

El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación*

YOLANDA MERCADER MARTÍNEZ**

RESUMEN

Es necesario que el cine se incorpore como alternativa didáctica y herramienta de conocimiento en los sistemas educativos formales e informales, ya que este medio concede un nuevo sentido al proceso educativo. Aprender al cine como herramienta de trabajo académico permite al profesor desarrollar su creatividad para transmitir y ampliar información, conocimientos, habilidades, valores y actitudes con posibilidad de hacer referencia a entornos concretos; todo ello exige la creación de cuerpos docentes, involucrados en desarrollar nuevos programas en los que los medios audiovisuales estén presentes en todo pensamiento pedagógico.

Las formas de transmisión del conocimiento han encontrado nuevos caminos, por lo tanto es imprescindible experimentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica la necesidad de aprender y a la vez enseñar opciones alternativas a las tradicionales en la dinámica de formación y a la vez explorar nuevas metodologías para la investigación y la presentación de las mismas. Fundamentalmente hay que reflexionar sobre algunos desafíos.

Palabras clave: Cine y enseñanza / Medios de comunicación / Medios audiovisuales.

ABSTRACT

It is necessary that the film is incorporated as an alternative tool for knowledge and teaching in formal and informal education systems, since the media gives new meaning to the educational process. Appreciate the cinema as a tool for academic work, allows the teacher to develop their creativity to communicate and expand information, knowledge, skills, values and attitudes with the possibility of referring to specific environments. This requires the creation of faculty, involved in developing new programs where the media are present in all educational thought.

The modes of transmission of knowledge have found new ways, so it is essential experience in teaching-learning process. This implies the need to learn and also teach alternatives to traditional training in the dynamics and also explore new methodologies for research and presentation of the same. Basically you have to reflect on some challenges.

Keywords: Film and teaching / Media.

El cine en su origen implicó cambios radicales, permitiendo conocer el mundo en sus avances y epopeyas; con él se accedió a nuevos procesos creativos, cambió el uso y disfrute del tiempo libre e impulsó el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. El cine, como cualquier otro componente de lo social, forma parte de la historia que se va haciendo cada día, entendida como relación de nuestro tiempo.

El cine puede funcionar como documento o testimonio, ya que pone en marcha simultáneamente diversos aspectos simbólicos e imaginarios. La producción del imaginario no se reduce a representaciones, ni a conocer un lenguaje, en realidad es la capacidad primaria de imaginar para crear permanentemente

* Este trabajo retoma la presentación que la autora realizó durante el Congreso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 2008.

** Departamento de Educación y Comunicación. Comunicación Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Correo electrónico: yolandamercader@hotmail.com

representaciones y significaciones; es una creación de representaciones en los individuos y de significaciones. La información visual que el cine nos proporciona no sólo suscita un nuevo tipo de representación del mundo y del hombre, sino que es una nueva manera de vivir y de ser.

El cine vino a transformar la vida cotidiana, su producción de imágenes se fue incrementando con una velocidad inusitada, que antes no había sido provocada por ningún otro producto cultural. La proliferación indeterminada de imágenes trazó nuevos paisajes culturales en las sociedades, que contribuyeron a fortalecer los nuevos estilos de individualismo, que son el repliegue hacia la vida privada junto con un cierto distanciamiento de la esfera pública.

El cine abrió el campo a los medios audiovisuales que se caracterizan como espacios de expresión artística, creativa y de comunicación, todo ello sometido a un proceso de producción eminentemente colectivo.

