

El cine como un escenario para la estética y el conocimiento en la universidad¹

Film as a Scenario for Esthetics and Knowledge at University

Luz Marina Pava Barbosa*

Resumen

Este artículo de reflexión hace parte de la investigación realizada con estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, sobre la mediación del Cine en el aula, mediante las técnicas de encuesta social, entrevista semiestructurada, registro filmico y conversatorio, quienes plantean la necesaria relación entre Educación y Medios de Comunicación, en términos integradores ineludibles. La investigación se enmarca en la línea de investigación “Comunicación, nuevas sensibilidades y educación”, articulada en el eje temático “Pedagogías de la imagen”.

En el artículo se reflexiona sobre los aportes del Cine en la Universidad, como escenario estético posibilitador de conocimiento, proceso complejo en la enseñanza y la práctica docente, que posiblemente estimula sentimientos, pasiones y emociones en cualquiera de las especificidades disciplinares en que se desarrolle. Indagar sobre el papel que cumple esta instancia en el propósito educativo y reconocer la trascendencia del mismo en el aprendizaje, es significativo. Esto resulta incuestionable frente a los retos que se asumen desde la cultura y la sociedad en este nuevo milenio, enmarcados por la complejidad, la construcción de la subjetividad, incursión avasalladora de redes virtuales y altos niveles competitivos que requieren de mayores comprensiones interdisciplinares del mundo y de las realidades que cotidianamente se abordan en el espacio universitario.

¹ Reflexión que corresponde a parte de la investigación El cine en la Universidad usos y aprendizajes en el Programa de Trabajo Social Universidad de La Salle

Trabajadora Social, Magíster en Docencia Universitaria, Estudios Interdisciplinarios sobre el Cine, Profesora Programa de Trabajo Social Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Correo Electrónico: lpava@unisalle.edu.co.

Artículo recibido el 30 de agosto de 2010 y aprobado el 21 de septiembre de 2010.

Palabras clave

Cine, escenario estético, conocimiento, docencia universitaria, Universidad.

Abstract

This article derives from a study on the role of film in classroom teaching, carried out with students and teachers of the Social Work Study Program of the Universidad de La Salle. Data was collected through social surveys, semi-structured interviews, and filmic and conversation records. The study focuses on communication, new sensibilities, and education. More specifically, it deals with pedagogies of image. The discussion revolves around the role of film as an esthetic scenario enabling knowledge in university education, a complex process in the teaching practice, which may stimulate feelings, passions, and emotions in any discipline it partakes. Thus, inquiring about the role of film in education is a worthy endeavor. This is especially true when seen from a cultural and social perspective in a New Millennium, characterized by complexity, subjectivity, an overwhelming presence of virtual networks, and high competition levels that call for a greater interdisciplinary understanding of the world, at large, and of every-day university life, in particular.

Keywords

Film, esthetic scenario, knowledge, higher education, university.

Sumario

1. Introducción, 2. El cine en la Universidad, 3. Escenario sensible y/o estético, 4. Sobre la utilización del Cine en el aula, 5. Ver y aprender desde una mediación estética, 6. Consideraciones Finales y 7. Bibliografía

1. Introducción

José Luís Guarner ha comprendido que Rossellini es uno de los raros Cineastas que prefieren la vida al cine, la realidad a la ficción, la reflexión a la inspiración, el hombre al actor, el contenido al continente, y que su obra es la de una inteligencia libre que quería ayudar a los demás hombres a ser más inteligentes y más libres. Truffaut²

El cine como reto para la educación, le plantea al docente involucrarse en nuevas prácticas culturales, pedagógicas, lúdicas y sensibles frente a la dinámica cada vez más cambiante y exigente de los jóvenes

La indagación sobre el Cine en la Universidad, retoma la reflexión realizada inicialmente con estudiantes de pregrado de la Facultad de Trabajo Social³ y la experiencia realizada en cursos regulares del programa y en el seminario trabajo de grado en torno al tema “El cine colombiano como medio de información, sensibilización y/o distorsión de la realidad. Una mirada desde el Trabajo Social” (Cortés y otras autoras, 2004).

Nutrió la reflexión, la participación en el grupo de estudio interdisciplinario de docentes de la Universidad de La Salle, convocado por el Centro de Investigación Lasallista (CILA), cuyo objetivo se centró en reflexionar sobre la “Estética del cine y educación”, en el cual se identificaron aspectos sustanciales con la docencia y relacionados con el manejo del Cine en el aula, donde se evidencia que eventualmente algunos docentes logran sistematizar la experiencia, pero no se conoce a cabalidad, por lo menos en registros escritos y experiencias de aula que realizan docentes y estudiantes en torno a ¿cuál es su aprendizaje, utilización y posibles ventajas que el Cine puede aportar en el aula de clase?

De otra parte, en razón de las condiciones particulares de entender, la lógica mediadora del Cine en el ejercicio del Trabajo Social y su relación con éste; dadas las circunstancias que implican el quehacer docente, los cuales entre otros, no coinciden, ni propician este tipo de reflexiones.

