

LAS RELACIONES DEL CINE: UNA MIRADA A LA REFLEXIÓN DE LA IMAGEN

SANDRA YANETH CHAPARRO CARDOZO

Licenciado en Artes Plásticas UPTC

Magíster en Educación UPTC

Docente universidad Santo Tomás Seccional Tunja

andrayanethchaparro@gmail.com

Artículo de Reflexión

RESUMEN

Este artículo se realizó con la intención de comprender el interés por el uso del cine en la educación, teniendo en cuenta que los medios audiovisuales son un gran atractivo en el aula de clase, además de ser una alternativa didáctica en el trabajo académico permitiéndole al profesor potenciar la creatividad para ello, se planteó la siguiente pregunta *¿Cómo se implementa el cine en el aula de clase?* En este estudio se abordó desde lo cualitativo y la revisión documental en el que se reflexionó sobre aspectos teóricos haciendo uso de variada documentación. De esta manera al indagar sobre la inserción e implementación del cine en el desarrollo de la creatividad, dado que representaciones visuales que se generan en el cine permiten ampliar la imaginación en el aula de clase por parte de los profesores universitarios, teniendo en cuenta que la apreciación visual y la comprensión de la imagen como recurso tecnológico permiten ilustrar, ejemplificar y desarrollar temáticas, contenidos o como un recurso pedagógico.

Palabras clave: Cine, enseñanza, recurso pedagógico, imagen.

SUMMARY

This article was made with the intention of understanding the interest for the use of cinema in education, taking into account that audiovisual media is a great attraction in the classroom, as well as being a didactic alternative in academic work allowing the teacher to promote creativity for this, the following question was posed: How is the cinema implemented in the

classroom? In this study, it was approached from the qualitative point of view and the documentary review in which theoretical aspects were considered using a variety of documentation. In this way when investigating the insertion and implementation of the cinema in the development of creativity, given that visual representations that are generated in the cinema allow to expand the imagination in the classroom of the university professors, taking into account that the Visual appreciation and the understanding of the image as a technological resource allow us to illustrate, exemplify and develop themes, contents or as a pedagogical resource.

INTRODUCCIÓN

La relevancia de este trabajo radica en reconocer el uso del cine como recurso pedagógico, teniendo en cuenta la importancia de lo visual como un lenguaje privilegiado e incorporado en la Educación Superior. Teniendo en cuenta que es una fuente inagotable para ilustrar, ejemplificar, desarrollar elementos creativos, encuentros discusión entre otros. De igual forma se reconoce la importancia de la formación con los medios audiovisuales para transmitir y ampliar información o conceptos; además el desarrollo de herramientas que permiten la expresión creativa mediante el uso de diversos materiales, formas y manifestaciones artísticas que se dan mediante el uso del cine.

En la indagación teórica se encontró que el cine ofrece una composición de elementos literarios, estéticos, performativos y visuales como mediadores en el proceso de enseñanza y su importancia en la escolarización en la renovación de contenidos. Dado que al incorporar el cine como alternativa didáctica y como herramienta tecnológica en el aula permite que se potencia la creatividad en un ejercicio de práctica. Se buscó comprender, si en realidad la imagen fílmica es un apoyo en el aula en el desarrollo de contenidos, teniendo en cuenta las formas de abordarla y su frecuencia, por ello surgió la iniciativa de estudiar la enseñanza con la imagen fílmica en la educación superior.

En el estudio se buscó evidenciar, que el uso del cine en la educación superior se ha dado como una herramienta de enseñanza, teniendo en cuenta que puede llegar a ser un gran atractivo en el aula de clase y un medio que favorece y motiva el proceso de enseñanza. De igual manera, se asume que los medios audio visuales, han permeado ampliamente los diferentes ámbitos de la sociedad, donde el contexto escolar, llámese escuela o universidad, no ha sido la excepción, por ello se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo se implementa el cine en el aula de clase, Teniendo en cuenta que el cine es un medio audiovisual que favorece y motiva el proceso de enseñanza?

Este estudio parte de la necesidad de indagar el estudio de las imágenes como un apoyo pedagógico que los maestros cuentan para el desarrollo de diferentes temáticas, además de ser un elemento que les permite a los educandos revisar de manera crítica lo que se ve y como se ve. Por ello se considera de gran importancia sistematizar las experiencias con el uso de la imagen como una herramienta pedagógica que permita potenciar los aprendizajes. Cabe señalar que el cine se ha venido usando como estrategia didáctica pero no se ha apropiado y tomado como una estrategia de enseñanza. Es qui que se quiere mostrar la necesidad de la sistematización de las experiencias de aula en las cuales se hace uso del cine.

En la educación colombiana se ha visto que los cines foros como estrategia, les han permitido a los maestros vivenciar y analizar temáticas y ponerlas en contexto, he aquí la necesidad de poner en manifiesto la lectura de imágenes como estrategia no solo de aprendizaje sino de enseñanza. De lo descrito, las imágenes son un medio con la cual los jóvenes y educandos interactúan en nuestro contexto actual, de aquí que la se enseñanza se potencie mediante el uso de las imágenes y los medios.