Lo audiovisual ha llegado a convertirse en un auténtico instrumento de lecto-escritura en franca competencia con la lengua escrita, a la que desbancan con frecuencia en la actividad cotidiana. Otra manifestación que prueba la influencia de lo audiovisual, es que muchos trabajos de investigación académica no se presentan por escrito sino que se plasman en productos audiovisuales. También lo cotidiano se enmarca en videos que documentan la vida misma, muchos de ellos se suben a la red magnificando así su presencia globalizadora.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje señala Metz un doble punto de partida: enseñanza de la imagen y enseñanza a través de la imagen (Costa, 1998: 76). La imagen audiovisual, y en concreto el cine, proporciona un espacio formativo multidimensional que apoya el desarrollo de herramientas de expresión creativa a través de diversas manifestaciones artísticas, que facilitan el desarrollo de grupos creativos.

La enseñanza de los medios audiovisuales en la universidad implica plantearse una dinámica sujeta a constantes modificaciones de fondo en todos los elementos que conforman la práctica universitaria, como son: una redefinición social de las profesiones, una reorientación de los objetivos institucionales hacia los problemas que afectan a los sectores mayoritarios del país, una definición de los perfiles profesionales necesarios para atender tales problemas, así como considerar nuevas y mejores formas de concebir y operar el sistema de enseñanza-aprendizaje, en el que los medios audiovisuales permitan incorporar todos y cada uno de los procesos señalados.

El estudio de los medios audiovisuales en México vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje a problemáticas de la realidad socialmente definidas. Es prioritario para las instituciones educativas crear equipos que alienten al conocimiento de las imágenes audiovisuales para desarrollar nuevas posiciones teóricas y analíticas de los medios para romper con modelos tradicionales de educación y establecer uno nuevo que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplando formas novedosas, lo cual requiere contar con las herramientas didácticas que permitan a la docencia establecer un vínculo de comunicación y confrontación de los conocimientos.

En el contexto actual la enseñanza y estudio de la creación cinematográfica se limitan a cursos teóricos o prácticos, en los que se dan elementos generales del medio excluyéndose estudios analíticos específicos. La docencia del cine queda supeditada en su mayoría a la experiencia y recursos de cada profesor-investigador, es decir se ha reducido, en muchos de los casos, al conocimiento del cine de ficción y a la televisión; como ejemplo tenemos la licenciatura de Comunicación Social de la UAM-Xochimilco, en donde ambos medios se ofrecen con perspectivas muy generales, esto deja a un lado muchas temáticas y medios que no pueden ser revisados y estudiados pese a su importancia en el desarrollo y alcances de estos otros medios audiovisuales.

Los medios de comunicación audiovisual se han desarrollado hasta el punto en que, en las últimas tres décadas, son un elemento imprescindible para entender nuestra sociedad. Los medios en su expresión audiovisual son verdaderos instrumentos conformadores de opiniones y conductas sociales e individuales. Es un hecho que el cine es un dispositivo ideológico, con influencias educativas gracias a la ordenación arbitraria e inmediata de su discurso con la realidad. Estos planteamientos exigen la presencia del cine en todos los niveles educativos. Por tanto la función de la escuela en relación con el cine debe manifestarse en multitud de actuaciones.

La enseñanza-aprendizaje implica una labor educativa en permanente proceso de aprendizaje, que el profesor en su gestión adquiera más información como consecuencia de su experiencia en la inmersión en la actividad de la enseñanza e investigación, y cuente con material didáctico audiovisual para afrontar la tarea en la transmisión de conocimientos. Las producciones digitales permiten a la docencia aplicar nuevas estrategias en los campos de la investigación, así como promocionar el uso de las nuevas tecnologías; el cine, gracias a su fácil acceso es una herramienta básica en el proceso educativo.

La producción de cine está en pleno auge con un crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, su consumo es relevante dejando en segundo término a otros productos culturales, así el cine se convierte en un instrumento para establecer un diálogo entre la academia, los productores, investigadores y consumidores, lo que consiente un campo de trabajo transdisciplinario.

El uso de técnicas y estrategias audiovisuales que incorporen lo tecnológico, lo virtual y lo digital es una tarea prioritaria en la docencia, así como aprovechar las opciones que estos soportes ofrecen para abordar los problemas en un nuevo proceso comunicativo que favorezca el desarrollo y creatividad del conocimiento, para su comprensión y resolución, repensando la enseñanza-aprendizaje dentro de la comunicación social.

