y Ciudadanos de los Festivales de La Almunia (Fescila) y Ecozine, este

último miembro del YOUTH CINEMA NETWORK (YCN). Fue productor ejecutivo del medimetraje «Detrás del Tiempo», de Jesús Zatón, y coproductor del documental «GURS, HISTORIA Y MEMORIA», dirigido por Verónica Sáenz, en diciembre, 2017. Coordinó el número 24 de la revista «Trípala, Trápala», en mayo de 2005: «La Historia a través de la Literatura y el Cine». Fue coordinador de «Los Desafíos en la Organización y el Funcionamiento de los Centros Educativos del Siglo XX», en la Colección Actas 6. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Dirigió las Jornadas «Valores Educativos y Ciudadanos en el Entorno Escolar», del 2011 al 2014.

Las preguntas realizadas a Fernando Yarza

¿Qué te llevó a introducirte de lleno en el mundo del cine en la educación? ¿Cuáles consideras que son las principales relaciones e implicaciones mutuas entre la educación y el cine? ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional, como educador, a la imagen y a los medios audiovisuales? En tus clases ¿utilizas el cine? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación de masas para apoyar la diversidad cultural y el entendimiento social? Has participado en proyectos cinematográficos que tienen que ver con la Memoria Histórica. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te has introducido en la producción de cine? ¿Qué te ha llevado a ello? ¿Qué imagen da el cine de la Historia reciente? ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento histórico? Rigor científico, divulgación de la historia reciente, entretenimiento... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden ir de la mano en el sistema educativo? ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la historia reciente? ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas... ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante un trabajo que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...? ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos sobre el aprendizaje de la Historia reciente? Haz alguna sugerencia o comentario con toda libertad...

1. ¿Qué te llevó a introducirte de lleno en el mundo del cine en la educación?

Siempre he utilizado el cine como una valiosa herramienta didáctica en clase, siempre ha sido un componente importante en el diseño de mis unidades didácticas. Soy consciente de que plasmar el trabajo de nuestros alumnos en un trabajo audiovisual nos permite trabajar de forma diferente; nuestros alumnos se implican mucho más, el trabajo que cada uno de ellos hace es importante, imprescindible. Y, además, podemos tener referencia imperecedera de nuestro trabajo, que podemos reciclar para otras sesiones de trabajo. Todos nos sentimos parte de un equipo con un objetivo común, que tenemos que sacar adelante. En el año 2002, fui asesor y director del Centro de Profesores de La Almunia, donde nació el Festival de Cine años antes. Empezamos a colaborar con el festival organizando unas Jornadas sobre Cine, de donde salió la publicación «La Historia a través de la Literatura y el Cine», que presenté en un congreso internacional de profesores de historia en Letonia en el año 2005. Fue en el 2007, de vuelta al aula, donde empecé a participar más activamente en la realización de cortometrajes con alumnos del centro fuera del horario escolar y a participar en festivales escolares. Estábamos visualizando el trabajo de nuestros alumnos, compartiendo un mensaje. En el 2012, fui productor ejecutivo del medimetraje «Detrás del Tiempo», dirigido por Jesús Zatón. Y coproductor del documental «Gurs, historia y memoria», de la directora Verónica Sáenz, estrenado en Zaragoza en diciembre de 2017.

2. ¿Cuáles consideras que son las principales relaciones e implicaciones mutuas entre la educación y el cine?

El Cine tiene un enorme potencial educativo en cuanto a la posibilidad de dar a conocer realidades desconocidas para nuestros alumnos, de despertar la curiosidad por seguir aprendiendo en temas de interés, de ayudar a comprender para posteriormente interpretar aspectos importantes para la vida. Todo esto en

cuanto a ver cine. Si nos referimos a hacer cine, la cantidad de aspectos positivos y educativos que proporciona son innumerables. Formar parte de un proyecto cinematográfico cooperativo donde forman parte de todo el proceso, desde el tema a tratar hasta la presentación del trabajo audiovisual, nos permite aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, aprender a ser.

3. ¿Qué importancia le das en tu actividad profesional, como educador, a la imagen y a los medios audiovisuales?

Durante más de 30 años como profesor de secundaria he utilizado el cine como recurso didáctico esencial con finalidades diversas. Hemos consumido cine (películas de ficción, cortometrajes, documentales, series de televisión, dibujos animados, ...); hemos trabajado con el cine (traducir y subtítular cortometrajes, investigar a través del cine, ...); y hemos hecho cortometrajes. Como formador de formadores en un Centro de Profesores, siempre hemos incluido en nuestra propuesta formativa la alfabetización audiovisual, el cine siempre es una pieza importante en el proceso enseñanza – aprendizaje.