Motivo suficiente para animar la reflexión y el interés particular de la investigadora de incluir el Cine en el aula de clases, como dispositivo

² Presentación de Francois Truffaut a Roberto Rossellini, en la Versión de Guarner.

³ Denomínese Programa de Trabajo Social a partir del primer semestre de 2009.

mediador, estímulo de pensamiento, imaginación y desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes, con el propósito de trascender la connotación de simple entretenimiento.

La revisión del tema por tanto incluye una mirada de la literatura existente sobre los medios audiovisuales como objeto no solo de uso didáctico, sino más hacia el análisis en el aula de clase universitaria.

La investigación recoge la información suministrada por 83 estudiantes del programa de Trabajo Social, entre primero y décimo semestre, 19 docentes que utilizan el cine en el aula y un experto en el tema. Información recopilada mediante encuesta social, entrevista semiestructurada, registro fílmico y conversatorio.

Por parte de los estudiantes aborda las relaciones en el aula de clases, el nivel de aprendizaje alcanzado mediante el cine proyectado, lógicas, nuevos lenguajes y estéticas, uso y apropiación por parte de estos.

Desde el grupo de docentes se explicita la percepción, connotación del uso y utilización del cine en el aula, plantea la relevancia que en la práctica ofrece, así como las fortalezas evidenciadas desde los discursos y narrativas que refiere su utilización como estrategia mediadora.

El experto en el tema, recrea las diversas posibilidades que el Cine ofrece en el aula, planteando que el cine no necesariamente sirve para contar historias, aunque sea su función básica de entretenimiento; también transmite emociones, informa y provee de conocimiento.

2. El Cine en la Universidad

*La belleza de la historia procede casi siempre de la oscuridad.
.... Pero ¿quién ha podido inventar semejantes maravillas?
La respuesta, como la mayoría de las respuestas, es secreta
Carrière (2000:20)*

Abordar el tema para proponer alternativas que signifiquen una verdadera apropiación del Cine en la “mediación pedagógica”, implica una necesaria relación entre Educación y Medios de Comunicación, en términos integradores ineludibles, Martín-Barbero al respecto señala

No hay salida del mundo del riesgo con base en puros conocimientos especializados; al revés, a mayor cantidad de conocimiento especializado, mayores riesgos para el conjunto de la humanidad, desde la biología ambiental hasta la genética. La única salida está en la combinación de conocimientos especializados con aquellos otros conocimientos que vienen de la experiencia social y las memorias colectivas (2002:179)

El Cine, por tanto, no es ajeno a las formas de conocimiento y trabajo de aula. Así, la forma, utilidad, lo que se hace de él y cómo lo perciben las y los estudiantes desde sus procesos, sus espacios, su cotidianidad y contextos, son factores y circunstancias que hacen del mismo, un tema pertinente de indagar y profundizar en torno al conocimiento, interpretación y representación de la realidad.

Al revisar la estrategia realizada en clase el Cine aparece como una situación que sugiere un análisis detallado de la mediación estética como espacio que aporta en el aula; así como, entender el desarrollo de las actividades que realizan las universidades como parte de la función de extensión cultural y docencia universitaria, en algunas modalidades denominadas Cine de aula, Cineforos, Cine club; espacios académicos de electivas, actividades organizadas y articuladas por Bienestar Universitario para la utilización del tiempo libre y de extensión.

En el primer aspecto, el aprendizaje en el aula refiere conocimiento y articulación en los contenidos de los espacios académicos, la relación con la proyección de diversas películas en géneros cinematográficos como drama social, histórico y documental. En un porcentaje menor se precisa proyección de películas sin articulación o intencionalidad con el espacio académico. En el segundo, el cine en la Universidad recrea espacios con relativa intencionalidad del tiempo libre, especialmente sobre Cine de factura comercial poco atrayente.

Lo anterior corrobora la importancia de estudiar el Cine como escenario sensible y/o estético posibilitador de conocimiento; con la convicción de que el Cine en el aula, origina una nueva dinámica en las formas de aprender; en el uso y apropiación del espacio académico (cátedra, electiva y otras modalidades) del tiempo libre y de ocio de los jóvenes en la Universidad.

3. Escenario sensible y/o estético⁴

Mientras en la universidad el tema audiovisual pasa como un no saber muy bien qué hacer, la sociedad por su parte ha ido definiendo la comunicación audiovisual como uno de sus más potentes sistemas de comunicación. En este sentido, el sistema educativo, según Corominas (1994), aún no ha superado esta barrera y continúa rezagado así, de uno de los principales sistemas comunicativos actuales.