En este sentido, los proyectos audiovisuales permiten la interacción de tres elementos: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura al servicio de la sociedad, por medio de un trabajo de colaboración que consiente el intercambio de saberes ayudando a la comprensión transdisciplinaria del cine en su entorno y complejidad.

El entendimiento del cine debe darse en una nueva perspectiva, es decir como instrumento que debe someterse a un proceso de análisis, estudio y producción, que involucre el uso de técnicas y estrategias comunicativas en la gestación de formas creativas y de significación para establecer nuevas experiencias de aprendizaje en el campo educativo formal e informal.

El cine puede aprovecharse como instrumento para el trabajo cotidiano de la enseñanza gracias a la inmensa cantidad de información de la más diversa índole que contiene y la cual se encuentra ya dentro de un orden de ideas establecido que permite encontrar datos que resuelven los más amplios intereses.

Cada película puede responder a necesidades específicas de la docencia, así como a las exigencias de los contenidos de cualquier curso sin importar la materia de estudio, así como aplicar cualquier metodología particular, implementando categorías teórico-analíticas para delimitar un campo de trabajo específico.

Es necesario destacar que el cine, al estar sometido a grandes transformaciones con la llegada de las nuevas tecnologías, ha modificado y ampliado sus relaciones interdisciplinarias, y con ello las formas de presentación y difusión. Consecuentemente el cine involucra la colaboración de académicos para integrar innovadoras perspectivas y alcances en

diversos campos y medios de investigación, así como la difusión de resultados teóricos y audiovisuales en salidas multimediáticas.

Entender y solucionar en forma inteligente los embates de la cultura mediática y la transformación de los medios masivos es uno de los objetivos de la comunicación social. Los medios son los canalizadores de valores, estilos de vida, información, acciones políticas y educativas, establecen prioridades, perspectivas y enfoques de la información. En definitiva los *mass media* son los definidores de realidad, cuando no creadores de la misma, pues la realidad mediada se identifica con la realidad “natural”. Además, parecen ser capaces de dar respuesta a una gran diversidad de necesidades básicas, desde las cognitivas hasta las de entretenimiento, pasando por las afectivas y de integración personal o social; a la vez, han entrado en franca competencia con las nuevas formas de comunicación electrónica, dándose cambios drásticos en las perspectivas del conocimiento.

Las estrategias de seducción y desinformación dominan a los medios, desde el silenciamiento hasta la censura de las fuentes, pasando por la descontextualización, la producción deliberada de noticias, la dramatización de la realidad, etcétera.

La revolución de la tecnología de la información ha sido útil para llevar a cabo un proceso de reestructuración del sistema capitalista a partir de la década de 1980; dicha acción supone un nuevo modelo de desarrollo: el informacionalismo.

La fuente de la productividad estriba en la tecnología para la generación del conocimiento, mediante el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. El nuevo paradigma tecnológico se difunde por todo el conjunto de relaciones y estructuras sociales y penetra en el poder y la experiencia, por ello la urgencia de integrar al cine en un entendimiento del proceso y a la vez incorporarlo a las nuevas tecnologías.

Las tecnologías de la información le proporcionan al cine la base material de lo social. Por primera vez, la información se ha convertido en producto del proceso de producción, esta condición se caracteriza por el desarrollo de una nueva lógica organizativa que está relacionada con el proceso actual de cambio tecnológico, pero que no depende de él. Se da pues una convergencia entre el nuevo paradigma tecnológico y una nueva lógica organizativa, el cine lleva una vanguardia, ya está presente en la red, en las pantallas cinematográficas, en la televisión, en el video, en el arte, etc., es decir, es un medio cuya presencia se ha ampliado.