4. En tus clases ¿utilizas el cine? ¿Cómo?

Como preparador de oposiciones para profesores de Primaria y Secundaria en la especialidad de Inglés, siempre utilizamos el cine como recurso didáctico en la elaboración de unidades didácticas con diferentes fines, además de desarrollar la competencia digital plasmando en trabajos audiovisuales tareas que se plantean. Como profesor colaborador extraordinario de la Facultad de educación de la Universidad de Zaragoza, he codirigido cuatro trabajos fin de máster relacionados con el Cine y la Educación: *Suffragette: Teaching English through Cinema in the EFL classroom*. *Intercultural Writers: Promoting Intercultural Competence in Secondary Compulsory Education*. *Remembering the past to understand the present: A teaching proposal to develop mediation and interaction in the EFL classroom*. The im-

pact and effects of war on Syrian children.

5. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación de masas para apoyar la diversidad cultural y el entendimiento social?

La saturación visual que nos rodea a través de múltiples pantallas condiciona nuestra forma de percibir la realidad, poniendo en peligro a los ciudadanos que consumen estos mensajes como espectadores pasivos. Esta situación sólo puede ser modificada con una mirada crítica y responsable, que únicamente se construye a través de una sólida educación artística y del aprendizaje de los lenguajes que construyen esos mensajes.

6. Has participado en proyectos cinematográficos que tienen que ver con la Memoria Histórica. Cuéntanos tu experiencia.

Desde la primera visita que hicimos al Campo de Gurs con alumnos de 2º de bachillerato, nos resultó inverosímil que estando tan cerca de la frontera española fuera tan desconocido en nuestro país, y desde el primer momento supimos que lo teníamos que dar a conocer. Queríamos entender por qué había surgido el campo de Gurs y otros muchos campos que dieron cobijo a los republicanos españoles, a los brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra de España, a los aviadores del ejército republicano y, en concreto el campo de Gurs, a los gudaris del ejército vasco. Lo que en principio era un sencillo reportaje que narraba la visita de alumnos de un instituto al campo de Gurs, se convirtió en un documental mucho más ambicioso, que no podía dejar de contar la historia de ese periodo de España desde la visión de tres historiadores acreditados: Julián Casanova cuenta la historia previa a la Retirada en enero y febrero de 1939; la historia del Campo visto por Claude Laharie, prestigioso historiador francés; y del historiador navarro del campo vasco, Josu Chueca. Todo esto acompañado de entrevistas a Luis Ortiz, gudari del ejército vasco internado en el Campo en el primer periodo, que falleció el 8 de marzo de 2019 a los 102 años; Ray-

mond Villalba, presidente de la Asociación Tierras de Memoria y Lucha(s) de Olorón de Santa María, e hijo de la asturiana Carmina Rodríguez y el vasco Luis Villalba, internados en el Campo y que lo conocieron durante el segundo y tercer periodo; Emilio Vallés, hijo del jefe de correos de Alcañiz y cartero del Campo hasta que se cerró a finales de 1945; Dorita Biec, de Valpalmas, provincia de Huesca, que tuvo que huir a los 15 años con un hermano de 19 por Ochagavía clandestinamente para reunirse con su padre en Francia; Rosarito Clemente, hija de carabinero, que tuvo que huir de España con su madre en dos ocasiones huyendo de la Guerra; y Esperanza Martínez, guerrillera desde 1949 y que fue recluida en varias cárceles españolas durante 15 años.

No podíamos olvidar que la historia vuelve a repetirse en Siria y entrevistamos a dos refugiados sirios que narran una historia con multitud de paralelismos con las de nuestros entrevistados. Así lo señala Julián Casanova en el documental: «la guerra de España acabó muy mal para los republicanos, y la Guerra de Siria acabará muy mal para las clases más desfavorecidas, que son sus principales víctimas».

Sabiendo muy bien lo que queríamos contar, queríamos que lo hiciera una profesional joven, Verónica Saénz, y que el documental contara la historia del Campo como a ella le hubiese gustado que se la contaran. Conforme fue creciendo el proyecto, más necesidades iban surgiendo. Queríamos que, sobre todo, fuese un material audiovisual didáctico, dinámico, que despertara la curiosidad del espectador por saber más del Campo y de la historia de España de ese periodo.