La inclusión del Cine en el aula de clases aparece como un recurso en el aula y entraña un reto en la tarea de comprender la intencionalidad que implica su concepto, denomínese lenguaje estético, arte, estrategia didáctica, estrategia mediadora e interdisciplinar, signo lingüístico, apoyo audiovisual o dispositivo que cautiva y promueve un aprendizaje distinto en los estudiantes. Situación que se evidencia en la mínima capacitación y apropiación por parte de los Docentes que lo utilizan, y razón por la cual la repetición de géneros entre clases hace de los espacios académicos poco atrayente y relevante hacia escenarios sensibles posibilitadores del estudio y evidencia de nuevos lenguajes y estéticas como en sí lo provee el Cine.

Se habla de “Materializar lo invisible” y si, ¿será éste el mejor uso posible de cualquier lenguaje? El Cine, desde que existe, nunca ha caminado solo. Nadie camina sin compañía, aunque persiga la soledad, aunque se crea solo. Carrière afirma “...el cine se ha codeado siempre, a menudo con insistencia -lo haya querido o no- con todas las demás formas de comunicación y representación, con todas las demás voces”(1997:23).

La incorporación y articulación de nuevos lenguajes⁵ en el proceso de aprendizaje de aula y su relación con la sensibilidad, lo emotivo, lo simbólico, significan tal vez, al decir de Ferrés (2000), una nueva forma de llegar al conocimiento que se espera propicie la escuela; en ello la imagen plantea diversas posibilidades de aprendizaje.

Los resultados evidencian dos circunstancias, en gran parte los docentes plantean amplias posibilidades para desarrollarlo e implementarlo,

⁴ Estética del griego ‘aesthesis’, referido a sentimiento, ‘choque emocional’

⁵ Se entiende el lenguaje como una forma de expresión –verbal, no verbal, corporal, facial o audiovisual-. También el conjunto de signos que dan a entender una cosa. La estética es... la teoría fundamental, filosófica y psicológica del arte, que se ocupa de la belleza pero también de la verdad, lo nuestro y lo nuevo. Conversación con Laurens (2008).

generalmente desde esfuerzos propios: y dos, desde las instancias de coordinación y manejo con los equipos que lo hacen posible. Situaciones que ocasionan pérdida de tiempo y desplaza la intencionalidad académica propuesta.

Desde estas circunstancias, ver, analizar, interpretar, criticar películas en el aula de clases, plantea, motiva y conlleva a conocer el lenguaje cinematográfico, a comprender el Cine como un sistema de significación que posibilita la comunicación y, por ende, la interpretación de sus mensajes. A propósito Laurens señala

En el aula de clases, se invita a entender el Cine como una actividad económica que produce dinero, pero también a explicarlo como un hecho social que integra a diferentes profesiones y oficios con el público. En el aula de clases, el cine estimula el pensamiento, la imaginación y la capacidad crítica de los estudiantes para permitirles trascender el mero sentido del entretenimiento (2008:17).

En este sentido, es necesario señalar los cambios que ha venido experimentado la sociedad en términos de formación y las lógicas mediadoras utilizadas en el aula; en ellas, se sitúa una transformación a un ritmo vertiginoso, que no ha ocurrido con la Educación que, frente a un presente y un futuro desafiante, exige innovaciones oportunas, pertinentes y eficaces, más bien parece haberse quedado alejada de escenarios en el contexto de los medios de las imágenes visuales y sonoras que bien o mal, bombardean a las nuevas generaciones ejemplo de ello: Internet, nativos digitales, blogs, chats, redes sociales... entre otros. Con toda razón Ferrés afirma que "...las instituciones escolares malgastan cada día más y más energía para preparar a los alumnos para un mundo que ya no existe" (1949:19).

Así pues, el miedo al cambio y la obsesión por el pasado, han llevado a la Escuela a la inadaptación en buena medida porque

(...). la educación es la única actividad humana en la que la tecnología no puede acrecentar el potencial humano, y la única actividad que se siente capaz de cambiar al mundo sin admitir que ella misma pueda sufrir alguna modificación (Ferres, 1994:22).

De lo expuesto se desprende que lo audiovisual, lo sonoro, no es necesariamente un asunto de medios, sino de lenguajes y estéticas; el Cine como escenario (sensible y estético) los integra, señala otras formas de usar los medios para expresar lo estético y en consecuencia dar prioridad, entre otros, al hemisferio izquierdo visible, el cual hoy cada vez más plantea espacios menos formales para el aprendizaje, nuevas formas para el aprendizaje, relaciones maestros-estudiantes, aprendizajes colectivos, desarrollo de inteligencias colectivas como característica individual más que grupal, es decir espacios menos estructurados, más comunes, cercanos con ellos y con la era virtual.