Por ello uno de los retos de esta nueva sociedad es reconocer la relevancia del cine como soporte para el establecimiento de vinculaciones que favorezcan un conocimiento significativo para establecer una metodología de investigación. La información es en realidad “cantidades de información”¹ dadas y definidas, que se resignifican o evidencian su significado a partir de la vinculación con otras “cantidades de información”. El cine así ha tomado una nueva dimensión que debe ser reconocida.

La presencia del cine es un elemento indispensable en todos los niveles educativos y en cualquier disciplina. Por tanto la función de la educación y el cine, debe manifestarse en el conocimiento de las características del medio cinematográfico y el uso didáctico del material cinematográfico.

El cine puede ser visto bajo diferentes perspectivas entre las que se pueden señalar:

- La enseñanza del cine, como medio audiovisual
- El cine como documento para la investigación humanística, que integra la estética, la recepción, la hermenéutica, estudios culturales y la semiótica
- El cine como medio de enseñanza

LA ENSEÑANZA DEL CINE, COMO MEDIO AUDIOVISUAL

El cine surgió como un intento de reproducción fiel de la realidad que se colocaba ante el objetivo. Sin embargo, a los pocos años de vida, se descubrió su potencial significativo en torno a la imagen. Con el sonido nació un lenguaje específicamente audiovisual. Entender el proceso de producción de un filme, es conocer al medio en su lenguaje. Realizar un filme supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, está comprometida la dimensión social del mismo ya que su actividad está dentro de un entorno cultural del que recibe influencias notables y al cual confiere una especial aportación.

La producción cinematográfica es un entrenamiento basado en su parte tecnológica, que permite entender la naturaleza misma del cine, de tal manera que el alumno tiene un encuentro con el panorama general del cine a través de las teorías cinematográficas y a la vez, adquiere un adiestramiento en

el uso de la tecnología que le permite producir un filme.

La producción de cine como parte de un sistema educativo debe integrar una visión global del contexto de la cinematografía, que se reconozcan, se evalúen e interpreten todo tipo de mensajes fílmicos sin importar su país de origen, su estilo o la época en que hayan sido producidos.

EL CINE COMO DOCUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN

Cualquier sistema educativo promueve el desarrollo de la investigación. El cine es un medio que permite su análisis bajo metodologías de carácter semiótico, textual, hermenéutico, sociológico, psicoanalítico, etcétera; el único elemento base es poner en práctica las capacidades interpretativas y analíticas del estudiante. La investigación debe promover el espíritu crítico de discusión de teorías y metodologías, así como la evaluación de los sistemas de la propia industria cinematográfica y los intereses del mercado de trabajo.

El campo de la investigación en el cine está siendo desarrollado por casi todas las áreas del conocimiento, es decir, el interés por la investigación cinematográfica puede apreciarse también en las demandas de inscripción en carreras universitarias donde el cine está presente en su diseño curricular. Es importante destacar que actualmente la inclinación por el cine puede advertirse en el aumento de estudios cinematográficos a nivel de posgrado, y también por la necesidad de lograr profesionalizar la investigación, dando prioridad a la formación de investigadores en cine, integrados al campo de la estética, la recepción, la hermenéutica, estudios culturales y semiótica, por ello los resultados de la investigación cinematográfica son compartidos ahora por diversas instituciones que interactúan en proyectos conjuntos bajo una visión transdisciplinaria.

Asimismo algunos organismos están tratando de concentrar los acervos cinematográficos dispersos, logrando así contar con el material que promueva el progreso de la investigación y cuyos resultados se presentarán en revistas especializadas de carácter universitario.