Nos encontramos con la dificultad de conseguir material gráfico de la época, y una forma de solucionarlo fue utilizar dibujos animados, y pensamos que el mejor dibujante gráfico que mejor podía hacerlo era Paco Roca, que nada más ofrecerle el proyecto se unió al equipo. Y después de tener los dibujos, contamos con la animación de *Hampa Estudios* de Valencia. Y las voces de las actrices aragonesas Luisa Gavasa y María José Moreno. El poeta y novelista francés Louis Aragon escribió sobre el Campo: «Gurs, una extraña sílaba, como un sollozo que no consigue salir de la garganta». El Campo se clausura el 31 de diciembre de 1945, después de muchos intentos. El Gobierno francés aprovechó lo que se

podía utilizar, quemó las barracas y plantó un bosque que ocultara la vergüenza que allí se había vivido. 30 años después, en 1980, la Amicale du Camp de Gurs sacó a Gurs del olvido y convirtieron Gurs en un Memorial nacional de la República Francesa en homenaje a las víctimas de las persecuciones racistas y antisemitas, y de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el régimen de Vichy.

El documental *Gurs, Historia y Memoria* arranca con la visita de un grupo de alumnos de 2º de bachillerato del IES Sierra de Guara al campo de Gurs, ubicado en una pequeña población en el sur de Francia, a 14'9 kilómetros de Olorón de Santa María y 78'6 de Jaca. Se estrenó en la Sala de la Corona de la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza, el 12 de diciembre de 2017.

7. ¿Cómo te has introducido en la producción de cine? ¿Qué te ha llevado a ello?

La necesidad de investigar y contar como queríamos que se contara de una forma didáctica parte imprescindible de la historia de España y las situaciones similares que se viven en multitud de sitios en conflicto del planeta. Todo fue apareciendo de forma accidental. Lo que en principio iba a ser un reportaje de unos minutos que diera a conocer la labor de la Asociación Tierras de Memoria y Lucha(s), se fue haciendo más grande al ampliar lo que queríamos contar, cómo queríamos contarlo, y la calidad que queríamos darle al documental. Y para eso tuvimos que implicar a historiadores, a ciudadanos que conocimos a través de asociaciones memorialistas que queríamos que contaran su historia, asociaciones de ayuda al refugiado, administraciones públicas, dibujantes, animadores, un equipo técnico, ...

8. ¿Qué imagen da el cine de la Historia reciente?

Tal vez, para comprender lo que se ha plasmado en el cine español sobre nuestra historia reciente, es fundamental ponerlo en contexto. *Gurs, Historia y Me-*

moria te da las claves para empatizar con los protagonistas del documental. Queríamos que Julián Casanova nos diera su perspectiva histórica sobre la Guerra Civil española hasta la Retirada, finales de enero, principios de febrero de 1939, Claude Laharie, su perspectiva desde el otro lado de la frontera en Francia, y Josu Chueca, desde la perspectiva de Campo que se hace para los gudaris del ejército vasco en el Bearn. Para Claude Laharie la labor del historiador es «dar a conocer, hacer sentir, y hacer comprender, es decir, analizar los hechos».

Creo que una buena película debería dar a conocer, hacer sentir y hacer comprender. Tres aspectos que hemos tenido muy en cuenta desde el inicio del proyecto. Y otro aspecto muy importante que creo que deberían tener estos trabajos cinematográficos es despertar la curiosidad del espectador, que el conocimiento les permita ser más críticos con la información que nos envuelve, y así, menos manipulables. Muchos alumnos se ríen cuando una alumna dice en el documental «no conocía Gurs». Y cuántos adultos se sonrojan al compartir con nosotros la proyección en cualquier parte del mundo y decirnos la misma frase «no conocía Gurs», ni la historia de la guerra de España, como la llama Emilio Vallés. Se sigue tratando la Segunda Guerra Mundial en superproducciones americanas como *Jojo Rabbit*, y, sin embargo, no llegan al gran público películas que tratan de los conflictos que actualmente están asolando nuestro planeta.

9. ¿Sirve el cine como medio eficaz de divulgación del conocimiento histórico?

En la película *Mientras dure la guerra*, Alejandro Amenábar recurrió como asesor histórico principal a Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, y uno de los investigadores del pasado reciente español más conocidos. Siempre y cuando se haga con rigor científico. Cuando utilizamos el cine como recurso didáctico en el aula, independientemente del nivel, hay que hacer una buena contextualización de lo que van a ver, tenemos que prepararlos para ver y entender con ojos críticos. Es importante conocer la diferencia entre historia y me-

moria, y, también, que son dos conceptos indisolubles.

10. Rigor científico, divulgación de la historia reciente, entretenimiento ... ¿se enfrentan, se complementan? ¿pueden ir de la mano en el sistema educativo?