Mediante el enfoque cualitativo y la revisión documental que se constituyó como parte fundamental para reflexionar sobre la realidad y la

teoría haciendo uso de variada documentación. También se quiso visualizar cómo se incorpora los procesos visuales desde la teoría como una herramienta de enseñanza en el aula, el análisis de contenido y documental le permitió a este estudio analizar rasgos del cine como un elemento no solo del ver sino como se analizan las imágenes a través de contextos históricos y elementos de estudios más recientes.

Teniendo en cuenta los estudios de Zambrano (2006), Zuluaga (1999) entre otros, han venido desarrollando estudios sobre el saber del maestro, la didáctica y la pedagogía. Proponen generar transformaciones en la escuela desde la experiencia, teniendo en cuenta los procesos que se dan producto del trabajo en la educación, exponiendo la didáctica y sus conceptos.

De otro lado, Dussel (2006) quien realizo un trabajo importante sobre el impacto de las imágenes en el contexto escolar y organizacional, recopilado en su documento *la educación de la mirada, políticas y pedagogías de la imagen*, en este estudio se tomaron aspectos sobre la tarea de la escuela, la universidad, como responsables en el proceso de pensar una alfabetización audio-visual y las diferentes formas de discusión con los usos actuales de la imagen. Mostrando la importancia del uso del lenguaje audiovisual en la enseñanza, teniendo en cuenta que se requiere de una reflexión más profunda.

Finalmente, se quiso evidenciar teóricamente que el cine ha sido utilizado para mostrar y ejemplificar diversos temas a partir de una variedad de propósitos y objetivos. En la relación del cine como herramienta en la enseñanza y estudiar en los procesos de apreciación visual y comprensión de la imagen, y de esta manera el cine atraviesa la educación, la enseñanza y la didáctica, teniendo en cuenta que es un medio fácil de comprender y permite desarrollar procesos de alfabetización.

METODOLOGÍA

La presente metodología se basa en la revisión documental que permitió identificar las diferentes formas de comprender el cine y sus factores que inciden en la enseñanza como la literatura, pintura, poesía, teatro, fotografía, música entre otros que propician la didáctica mediada por la creatividad. En este se describieron algunas teorías relacionadas con el uso del cine en la escuela, atendiendo a unas características y rasgos propios de un análisis documental, teniendo en cuenta que este está encaminado a la recuperación de información literaria en la que se busca dar un sentido original.

De este modo, para Hurtado (2008) la revisión documental hace parte de la técnica en la cual se hace una recolección de variada información documental y se describe un tema, que para este estudio es el análisis

del cine y sus implicaciones en la educación. Presentando rasgos históricos y recientes que hacen del cine una estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La información y datos que se ha venido desarrollando de manera reflexiva alrededor del estudio de la imagen buscan llegar a hacer una comprensión, no solo de lo documental de los textos, sino también de la implicación de las imágenes del cine en la historia. Esta información ha permitido hacer un proceso descriptivo del problema que ha sido como es el estudio de las imágenes en el aula y como este ha sido una herramienta didáctica que no se ha sistematizado. Las variables que se han detectado es el cine como eje central y el uso de las imágenes como estrategia didáctica del maestro en el aula.

De igual forma se evidencio que el cine ha sido utilizado para mostrar y ejemplificar diversos temas a partir de una variedad de propósitos y objetivos particulares de las prácticas de los profesores estudiados. La relación del cine como herramienta en la enseñanza y su inserción e implementación de los profesores universitarios, teniendo en cuenta el contexto académico y las características didácticas y la frecuencia de la enseñanza.

Por tanto, la integración del cine en el aula permitió estudiar y ahondar en los procesos de apreciación vi-

sual y comprensión de la imagen como un recurso tecnológico en el que se permite reflexionar las prácticas docentes frente a la enseñanza. De esta manera el cine atraviesa la educación, la enseñanza y la didáctica, teniendo en cuenta que es un medio fácil de comprender y permite desarrollar procesos de alfabetización.

Mediante el enfoque cualitativo se identificaron las diferentes formas de comprender un fenómeno de la enseñanza asociadas al uso del cine en las prácticas pedagógicas. Por tanto, el estudio de casos permitió abordar en profundidad, las particularidades en los que abordan material fílmico para enseñar, estableciendo relaciones entre éste, el objetivo de enseñanza y algunas metodologías con cine, en el estudio se indagó características, rasgos, condiciones o situaciones.

Por consiguiente, se buscó caracterizar analizar desde el documento algunas formas de enseñanza con el cine, mediante la recopilación de algunas experiencias encontradas en el archivo. Al mismo tiempo indagar el uso del cine como una opción o método de enseñanza, en esta revisión teórica se encontraron lagunas experiencias significativas relacionadas con procesos metodológicos alrededor del uso la imagen en el aula.