EL CINE COMO MEDIO DE ENSEÑANZA

La presencia del cine en la experiencia pedagógica se ha reducido tradicionalmente a su uso para ilustrar determinados contenidos o como forma de entretenimiento, es decir se ha instrumentalizado en función de necesidades informativas o recreativas,

1. Término utilizado por Jean-François Lyotard para referirse a la significación que se hace de la información en la actualidad, como posibilidad de vinculación con otras informaciones y que se distancia de una consideración tradicional de la información, en tanto que relevante en sí misma.

o ambas a la vez, pero sin explorar su estructura en cuanto medio de comunicación; sin embargo, la necesidad de una didáctica del cine se encuentra justificada plenamente por diferentes razones:

- El cinematógrafo constituye una manifestación estética y cultural y a la vez técnica, por lo que puede ser objeto de estudio humanístico, en relación con la literatura, el arte, la lengua, la historia o la tecnología
- El cine ha sido considerado un arte de masas, su conocimiento permite comprender determinados aspectos histórico-sociales
- El cine permite la transmisión de actitudes, normas y valores, a través de su consumo masivo, acción incrementada con la transmisión de las películas por televisión y sus salidas comerciales en DVD y en la red
- Los espectadores-receptores se han ido formando como lectores y descubren nuevas dimensiones estéticas y técnicas del medio, adoptando posturas críticas y activas frente a los filmes
- El cine se ha convertido en un referente del capital cultural de los espectadores, permitiéndoles socializar sus contenidos
- El cine a la vez es un referente en el conjunto de los medios de soporte audiovisual, por medio de la imagen en movimiento

La enseñanza del cine se ha incluido en múltiples proyectos curriculares como el aplicado por la California State University San Marcos, Universidad de Berkley, que ha incorporado en sus estudios un análisis del filme *Sexo en Nueva York* (*Sex and the city*; Michael Patrick King, 2008), con enfoques de comunicación, sociología, psicología para explorar relaciones de género, feminismos, publicidad, relaciones adultas, entre otros. Esta misma universidad tiene un programa obligatorio para analizar la cultura y la sociedad de los Estados Unidos, teniendo como única fuente de análisis al cine. También es importante mencionar a la Universidad de Virginia, que ha incorporado al cine para la asignatura de análisis literario, mientras que la Eastern Michigan University, imparte dentro de la asignatura de antropología cultural un análisis de las películas de *Harry Potter*, cuyas aventuras deben ser analizadas por los estudiantes para sacar conclusiones sobre los mitos y leyendas y abrir un debate sobre el papel de las humanidades en la cultura contemporánea.

Pero el cine también se ha incluido en otros niveles escolares como es el caso de Andalucía, donde el estudio del cine se ha incorporado en los niveles

de primaria y secundaria: “La aproximación de los medios de comunicación social debe trabajarse de forma interdisciplinar, con un tratamiento global en los años de Educación Primaria e ir detallando su estudio a partir del tercer ciclo del área, hasta alcanzar un mayor desarrollo en educación secundaria obligatoria” (Ruiz, 1994: 74).

El uso de los medios de comunicación social en general y del cine en particular se encuentra reflejado en los diseños curriculares de cada licenciatura, sin embargo su inclusión debe hacerse siempre bajo un tratamiento interdisciplinario, primero de forma general y más tarde en forma especializada, así el cine llevará a cabo un desarrollo del currículo transversal, sobre todo en lo referente a la educación para el consumo y la coeducación.

El análisis de las películas no sólo permite conocer una obra concreta sino que ofrece la posibilidad de racionalizar la información que se maneja en el relato, estableciendo correlaciones sociales para la comprensión de la vida cotidiana, y con ello se amplían las capacidades intelectuales, por lo que cada película puede apoyar cualquier objetivo que se proponga.

REFLEXIONES FINALES

El cine permite capacitar al alumno en la interpretación de las imágenes que asumen diferentes alternativas en el momento de resolver un mismo problema de investigación.

Consideramos al cine como un medio innovador que se ajusta a los diferentes programas y planes de estudio de cualquier licenciatura universitaria, pero a la vez funciona como documento testimonial que expresa o manifiesta problemas sociales relevantes y por ello puede ser un agente activo para el cambio social.