(...)..el cine transmite ideologías y valores, o si es el caso antivalores cuando hablamos de cine publicitario y político, lo que realmente queremos hacer con los estudiantes a través de este medio es que identifiquen algunos conflictos o situaciones de la realidad nacional e internacional, del momento actual o del pasado. Así que el cine va desarrollando por principio unos cuantos contextos ya sean psicológicos, políticos, económicos y sociales. (Profesor y Experto en Cine)

Al respecto Jacquinet refiere que "...la situación ha cambiado desde hace algunos años, por una parte, cuando el Cine y el audiovisual, en general, se introducen cada vez más en la vida cotidiana y colectiva de diversos sectores de la población, como forma de entretenimiento y capacitación..." (1985:89) y de otra parte, cuando la escuela los retoma e intenta incorporarlos de modo concreto desde la perspectiva que brinda la relación Cine-Educación, plantea así mismo que

(...)..los fines que cumple esta relación en el ámbito educativo ya sea para informar, documentar o simplemente publicitar. ... indica lo que se ha considerado "tercer cine" o Cine Occidental, que representa la producción del Tercer mundo, y cuyo objetivo es actuar políticamente sobre la realidad, con la finalidad de producir un cambio colectivo, o lo que otros dirían, una revolución mundial (Jacquinet, 1985:92).

En este orden de ideas, lograr y maximizar el aprendizaje de aula con el Cine plantea una dinámica nueva en las formas de enseñanza y por supuesto

en el quehacer docente actual. Entender esta lógica de los jóvenes en el proyecto educativo, en la conformación de identidad misma, se convierte más en un reto interesante para la Educación; pues la imagen, el video, lo emergente se privilegia; hoy importa más el parecer que el ser. Esto podría definirse como nueva cultura que a los jóvenes universitarios les motiva, seduce y atrae, como pluralidad e interdependencia y coexistencia instantánea. Como señalara Porumboiu (2010) “Frecuentemente una obra policíaca se convierte en una especie de juego de la mente para el espectador. De cierta forma, puse este paradigma al revés”⁶.

En esta perspectiva podría decirse que la nueva cultura de los jóvenes hoy, debe recurrir entre otros, a los cinco grandes rasgos diferenciales que plantea Ferrés (2000): La potenciación de lo sensorial, de lo narrativo, de lo dinámico, de lo emotivo y de lo sensacional, como acontecimientos inevitables.

Mientras las olas del conocimiento escrito privilegian una representación del mundo conceptual, analítico y reflexivo, la cultura audiovisual privilegia de manera prioritaria una representación del mundo más dinámica, sensitiva y emotiva.

Situar el Cine como alternativa en la “cultura oficial” acorde a Ferrés (2000), incorpora además de un lenguaje diverso, la noción de Estética; estos dos elementos mediadores representan todo un desafío para la Educación, que presuponen niveles cada vez más específicos e insospechados en las prácticas culturales, pedagógicas, lúdicas y sensibles, todo ello consecuente con la dinámica cada vez más cambiante y exigente de los jóvenes.

(...) aporta en la construcción de la subjetividad ante el hecho que estremecen a la raza humana, el atentado de septiembre de 2001, deja no solo secuelas en la sociedad Norteamericana, también las deja en las sociedades de oriente medio, ahora asediadas por la intolerancia. Aporta a conocer los hechos desde otra visión, que si bien comercial, expone otra la cara de los hechos. Aporta en la crítica autogestionada desde el adulto. (Estudiante VII semestre, 24 años).

⁶ Director rumano, Sección “Una cierta mirada”, Festival de Cannes 2010. Policía, adjetivo. Un dilema sobre la conciencia y la justicia, Cultura y Gente, P. 3.

Igualmente, desde el autor, una adecuada utilización didáctica del vídeo, el Cine y otras posibilidades exige un cambio en las estructuras pedagógicas, incorporación de la tecnología en sus diversas transformaciones, y es allí donde el docente, puede encontrar el sentido polifuncional del Cine en el aula.

4. Sobre la utilización del Cine en el aula

En el aula de clase no es algo nuevo que el cine sea utilizado para incentivar, motivar y plasmar acontecimientos, para que las y los estudiantes aprendan sobre un hecho específico que involucra sensibilidad y significa tal vez una nueva forma de llegar a un aprendizaje transversal, donde pueda tomarse en cuenta los ejercicios de correlación y momentos informarles con estudiantes y maestros.

Según Ferrés (2000), una adecuada utilización didáctica del vídeo, exige un cambio en las estructuras pedagógicas, incorporación de la tecnología en sus diversas transformaciones. Allí el docente puede encontrar el sentido polifuncional del Cine en el aula, como aprovechamiento de la tecnología como espacio y como reto.

Otras posturas, plantean que el libro centrado como texto se usa como fundamento; por el contrario, el Cine se utiliza como soporte, mediación, estrategia y otras posibilidades; éstas representan diversas mediaciones de la realidad que de una u otra manera, ejemplifican el papel del lenguaje y de la estética cinematográficas en la educación, la música, el arte, la cultura, entre otros ámbitos del conocimiento y de las expresiones artísticas.

Desde los estudiantes, refiere conocimiento de la intencionalidad propuesta en el aula, articulación de la mediación con el Cine, aprendizaje referido sustancialmente con el reconocimiento de contexto, cultura general, apropiación para el ejercicio de la carrera, formas de vida y conocimiento de realidades cercanas a su entorno; así mismo evidencia aspectos relacionados con reflexión, análisis, sensibilización, énfasis social, cultural y artístico como didáctica, lenguajes y formas estéticas desde la “mediación” planteada.