En esta indagación literaria y de archivo, se realizó un acercamiento a algunas experiencias didácticas re-

lacionadas con uso del cine en la escuela. Permitiendo comprender que la imagen fílmica puede llegar a ser herramienta una efectiva en el proceso de enseñanza, cual permitió visualizar el interés por el cine y su variedad de contenidos y estímulos que evocan en el espectador ideas, reflexiones, recuerdos, sensaciones entre otros.

Al mismo tiempo comprender el uso del cine, como un fenómeno de la enseñanza asociado las prácticas pedagógicas, por otra parte, a las particularidades del material fílmico para enseñar. El enfoque cualitativo en la revisión documental, fue parte fundamental para reflexionar sobre la realidad y la teoría, dado que lo “cualitativo de orden explicativo, sin proceder a comparaciones muy rígidas de la realidad objeto de estudio (...) (Tamayo, 2011, pág. 47).

En los textos encontrados, algunos de los autores refirieron gusto, cercanía, disposición e interés por la enseñanza con cine en el aula de clase. Esta información recuperada aquí permito reafirmar la pertinencia, calidad, disponibilidad y accesibilidad, en el análisis de las fuentes documentales y de información.

RESULTADOS

Históricamente el cine proviene del francés “*cinematographe*” que se derivan en dos palabras griegas (*Kiné*) que significa movimiento y (*gráfos*) con estos dos elementos

que buscó definir la imagen en movimiento. A finales del siglo XIX en el año 1895 la imagen fílmica que ha venido incursionando como un medio para contar, por tanto, no se puede desconocer la importancia cultural que le ha venido ofreciendo a la humanidad.

Por ello el cine como invención, se ha concebido como un medio de expresión y de entretenimiento de los públicos, permitiendo de esta manera que la imagen sea una proyección de películas cinematográficas. Al referirse al término de película, proviene del latín *pellicula* la cual hace referencia a los usos que presta en la creación de narrativas en la elaboración de un guion y la interpretación escénica.

Es por ello que la proyección de películas, es considerada como cinematografía, que en teoría es la proyección de fotogramas de forma rápida que generan la sensación de imágenes en movimiento. Estos dibujos en movimiento provienen de la idea del zoótropo, el cual nació con una función puramente científica y pasó a ser una serie de imágenes que se mueven en el interior de un cilindro con espejos a un elemento dio pie a la producción del cine en imágenes en movimiento, que por décadas han generado la sensación de movimiento en espacios que promueven la socialización, la reflexión y la entretención.

La cinematografía promueve la proyección de realidades, escenarios cotidianos o fantásticos, lo que permite desarrollar unos nuevos lenguajes, es decir, unos escenarios creados para contar historias. La imagen como parte de la percepción visual de las imágenes en las que el cine mudo se caracterizaba por la proyección de situaciones cotidianas, por otro lado, el cine promueve el dialogo. Estas funciones que se destacan en sus inicios y hoy día son:

1. Las narrativas que son situaciones de lugares y épocas
2. La expresiva que busca tocar al espectador mediante las emociones
3. Los momentos en la caracterización de personajes.

La cinematografía esta relacionada con lo concerniente a la captura del movimiento a través del ojo, gracias a los rayos lumínicos a partir de la reproducción de figuras, formas o personas, de manera que las imágenes en movimiento son un espectáculo en el que se reconocen historias. El cine tiene como propósito crear espacios imaginativos y determinar un tiempo y espacio, en el que interactúan lenguajes estéticos y audiovisuales que han propiciado en el ser humano ideas; en palabras de Deleuze (1984) el cine había obtenido efectos de resonancia poniendo en contraste un mismo espacio poblado y vacío de una sola

vez en la que aparece el rostro y al mismo tiempo desaparece el personaje y la acción.

Históricamente los cinematógrafos, hermanos Lumière, son quienes generaron el cine itinerante, llevando una cámara más ligera y liviana en 1895, como se presenta en los primeros filmes “la salida de los obreros de la fábrica lumière” “riña de niños” “partida de naipes” y uno de los filmes más reconocidos “la llegada del tren” por la variedad de imágenes en movimiento.

La evolución del cine, la conquista de su propia esencia u originalidad será llevada a cabo por el montaje, la cámara móvil y la emancipación de una toma que se separa de la proyección. Entonces el plano deja de ser una categoría especial para volverse temporal; el corte móvil en vez de inmóvil. (Deleuze, 1983, pág. 16)

En el año 1896 las películas de Georges Méliès, son las primeras en las que se integra la imagen en conjunto de narrativas y argumentación visual. Antes de la explosión de la primera Guerra mundial en 1914, la producción filmográfica era frecuente y reconocida.