La enseñanza del cine concuerda con una concepción modernizante de la educación, por lo que es necesario activar los canales para promover y difundir los resultados de investigación basados en el uso del cine como herramienta de trabajo; la producción cinematográfica debe fomentar y crear formas de producción para estar acorde con los nuevos formatos y tecnologías de la era digital.

Con el concepto de interactividad la dinámica del proceso se ha revertido: el papel del receptor ha tomado una dinámica dialéctica, su acción no se limita a interpretar los mensajes ya que a su vez puede generarlos, es decir que el receptor se vuelve emisor abriendo así múltiples ventanas de posibilidad al proceso creativo de transmisión de mensajes;

podemos señalar como ejemplo las expresiones del Netcinema, telenovelas, radionet, cyberperiodismo, etcétera.

En este contexto las licenciaturas de comunicación social requieren una amplia y puntual revisión de sus planes de estudios, así como de la implementación de laboratorios multimedia que puedan proporcionar productos cinematográficos más acordes con las necesidades tecnológicas.

La academia debe reflexionar acerca de la experiencia del mirar, de ser espectadores, y a la vez aprender de los jóvenes mediáticos y no tanto de enseñar a ver. Es decir, el docente se ve ante un compromiso impostergable: repensar la enseñanza. Recuperarla en dos sentidos: como práctica humana o actividad intencional que compromete moralmente a quien la realiza o tiene iniciativas con respecto a ella, y como práctica social que sólo puede ser comprendida en el marco del funcionamiento de la estructura social de la que forma parte; es urgente integrar a los alumnos y a los docentes en el cine pero teniendo en cuenta a las nuevas tecnologías como tema relevante, eliminando la estigmatización de las mismas como fuente de evasión y diversión.

Todo ello debe apoyarse en la promoción de nuevas formas metodológicas para la investigación del cine, que se instituyan redes de información dinámicas, estableciéndose una nueva forma de relación cine-tecnología/educación que implique actualizarse con fundamentos en la administración, gestión y evolución científica y ética. Habrá que pasar del consumo de productos cinematográficos a los tecnológicos por medio de la comprensión, apropiación y uso de sus posibilidades y ver al cine como un conocimiento interdisciplinario, que con ayuda de los nuevos medios se hagan propuestas radicales para transmitir el conocimiento mediante la capacitación idónea de los docentes para que incorporen nuevas formas de docencia e investigación del cine.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbero, E. (2004). *La educación en la Red*. Barcelona: Paidós.
- Battro, A. y Percival, J. (1997). *La educación digital*. Buenos Aires: Emecé.
- Castells, M. (1999). *La era de la información* Vol. I. "La sociedad red". Madrid: Siglo XXI Editores.
- Castells, M. et al. (2006). *Comunicación móvil y sociedad*. Barcelona: Ariel.
- Costa, A. (1988). *Saber ver cine*. Barcelona: Paidós.
- Gubern, R. (2000). *El eros electrónico* México: Taurus.
- Lévy, P. (2007). *Cibercultura. La cultura de la sociedad digital*. Barcelona: Anthropos/UAM-I.
- Mattelart, A. (2000). *Historia de la sociedad de la información*. Barcelona: Paidós.
- Rosseti, L. y Del Rivero, A. (2008). "Cibercultura y comunicación móvil". *Revista Veredas*. México: UAM-Xochimilco.
- Ruiz, F. (1994). "Cine y enseñanza". *Revista Comunicar*, núm. 3 Octubre, 1994. pp. 74-80.
- Sánchez, J. L. (2002). *Historia de Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza editorial.
- Virilio, P. (1995). "Velocidad e información". *Le monde diplomatique*, agosto de 1995.
- Zubiaur, F. J. (2005). *Historia del cine y otros medios audiovisuales*. Pamplona: Eunsa.