De donde se colige, acorde con lo expresado por Jacquinet (1985), la imprescindible reflexión que desde la Educación se debe hacer alrededor

de la necesidad, la posibilidad y la urgencia de una apropiación adecuada y efectiva de la imagen, no tanto para la comunicación de las masas en cuanto individuos, sino más bien en cuanto a que conlleve y precise una articulación con las expectativas e intereses de los estudiantes que active y dinamice la triada academia, ocio y bienestar. Las voces de los estudiantes al respecto son pertinentes:

El cine es un arte que nos transmite experiencias de vida, nos muestra las grandes obras, lo que podría pasar en un futuro o en el pasado. (Estudiante I semestre, 22 años).

Ejemplifica los temas en las diferentes asignaturas, el cine aporta a la formación como profesionales, e ilustra en cultura general y además nos muestra modelos de vida que nos ayuda a formarnos como personas, es una forma didáctica de aprendizaje que nos lleva a manifestar la realidad y conocimiento adquirido. (Estudiante III semestre, 18 años).

Es pues indiscutible que el Cine en el aula promueve el desarrollo de competencias de comunicación, argumentación crítica, actitudes de mayor participación, interpretación, niveles de discusión; despierta sensibilidades acerca de un contexto y ayuda a construir puentes que acercan la teoría a la realidad. Los resultados son esperanzadores, como se evidencia:

(...).se sueltan más, van aflojando, la acogida a las películas es importante, se sienten interpretando unos contenidos a partir de lenguajes más cercanos y más directos, excelente herramienta para que hagan muchas lecturas, se identifican mucho, los hace confrontarse, analizar, interpretar, los estudiantes preferirían este tipo de metodologías, facilita el análisis, menos tensionante, logra mayor grado de identidad.... (Docente).

Sobre el Cine como forma de conocimiento, Martín-Barbero advierte que las relaciones son hoy cada vez más "...ambiguas y complejas en relación con las interacciones entre el sistema comunicacional y el sistema político en su indelegable responsabilidad de dinamizar la educación y la calidad cultural, incluyendo en ambas la invención científica y la innovación tecnológica" (2002:56).

Sociedad –Educación– Comunicación hoy, son tres factores que integrados de manera adecuada, pueden plantear un cambio, de modo que

la formación articule espacios efectivos de ocio, formación personal y actividad cultural, situación que sugiere además, acceder a la integración de redes como nuevas formas de vida, nuevas formas de interactuar en la globalización, lenguajes y los retos de la “generación punto.com”, como la denomina Vilches (2001). En esta situación, ocupa un lugar especial la información como ya se ha situado este aspecto.

(...).. ésta ya no tiene límites espaciales, ni fronteras (como ocurría con la imprenta), los límites temporales se empequeñecen considerablemente hasta reducirlos a la velocidad de la luz. La información se convierte en información electrónica; se puede transmitir en el momento que pasa, y a todo el mundo (Corominas, 1994:7).

La tendencia comunicativa y cognoscitiva de los jóvenes se rige en la actualidad más alrededor de la exploración de la multimedia, de navegar por el ciberespacio, en un universo de lo sensorial, en que la influencia de la cultura, coadyuvada por la Mediación del Cine, despierta en las nuevas generaciones, una búsqueda y compra compulsiva de la oferta y demanda de productos a corto plazo. Se trata de una población que “...tiende a privilegiar lo concreto sobre lo abstracto, lo sensitivo sobre lo reflexivo, unos sujetos, en fin, para los que a menudo es más importante contemplar que pensar” (Ferrés, 2000:52).

Desde esta perspectiva la apropiación del Cine en la experiencia se evidencia débil, manifestando la presentación de películas sin articulación pedagógica; en algunos casos los docentes no lo utilizan, pues, lo perciben como deficiente en su uso y utilización dentro del aula, y arguyen la falta de información para los mismos. En un menor porcentaje, existe conocimiento de algún tipo de instrumento que facilite la apropiación, relación o contraste con este tipo de trabajo en clase.

(...)..el cine nos ayuda tener una realidad más cerca a la del libro, analizar todo el tema, lenguaje que permite un aprendizaje día a día, generar disciplinas, ayuda a conectar nuevas lecturas que tienen los estudiantes que están llegando a la universidad; no es la única lectura que hoy en día tienen: esta la lectura del Internet, todo lo multimedial, de los medios de comunicación y la lectura del cine brinda el entorno para llevarlas al aula. (Docente)

En contraste se evidencia que las proyecciones de aula recrean una amplia gama de Cine y géneros relacionadas en cada uno de los espacios académicos. No obstante, la relación semestre, espacio académico, película observada en el aula, género cinematográfico y su utilización, en algunos casos no existe una correspondencia en la utilización de este recurso mediador en el espacio académico, y se infiere que en este nivel y en otros de la carrera posiblemente el estudiante no apropia la intencionalidad propuesta.