En Estados Unidos se habló de la empresa filmográfica de Edison Co., por su particularidad de tener directa relación con la primera cámara fílmica “Kinestocopio”. La empresa de Edison, producía filmes tan exitosos como el “beso” en 1896,

que fue una de las primeras películas en las que se vinculaba la sensualidad y la sexualidad, que fue muy criticada por los espectadores; por consiguiente el cine como empresa de producción de filmes en 1897 se habló de la guerra de las patentes y de las productoras, dentro de las más reconocidas están Edison. Co, Biograph Co, Vitagraph; mientras se ocurrió esta guerra de patentes Edwin Porter, se centra en la producción de filmes en los cuales es de vital importancia el desarrollo del relato, el uso del primer plano, uno de los primeros filmes con estas características fue el “asalto y robo de un tren.

En el ámbito académico se ha venido observando que el cine, promueve temáticas particulares en las que convocan a estudiantes y profesores. Asimismo, estos temas que, aunque son diversos convocan a la discusión y a la formación ciudadana. Esta formación con medios audiovisuales, no es solo promover una opción más, en la que se recrean unas temáticas con un sentido cultural y artístico. En la educación superior, el cine es introducido por profesores-cinéfilos, generando en los espacios de cine foro elementos de debate. Teniendo en cuenta que cuando se habla del cine, no precisamente como una herramienta, sin embargo, pensar el cine como un activador intelectual a pesar de ser un activador para el disfrute.

La imagen fílmica como una interpretación social y cultural en la educación, permite generar propuestas didácticas que se pueden llegar a encontrar en los debates una herramienta en el aula. Entre tanto el cine como la manifestación del mundo, frente a la cultura, la historia, la pedagogía y la comunicación, entre otros, permite que la imagen sea parte del docente y los estudiantes un elemento de reconocimiento fácil y rápido frente a la construcción de un conocimiento.

Las imágenes en movimiento no fueron pensadas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en su defecto en la forma didáctica; no plantean requisitos o procedimientos para el ver, pero tienen el poder de atraer grandes públicos. En la imagen cinematográfica se configuran una serie de narrativas y argumentaciones de se dan cuadro a cuadro y hacen toda una introspección, adentrando al espectador en sus realidades, corriendo el riesgo de que ya no importe lo que hay detrás de estas narrativas, que no buscan ser cuestionadas y que se ocultan por la ficción y los efectos especiales. (Chaparro, 2018, pág. 167)

En los estudios que se han abordado en Colombia sobre el cine, sobre la diversidad de problemáticas escolares en las cuales se aborde el cine como elemento mediador son muy escasas, dado que no han sido sistematizadas estas experiencias. A lo cual el cine, como lenguaje visual permite desarrollar un espacio

de análisis de las imágenes en una experiencia con la decodificación de signos y símbolos de las narrativas fílmicas en el aula como elemento pedagógico, exige por parte del profesor una lectura visual.

El cine como recurso pedagógico

Se ha observado que la imagen fílmica puede constituirse en una tecnología de apoyo en la enseñanza para los profesores. Buscando de esta manera que la práctica docente, permita abordar y desarrollar de una manera más interesante un lenguaje comprensible y visible. Por tanto, los estudios de Rodríguez (2010) dan cuenta del poder del lenguaje audiovisual en los procesos de pensamiento del maestro en formación, desde una experiencia de simulación visual en el aula, con esta acción muestra una innovación en la experiencia pedagógica, relacionada con conocimientos, creencias y valores.

El cine aporta a la construcción de un proceso de alfabetización en la apreciación de lo visual, puesto que las imágenes cumplen un papel fundamental y favorecen la generación de diferentes miradas, desde lo estético, cultural y social por ello el "cine y la televisión, junto con los demás medios de comunicación, se han especializado en la búsqueda de recursos audiovisuales cada vez más atractivos y potentes, debido a que a diario se enfrentan con la exigencia de captar la atención del público. (Yela, 2007, pág. 103).

El cine permite abordar temas como la igualdad, la política, la cultura, la estética, la literatura, entre otros que pueden ser abordados por más de una disciplina; motivo por el cual el docente puede disfrutar y experimentar en la medida de lo posible, los contenidos de cine según el programa académico o la asignatura. El hecho de ver la imagen y estudiarla desde múltiples disciplinas en el aula de clase, permite entablar discusiones de un tema y generar puntos de vista diferentes.

Por tanto es importante generar una cultura audiovisual en la educación superior, en la que los profesores se enfoquen al estudio de esos discursos con la imagen, así como las preocupaciones de una formación que esté dirigida a cuestionar un pensamiento racional, pues bien, según Osorio y Rodríguez “Nuestras vidas seguramente se ven reflejadas en un filme, en una imagen donde somos protagonistas de nuestra propia vida en un marco de relaciones entre seres humanos, en la complejidad de la calle, de la comunidad y de la escuela misma.” (Osorio, 2010, pág. 75).