Debemos partir de la premisa de que el cine histórico que se trabaje en el aula debe tener rigor científico. Hablábamos de la función que debería tener: dar a conocer, hacer sentir, y hacer comprender. Si además despierta la curiosidad entre nuestros alumnos por seguir indagando en el tema, mucho mejor. El papel del profesor va a ser imprescindible para que el uso que hagamos del cine como recurso didáctico sea el adecuado. No está reñido el cine que entretiene, que te saca muchas veces de la rutina diaria, con el aprendizaje que se puede extraer de la visualización de películas. La labor que está haciendo el Gobierno de Aragón a través del programa *Un Día de Cine*, dirigido por Ángel Gonzálvo, sobre alfabetización audiovisual estos últimos 20 años es espectacular. El tratar el tema de la Guerra Civil española a través de un documental reunidos en una sala de cine y presentado por uno de los realizadores hace del momento algo mágico. Para los alumnos, sorprendentemente, una cosa es lo que se da en clase, y otra lo que aprendemos a través de actividades complementarias.

11. ¿Cómo se pueden trabajar en las aulas, mediante imágenes, los temas que aporta la historia reciente?

Creo que la historia debe tratarse de una forma transversal en el currículo, ya que es una pieza clave para comprender el presente y construir el futuro. Las imágenes refuerzan la comprensión de lo que se trata en clase. Mirar, como leer, requieren de un largo aprendizaje. La comunidad educativa debe ser consciente de la urgente necesidad de una educación audiovisual reglada que ayude a distinguir mensajes veraces de bulos, que desarrolle el espíritu crítico, que haga po-

sible la expresión mediante imágenes y sonidos, y que permita la introducción del lenguaje audiovisual en los Sistemas Educativos tal y como recogen las recomendaciones de la Comisión Europea en 2009/625/CE.

12. ¿Se puede llegar desde una película a establecer (o iniciar) un sistema de investigación? Si nos das algunas pistas...

Con el documental *Gurs, Historia y Memoria* pretendemos dar a conocer la historia de los republicanos españoles del 36 al 45 con rigor científico de la mano de tres historiadores, uno que narra la historia de España hasta el éxodo republicano a Francia durante la última semana de enero del 39 y la primera de febrero; otro, que narra la acogida de los republicanos españoles en Francia; y otro, que nos cuenta cómo fue la acogida de los mismos en campos que se construyeron sin las más mínimas condiciones de habitabilidad. Una película la puedo utilizar para contextualizar un tema que vayamos a tratar, o a través de la película voy a indagar sobre temas más específicos que nos ayudarán a una mayor comprensión de la misma: conflictos sociales, hambre, analfabetismo, miseria, ayuda internacional, el fascismo europeo, la República. El propio documental nos invita a interesarnos por lo que fue la vida de nuestros abuelos, incluso la de nuestros padres. Nos invita a interesarnos por la vida y la historia de inmigrantes y refugiados de nuestros centros y localidades. Cómo podemos mejorar la vida de la gente que repite la misma historia de nuestros antepasados. Es importante que el trabajo de nuestras investigaciones se plasme en soporte audiovisual.

13. ¿Cómo reaccionan alumnos y alumnas ante un trabajo que surge de una película, un medio de comunicación, un cómic...?

El cine, además de ser una forma de entretenimiento, tiene que ser algo más. La mejor manera de formar ciudadanos libres, críticos, comprometidos, solidarios, capaces de afrontar actitudes antidemocráticas, es intro-

duciendo en los currículos de materias específicas artísticas y de forma transversal esta educación audiovisual: el conocimiento, la comprensión, la producción y la expresión audiovisual.

14. ¿Qué te parece que debe constar en los programas educativos sobre el aprendizaje de la Historia reciente?

Severino Pallaruelo, profesor y escritor aragonés, hace énfasis en el documental en la importancia que le debemos dar a lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo, no sólo aspectos de la historia que ocurrieron hace mil o dos mil años. No podemos dejar de conocer y empatizar con el conflicto sirio, con los asentamientos palestinos, con la explotación infantil en países como la India, Pakistán, ... , y no sólo en las clases de Historia, sino que tengamos la suficiente sensibilidad como para tratarlo transversalmente en otras áreas de conocimiento. Sería recomendable crear una plataforma que contenga recursos para la formación del profesorado en didáctica y narrativa audiovisual y una selección de películas atendiendo a criterios de calidad, acompañadas de material didáctico para su visionado y reflexión en el aula. Fomentar el conocimiento y el uso del cine (ver y hacer cine) en las aulas como lenguaje, como producto cultural transmisor de conocimiento y valores, y como elemento para el aprendizaje, la reflexión y el debate.

15. Haz alguna sugerencia o comentario con toda libertad...

Creo que la clave para una correcta utilización de los medios audiovisuales está en la formación del profesorado en las Facultades de Educación, en los Másteres de Formación del Profesorado y los Centros de Innovación y Formación Educativa. Es necesario implicar, además de a las administraciones educativas, a los profesionales del sector cinematográfico.