La experiencia evidencia proyecciones distantes del ejercicio que posibilite el desarrollo y apropiación en los diversos espacios académicos, al comparar la relación de las cinco películas con mayor proyección en el aula, se encuentra recurrencia y género evidenciando igualmente el observado fuera del aula, veamos:

Cuadro 1. Preferencia, recurrencia, proyección y espacio académico

Preferencia y recurrencia	Película proyectada en el aula	Género cinematográfico ⁷
1	<i>Hotel Ruanda</i>	Drama social e histórico
	<i>La vida es bella</i>	Tragicomedia
2	<i>La Sierra</i>	Documental
	<i>Valiosa promesa</i>	Drama social
3	<i>Agua</i>	Melodrama
	<i>Buscando a Nemo</i>	Animación infantil
	<i>Ciudad de Dios</i>	Drama Social
	<i>En busca de la felicidad</i>	Drama social o personal
4	<i>La caída</i>	Drama histórico
	<i>La vida en rosa</i>	Biografía musical
5	<i>Bowling for Columbine</i>	Documental
	<i>La comunidad</i>	Comedia
	<i>La noche de los lápices</i>	Drama social
	<i>Enemigo público</i>	Policiaco
	<i>Fahrenheit 9-11</i>	Documental

Por lo anterior, se colige necesario que el docente analice la intencionalidad académica, más en términos de conocimiento, estrategia de cercanía y seducción de relaciones plurales colectivas, más cercanas que posibiliten este propósito.

⁷ Actualmente no existe un consenso en las diversas clasificaciones en géneros cinematográficos, dada su amplia serie de modalidades.

Las estrategias dependerán, en cada caso, del grado de madurez intelectual y de la dinámica que encuentre en los grupos; del nivel que hayan alcanzado en el desarrollo del contenido o de la intencionalidad propuesta "...en el perfil de las nuevas generaciones, tal vez lo más recomendable sea recurrir a estrategias como las que propone Lazareff: ir a las ideas por medio de la gente y a la gente por medio de los hechos" (en Ferrés, 2000:172).

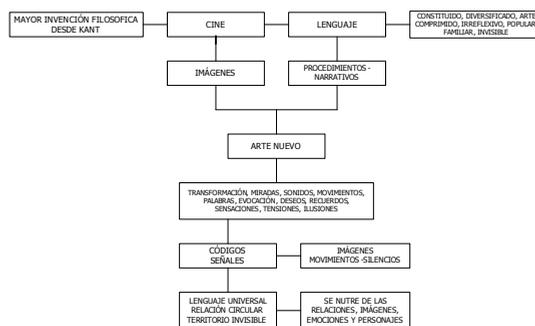
5. Ver y aprender desde una mediación estética

Las lecturas y mensajes audiovisuales de y para los estudiantes, que hoy aprenden mucho más actuando y creando, que simplemente escuchando o leyendo, posibilitan entender y activar estas posibilidades en el entorno académico, constituyen una excelente oportunidad para potenciar la eficacia de la didáctica y articularla con otros aprendizajes.

Como se advierte, trabajar el Cine en el aula requiere de un proceso que marcha a ritmos cambiantes y dinámicos, le exige al docente asumir un paso que le permita sintonizarse y maximizar las relaciones de aprendizaje con las y los estudiantes. En la "mediación del Cine", se debe establecer diálogos de cine, arte, música, literatura, cultura, conversaciones enriquecedoras, capaces de formar hombres y mujeres críticas, sensibles, prácticas. Únicamente así, tendremos la oportunidad de conocer gustos, preferencias, evocaciones, pensamientos y la oportunidad de conocer intereses reales más cercanos a la interdependencia que hoy plantean los jóvenes en la universidad. Veamos lo que manifiesta un estudiante

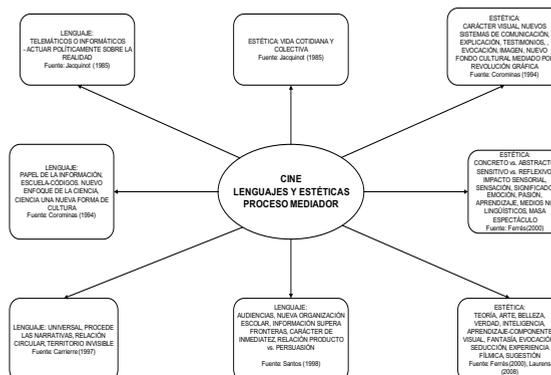
La experiencia del cine durante la carrera ha sido de gran importancia, ... a través de ella hemos reconocido términos, conceptos que se utilizan y son de gran importancia para la carrera de Trabajo Social, ...ejemplo la forma de vida de diversas culturas, historias de la vida real referente a la toma de decisiones. Los aprendizajes del cine... van encaminados a la realidad que cada uno afrontamos en la actualidad... Me identifico con las películas de cine arte ...Cada película independiente al genero va encaminada a una realidad social que de una u otra manera afecta nuestro contexto, como en varias ocasiones uno se identifica con algún personaje que vive la realidad... se ven reflejados en actitudes y acciones que cometemos en nuestras vidas (Estudiante X semestre, 22 años).