Por ello es primordial pensar el cine en las aulas de clase y en el mundo académico universitario. Al desarrollar la alfabetización de la imagen, afirma Giraldo (2010), se descubren los beneficios del lenguaje cinematográfico trasladados como parte de la enseñanza en la escuela, desarrollando un interés adicional

por parte del estudiante frente al tema tratado y, consecuentemente, una oportunidad para que el profesor pueda profundizar en dicho tema.

Si bien es cierto que el cine puede generar un cambio en las metodologías empleadas por el profesor, considerando sus concepciones de la imagen fílmica y el impacto en sus estudiantes, también es necesario contemplar espacios de críticas y comentarios, mostrando que el diálogo y la comunicación admiten desarrollar puentes con el saber y la academia. Teniendo en cuenta los espacios en los que el profesor desarrolla sus metodologías, Rodríguez (2010) afirma, que [...] la interacción, la confianza, los sentimientos de empatía entre los estudiantes y el docente enriquecen el trabajo y lograron hacer rupturas en las prácticas pedagógicas en el aula de clase (Rodríguez, 2010, pág. 105).

Por tanto, el uso de la imagen puede llegar a representar en el aula, una herramienta para el profesor y su potencial, en la teorización de elementos propios de una disciplina que son abordados mediante un filme. La enseñanza con cine y la relación con la práctica docente, permite dinámicas con la manipulación de filmografía tanto en los contenidos como en el desarrollo de temas, en los que se hace importante exhibir imágenes.

Por ello la cultura y las comunicaciones hacen parte de la hibridación de la modernidad, como parte de una transformación recurrente de las tecnologías. A ello la cultura y la comunicación pueden llegar a ser parte de los procesos tecnológicos, en los que la influencia del cine en la educación se permite reflexionar sobre la integración en las dinámicas escolares y su percepción del mundo. Teniendo en cuenta que la relación de tecnología y la educación hacen parte de las sociedades, que se alimentan de la diversidad de medios tanto escritos como visuales.

El cine una experiencia en el aula de clase

El cine es una producción que va vinculada con su época, el siglo XXI es la era de lo audiovisual con una variedad de pantallas móviles y fijas. Con esto es importante revisar la incidencia de las imágenes, los escenarios y los personajes de películas en la educación superior. El profesor es quien organiza la escogencia de los fragmentos de las imágenes y elige pasarlas enteras o en secciones, con el fin de estudiar aspectos concretos de temas en relación a lo ético, político y estético.

De las diversas estrategias didácticas que se han estado insertando en el aula, está el cine en el desarrollo de debates, en los que se piensa, se discuten cuestionamientos vinculados a la literatura, ciencias

sociales, historia entre otras. Las experiencias con cine en la práctica docente en el aula, hacen posible la indagación.

Giraldo (2010), afirma que los beneficios del lenguaje cinematográfico en la escuela específicamente en el aula llaman la atención sumado a la fascinación por el misterio, así como atrapa a los espectadores comunes. En la formación académica también se cuenta la experiencia del cine como fuente de imaginación un espacio para crear y crearse en la medida que las ideas pueden adquirir apariencia de realidad, en la medida que se hace presente y se vive. Entre tanto las imágenes habitan en el aula, de diversas formas, en el contexto universitario, maestros y estudiantes, como espectadores, logran construir unos aprendizajes y unas configuraciones académico-pedagógicas, desde las cuales se visualizan expresiones desde la cinematografía a lo real.

La experiencia de la enseñanza impulsa a identificar en el lenguaje el proceso de construcción de saberes pedagógicos. Sin embargo, al contar con la posibilidad de la imagen el lenguaje se amplía, su impacto es inmediato y rápidamente captado por los estudiantes, llegando a producir sensaciones que la simple palabra estaría lejos de producir, así el maestro cuenta con nuevas posibilidades y una sensibilidad asegurada para establecer un tema, es factible entonces un análisis enriquecedor.

Promover el diálogo entre imágenes y palabras en las prácticas dentro del aula, promueve la incertidumbre de lo que se ve y en consecuencia lo que imagina. Marín (2010) afirma que la alfabetización de la imagen permite desarrollar un interés para profundizar en el uso del cine como instrumento didáctico, para llegar a entender las imágenes y lo que representan en el aula y desarrollar prácticas docentes. Por esta razón, la imagen es un medio capaz de configurar conocimientos y emulaciones.

Estas imágenes pueden contribuir a conductas provocadoras y, como consecuencia, pueden llegar a generar procesos de socialización y comunicación en la familia y en la escuela, dado que pueden marcar la personalidad del espectador. El fenómeno de la telenovela es muy marcado en Latinoamérica y en los sectores menos favorecidos, es por ello que se da en el espectador una apropiación de estas imágenes generando con el tiempo una adaptación de conductas en el actuar y el pensar. En este sentido, las series televisivas son un canal para llegar a apropiarse características y rasgos de los personajes, y que son incorporados como parte de la cotidianidad y de la personalidad del espectador, propiciando conductas agresivas y hasta estilos e ideales de vida. (Chaparro & Consuelo, 2016, págs. 125-126)

Las imágenes pueden ser utilizadas como dispositivo de poder en la medida que representan un símbo-

lo para el espectador, pues este se identifica con la imagen, el conocimiento construido social y culturalmente se impone, reforzando las creencias que tiene el espectador que al ver se convierte en protagonista. “Con la integración del cine en el aula se produce una curiosa paradoja. Este es potencialmente uno de los recursos más efectivos para la optimización del aprendizaje, [...]” (Rebelais, 2008, pág. 158).