Cine “lenguaje” y “mediación estética”, pueden darse acorde al sentido y al proceso pedagógico que se realice y a la forma cómo lo realice cada docente en el aula de clases, en lo sensible y estético que se haga del conocimiento. La perspectiva visual aporta un esquema al educador, que le apremia a cumplir su función de proceso mediador o puente, ya que su especificidad expresiva facilita la conexión en el trabajo de aula, el siguiente esquema recrea algunas comprensiones para entender las mediaciones que el lenguaje y la estética plantean al proceso formativo. Entre ellos, Jacquinot (1985), Corominas (1994), Carrière (1997), Santos (1998), Ferrés (2000), Laurens (2008), entre otros. (Ver esquema 1).

FUENTE: Basado en Carrière (1997)

Esquema 2. La estética del Cine en el aprendizaje⁷

⁷ Esquema elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.

Al revisar los planteamientos anteriores, nos preguntamos si en este avance de invasión virtual, digital, hablar del Cine en el aula posibilita una nueva forma de aprender, genera nuevo conocimiento, o por el contrario solo plantea la imagen, un lenguaje cercano y atractivo, posiblemente distante en la educación, y puede plantearse para discutir un tema, tomarlo como ejemplo para el estudio del arte, la poesía, la pintura, la música; o en nuestro caso específico las relaciones sociales emergentes del Trabajo Social, enseñar la historia de la profesión como ejercicio posibilitador de enriquecimiento en la instancia de su génesis y desarrollo, sus luchas, sus ganancias, alcances⁸ y porque no las pérdidas posiblemente en la especificidad.

6. Consideraciones Finales

Fomentar el Cine en el aula universitaria plantea una apuesta a la formación del estudiante posiblemente más integral, desde enfoques y potencialidades inexploradas donde se estimula todos los sentidos, e incluye el arte y la forma de constituir una manera afectiva de impartir el conocimiento (León, 2009).

De algún modo, no se parte de cero, pues existe ya una cercana y clara visibilidad en la mayoría de los sujetos implicados en el ámbito universitario, acerca del papel del Cine en el espacio de aula. Se empieza ya a sopesar la relación conceptual y las categorías emergentes que este contexto brinda, entre ellas: la nueva función de la comunicación, las posibles formas de “mediación”, la utilización didáctica, la “potenciación de lo emotivo, sensorial, narrativo, simbólico” (Ferrés, 2000), sobre comprensiones cercanas a una metodología o formas de “mediación” en el espacio de aula.

Así mismo, aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología y la comunicación en el mundo actual, implica considerar otras categorías en el esquema conceptual del Cine, en la interactividad de los nuevos escenarios

⁸ Jane Addams. En 1935, poco antes de su muerte, fue honrada con motivo del vigésimo aniversario del nacimiento de la Women's International League for Peace and Freedom. En 1929 fue nombrada presidenta honoraria de la Women's International League for Peace and Freedom y dos años más tarde se convirtió en la primera mujer americana en ganar el Premio Nobel, que se le otorgó por su compromiso social. www.usc.es/smucea/Jane-Addams, citado en febrero 2 - 2010

virtuales y digitales de la Educación como objeto de análisis, reflexión y discusión. De otra parte, puede verse como un espacio que permea “conflicto de culturas”, puesto que lo audiovisual y toda la expansión de Tics, cada vez más aportan en el tiempo libre, el ocio, la expresión artística y estética de los jóvenes en la búsqueda de la interdependencia como sujetos.

Las formas de “Mediación” del Cine en el aula son diversas; se evidencia encontrar espacios que la estimulan, bajo distintas denominaciones, como Cine foro, medio, lúdica, herramienta, método, didáctica, medio audiovisual, campo de conocimiento, arte y estética, instrumento, técnica de aprendizaje; pero que igualmente aluden a un tipo de entretenimiento o formas no visibles en el quehacer docente.

La información obtenida con estudiantes, docentes y experto, permite hacer explícita la articulación del Cine, su valoración desde posibilidades lúdicas, estéticas, nuevos lenguajes y, fundamentalmente, como un proceso mediador de aula.

Desde la dimensión educativa, significa también el ingreso a un mundo que será cada vez más dirigido y articulado al desarrollo de la imagen, redes digitales de comunicación, nuevas comunidades nativas de la información. Por tanto, la educación no está ajena a estos servicios, productos y formas de pensar los problemas, esencialmente teóricos y pedagógicos, en la integración de las nuevas herramientas en la formación y esencialmente en la mediación de saberes (Vilches, 2001; Jacquinet, 1985).

Pensar en el Cine como nueva dimensión pedagógica, presupone entonces los objetivos que cumple en el espacio académico del Trabajo Social y otras profesiones, ya sea para introducir, ilustrar, informar, orientar, articular contenidos, documentar o simplemente publicitar, lo que bien puede llevar a actuar políticamente sobre una realidad.