El cine puede llegar a tomarse como didáctico, y a su vez, a modo de medio tecnológico en la enseñanza; no obstante, los criterios que desarrolla Kaspar (2008) afirma que ciertamente la imagen permite crear una relación con los contenidos y las formas de enseñanza, siempre que se desarrolle en la práctica docente o en el proceso de formación en el aula. Por otro lado, “La introducción del cine en las prácticas educativas puede adoptar dos tipos de perspectivas distintas: el uso del cine como instrumento didáctico y el uso del cine objeto de estudio” (Grispert, 2009, pág. 75).

La utilización exclusiva del cine como instrumento didáctico tampoco es admisible, a lo que la imagen del cine surge en un espacio y en un tiempo, y obtiene un reconocimiento, en principio social, luego como herramienta pedagógica adquiere nuevas connotaciones; es analizada, banalizada, trivializada, de todas formas, valoradas como un arma potente para hacer presentes

las emociones. Una de las preguntas que se plantearía frente a estas didácticas es ¿Qué se sabe acerca de cómo los profesores utilizan el cine? no es solo entrar a indagar el cómo lo usan y el para qué, sino analizar e interpretar, de cierta forma, qué ve el profesor desde su experiencia.

En la recopilación e identificación del material fílmico, se identificó que puede llegar a ser una herramienta de análisis dentro del aula. Los filmes llevaron al estudio de las políticas de la mirada de Jorge Larrosa, quien reflexiona ¿Qué significa educar la mirada hoy? Por tal razón, la preocupación de esta investigación es la enseñanza de la cultura visual mediante el uso de la imagen cinematográfica dentro de las prácticas de aula. (Chaparro, 2013, pág. 91)

Por otra parte, es necesario revisar si existe un interés en la universidad por dicha educación y si en la vida cotidiana de maestros y estudiantes hay un lugar o un tiempo para educar en la mirada, “¿se proyectan películas como mera ilustración de un tema? ¿Qué lugar ocupa el cine en estos casos? ¿Existe un lugar para el cine? Pasar una película en clase no implica, necesariamente, que el cine esté presente” (Paladino, 2006, pág. 140). En la educación de la mirada se usa el cine para relacionar el sentir del individuo con el texto imagen, dejando entrever la delicadeza del sentimiento que permite generar la sensibilidad así, las experiencias se fortalecen en la formación del saber y del ser.

Por otra parte, Dussel (2006) afirma que la imagen busca, de forma romántica en la enseñanza la transformación de la didáctica, pretendiendo desarrollar estímulos, sensibilidad e inteligencia. Sin embargo, con frecuencia nos podemos quedar solo con un impacto que desaparece con facilidad “Esto es particularmente importante para el sistema educativo, que aprendió a pensar que ver es igual a saber y que por eso asumió una actitud de sospecha de la cultura visual, sobre todo de la cultura visual de masas [...]” (Dussel, 2006, pág. 282).

Pensar la educación y la cultura audiovisual implica pensar de forma individual y colectiva la enseñanza con la imagen como lo menciona Dussel (2006), en concordancia, quien debe asumir la tarea es la escuela, la universidad, responsables de pensar en lecturas, una alfabetización audio-visual que ponga en evidencia los estereotipos, los estigmas y formas de exclusión que debilitan poco a poco nuestra convivencia en el espacio social. Educarnos en la forma de ver implica poner en discusión los usos actuales de la imagen y saber que no basta con la imagen, sino que implica la relación que encontramos con el pensar y las palabras que hablan sobre ella.

Así, la “educación de la mirada”, como una forma de repensar la formación política y ética a través de toda una escuela, también tiene efectos para como pensamos la cul-

tura y la organización de la escuela, como pensamos su relación con la cultura contemporánea, con la pluralidad de voces y de modos de representación que tienen las sociedades. (Dussel, 2006, pág. 285).

Comprender la imagen, dice Dussel (2006) citando a Sontang (2006), implica trabajar en tres niveles: 1. el del conocimiento (entender lo que sucedió), 2. La emoción (poder sentirnos conmovidos), 3. Sentir que hay un plano humano que universaliza, y 4. La acción (posibilidad de hacer algo); por consiguiente, el estudiante y el maestro no pueden pasar por alto el “ver”.

Además, entender que el mirar va más allá de crear una sensibilidad por la imagen en la que los profesores, abordan el desarrollo de temas o contenidos y es provechoso; en otras palabras, el cine como una posible herramienta o método de enseñanza, así mismo, promover procesos de enseñanza con el uso del cine en las prácticas docentes en el proceso de construcción de saberes pedagógicos en los que cine es una herramienta en la enseñanza. Lo que incide en la manera de ver y de interpretar la imagen de acuerdo con la asignatura y el campo de acción, en las diversas prácticas metodológicas, formas de enseñanza y didácticas.

Dussel (2006), considera de vital importancia el trabajo la enseñanza de las sensibilidades de maestros y estudiantes, desde las estéticas y

contenidos del lenguaje audiovisual, encontrando otras formas de transmisión de saberes y mayor contacto con la sociedad contemporánea. Llama la atención la consideración de la imagen, más allá del simple artefacto visual o icónico, donde está la imaginación como generadora constante de imágenes, sin olvidar que es la práctica social material la que produce un gran número de aquellas que hacen parte de nuestra cotidianidad: la pintura, el cine, la televisión y todos los géneros que involucran los sentidos, pero que también involucran creadores, receptores y consumidores que ponen en juego los saberes.

Considerando lo anterior, el impacto que causa la imagen en los estudiantes, puede estar influyendo en la forma como modifican sus prácticas, actuaciones y modos de vida, en este sentido se interroga ¿Qué concepciones de sí mismos y de los otros se generan?, ¿en quién?, ¿dónde?, y ¿qué construcciones entre el ver y el saber?, estos interrogantes involucran la construcción de subjetividades, de relaciones sociales y, por tanto, la preocupación por formas y maneras que surgen y van conformando una nueva sociedad.

A lo que la imagen audiovisual, como parte de la didáctica en la educación superior genera la formación de públicos y de teleaudiencias, teniendo en cuenta el cúmulo de información que llega a través de las pantallas, es decir, hay que ge-

nerar una conciencia alrededor de lo que se ve y como se ve. “Si queremos incorporar el cine en la práctica educativa, debemos fijarnos en el contenido del filme, en cómo son sus mensajes y de qué manera producen significado.” (Grispert, 2009, pág. 78).

Entre tanto el uso de la imagen, en los procesos didácticos permite evolucionar en los lenguajes visuales y narrativos en la educación; entre tanto el cine es hoy por hoy uno de los medios audiovisuales de interacción con la enseñanza y como herramienta en la construcción de nuevos lenguajes, además de ser parte de las prácticas pedagógicas, y en los procesos educativos creando canales de comunicación con el cine. Por ello “Es prioritario para las instituciones educativas crear equipos que alimenten al conocimiento de las imágenes audiovisuales para desarrollar nuevas posiciones teóricas y analíticas de los medios para romper con los modelos tradicionales de la educación y establecer uno nuevo que permita mejorar el proceso de enseñanza. (Mercarder, 2008, pág. 48).

La imagen audiovisual se mueve en diversos medios, como televisión y el cine, por ello la imagen es un elemento que le permite a la enseñanza desarrollar lenguajes en la construcción de narrativas. Los medios audiovisuales como dispositivos de comunicación con la imagen, en las didácticas que están orientadas

desde una mirada académica en la que se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a lo pedagógico de la imagen apropiada para el perfil profesional, por tanto “La consideración de la imagen como instrumento útil para la creación de conceptos” (Grispert, 2009, pág. 181).

La didáctica en la educación superior, es importante para el desarrollo de planteamientos en relación a los conocimientos con la imagen en la educación superior. Por tanto, las prácticas educativas requieren de un proceso de investigación permanente, por otro lado, la enseñanza con medios audiovisuales debe estar inmersos en el análisis de la imagen y las experiencias con el cine. [...] Entre tanto “las películas y videos estrictamente didácticos tienen, en suma, una gran importancia para la enseñanza y la memorización” (Tosi, 1993, pág. 52).

En un acercamiento a la visión del profesor universitario frente a la imagen cinematográfica, se basa en la experiencia en el análisis y la apropiación del cine, de tal forma que los medios audiovisuales como un instrumento o elemento de entretenimiento. El uso del cine permite el desarrollo de temáticas y herramientas didácticas de acuerdo con la disciplina de cada profesor, quien identifica su pertinencia.

Entre tanto la imagen es solidaria con las emociones, cómplice de ideas que se quedan grabadas en la

memoria, no puede estar lejos de la pedagogía, un saber que al ocuparse de la educación de un individuo involucra también de pensar lo humano en la sociedad, una sociedad cada vez más invadida de imágenes, cuyo gran poder se instala en las escuelas y en las universidades, irrumpe en los procesos didácticos, trae temas, preguntas, y problemas, y que de otra forma no serían tan fáciles de comprender, a lo que María Silva Serra (2006) afirma:

[...] es posible visualizar una serie de prácticas, que, aunque de distinto tenor, intención y resultado, pueblan el escenario escolar: la utilización de una película para desarrollar tal o cual programa, la existencia de salas de video en las escuelas, los ejemplos que echan mano del cine en una clase magistral, la proyección de películas los días de lluvia en las escuelas, la interrogación del texto cinematográfico para responder a una guía de preguntas. Todas estas prácticas conjugan el cine y la escuela. Todas ellas habitan la escuela, donde el cine es un elemento más del escenario. (pág. 145).