El Cine, como espacio visible en el aula, denota una nueva dimensión de comunicación audiovisual, de utilización e intencionalidad, sin embargo, en los espacios académicos su incorporación eficaz no ha sido la esperada, en correspondencia con la percepción de estos recursos. Sin embargo, ya se empieza a observar su utilización didáctica y estética como forma de “Mediación”.

En este orden de ideas, ver y aprender con el Cine en el aula, exige nuevas formas de enseñanza que incorporen de modo más cercano todas las posibilidades que ofrece la imagen, no solo como dispositivo para la comprensión y apreciación del arte, la música, la estética; también para desarrollar la capacidad cognitiva y crítica en torno a la especificidad disciplinar.

Es pues indiscutible que incorporar de manera real y eficaz el Cine en el trabajo de aula universitaria y fuera de ella, es de suma trascendencia, con mayor razón si consideramos la relevancia que tiene la imagen y lo audiovisual como dispositivos mediadores entre estudiantes, docentes, sociedad, realidad y Educación. Se trata, en pocas palabras, de hacer del Cine un complemento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprovechando de manera planificada, organizada y sistematizada todas las potencialidades que brinda su lenguaje estético.

El Cine como mediación de lenguajes y expresión estética, configura una alternativa asombrosa: recorrer otros territorios poco frecuentados, que escapan a lo que llamamos a veces la lógica libreta; esto es, entender otros idiomas invisibles del silencio. Que propicien, como citara bellamente Carrière la sublime ocasión de percibir que “El concierto que acabáis de oír era de Wolfgang Amadeus Mozart, y el silencio que le ha seguido también era de Mozart... ante todo, pasar de un silencio al otro silencio” (1997: 27).

Para finalizar, parafraseando a Carrière (1997), nuestro siglo ha conocido la invención de un lenguaje cuya metamorfosis sigue día a día “el Cine”. Un lenguaje a punto de cobrar vida, un lenguaje de verdad, capaz de decirlo todo, y participar –aunque sólo de espectador- de esta invención permanente. Esto se constituye en un fenómeno único que debería apasionar a los diversos profesionales, docentes, y a los necesitados e imprevistos espectadores. Pero quizás este lenguaje se haya convertido en algo demasiado familiar para nosotros –y, para ser sinceros, demasiado invisible- como para seguir interesándonos.

7. Bibliografía

- Addams, J. (2010). *Nobel en Trabajo Social*. www.usc.es/smucea/Jane-Addams, citado en febrero 2.
- Carrière, J. C. (1997). *Algunas palabras sobre un lenguaje*. En: la película que no se ve (Primera Edición). España: Paidós Ibérica, S. A.
- Carrière, J. C. (2000). *El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero. Capítulo: Aquí hay luz*. (Primera Edición). Barcelona, España: Lumen S.A.
- Cortés et. al. (2004). *El cine colombiano como medio de información, sensibilidad y/o distorsión de la realidad. Una mirada desde el Trabajo Social*. Informe preliminar inédito. Bogotá: Facultad de Trabajo Social, Universidad de La Salle.
- Corominas, A. (2004). *La comunicación audiovisual y su integración en el currículum*. Barcelona, España: Grao, Colección Materiales para innovación educativa No. 9.
- Ferrés, J. (1994). *Video y educación*. Papeles de pedagogía. (Segunda reimpresión). Barcelona, España: Paidós.
- Ferrés, J. (2000). *Educar en una cultura del espectáculo*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- García, J. (2006). *La cámara y la Tinta*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Guarner, J. (1973). *Roberto Rossellini*. (Primera Edición). España: Fundamentos.
- Laurens, M. (2008). *Enfoques de película*. (Primera Edición). Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Jacquinet, G. (1985). *La escuela frente a las pantallas*. Libros de Edición Argentina. (Primera Edición). Argentina: AIQUE Grupo Editor.
- Martín-Barbero, J. (2002). *La educación desde la comunicación*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Norma.
- Sánchez, J. L. (2008). *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. (1ª edición. Alianza Editorial, Vía Internet, en géneros/dgep.uasnet.mx/difusion/images. Citado en mayo 3 de 2008.
- Vilches, L. (2001). *La migración digital*. (Primera edición). Barcelona, España: Gedisa S.A.

Publicaciones seriadas

- León, J. (2009). "Las nuevas generaciones responden mejor al sentimiento. Cine, otra herramienta universitaria". En *El Tiempo* (sección educativa). Bogotá, 22 de marzo, Pp. 4-2.

Martín-Barbero, J. (2002 a). La crisis de las profesiones en la “Sociedad del conocimiento”. En *Revista NOMADAS No. 16*, Fundación Universidad Central-DIUC, Bogotá D.C.

Porumboiu, C. (2010). Police, adjective. “No me interesa el cine que se abre al público”. En: *El Tiempo, Cultura y gente 3*, Bogotá, junio 19.