A lo que las imágenes en movimiento o filmes, no fueron pensadas para la aplicación de didácticas académicas, y tampoco plantean requisitos o procedimientos para poderlas ver, pero tienen el poder de atraer grandes públicos, que les complace mirar. En la imagen cinematográfica se integra un conjunto de narrativas y argumentaciones

que cuadro a cuadro van involucrando al público, y corriendo el riesgo de que ya no importe lo que hay detrás de esto.

En este sentido se plantean preguntas como ¿Cómo se forman la mirada en los espectadores mediante el medio cinematográfico? ¿El espectador construye estereotipos, al enfrentarse al medio cinematográfico? En este sentido indica Ranciere que (2003) "El espectador también actúa como el alumno o como el doctor. Observa, selecciona, compara interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares." (pág. 19).

Es decir, que el espectador es quien considera la imagen, la analiza, la piensa y la imagina, en este sentido la comunicación con la imagen desarrolla no solo la capacidad de observación y de crítica. Por ello la configuración del espectador y la mirada en la que refleja una emoción distinta, es decir, un sentir diverso frente al llanto, la risa y hasta la emancipación. La utilización del cine como recurso cinematográfico en un contexto escolar permite crear espacios en los que la mirada va más allá del simple hecho de ver una imagen.

Por ello, al preguntarse sobre el lugar de la mirada en la construcción de la experiencia en los entornos escolares, demanda conocer como el profesor universitario se apro-

xima al cine, como un espacio por construir y que no es predeterminado. ¿Qué maneras tenemos de ver la imagen? Consiste, en la posibilidad o imposibilidad de narrar lo que se ve mediante el lenguaje, por ello posibilita esos espacios en los que la pedagogía puede poner el énfasis en lo que vale la pena ser visto, cuestionando los prejuicios, preguntando sobre lo que se ve, proponiendo detenerse en un punto del movimiento, resaltando espacios, personajes, significados, lugares, llamando la atención sobre las diversas maneras de ver y entonces reunir, enlazar y ayudar a construir palabras desde las imágenes. Es decir que estén presentes distintas formas de lenguaje, expresiones, discursos y conocimientos que favorecen la relación entre ver y saber, por tanto, posiblemente la formación de un ser crítico. Con ello el profesor puede reconocer en la imagen un poder sobre los espectadores, el poder de transmitir ideas y emociones mediante la experiencia.

En estos cuestionamientos sobre la imagen como protagonista, en que el profesor en su encuentro con el estudiante pone en juego la palabra y la imagen, surge entonces interrogante como: ¿De qué manera la imagen afecta nuestros saberes?, ¿Puede transformarnos?, ¿estudiantes y maestros están interesados en ver más allá de las imágenes? En este sentido, el profesor ha construido unas maneras de ver, percibir y

comprender, al mismo tiempo, la posibilidad de enseñar a sentir, mirar, pensar, tomar distancia, como una práctica de ver mediante el descubrimiento de la mirada.

También cabría mencionar que, en el discurso con la imagen, implica debatir sobre diversos temas en los que afecta los modos de ver. El cine no solo ofrece entretenimiento, es mucho más que un estímulo visual y sonoro para el espectador, dado que representa todo un proceso de aprender a mirar y a escuchar aquello que se explica con las imágenes. Por eso el aprendizaje con cine es una experiencia que implica un acercamiento al desarrollo de propuestas didácticas.

Por último, mostrar la educación y cultura visual, como se ve interpretado en la cotidianidad del lenguaje audio visual, a pesar de ello, en la actualidad en un mundo gobernado por las imágenes, se visualiza como fundamental en el mundo de lo visual en la realidad que presenta la enseñanza del cine como elemento de discurso en la academia.

CONCLUSIONES

Es frecuente textos que se han escrito y que van orientados hacia la enseñanza de material fílmico para la realización de actividades académicas. En los archivos teóricos han permitido mostrar que el estudio con las imágenes potencia los procesos educativos. De igual manera se ha indagado en la literatura que

el estudio de las imágenes, dado que sirven como recurso en el análisis de forma crítica.

Más allá de los planteamientos que se han generado alrededor de lo audiovisual, y se ha venido constituyendo en una opción efectiva en la enseñanza. Identificando cómo se incorpora el cine en el aula. Donde se ingrediente lo emotivo y lo sensible de la imagen, en la cual se quiere explorar el encuentro con la emotividad, la sensibilidad y la apreciación de nuevos lenguajes.

Este conocimiento del lenguaje visual permite el análisis de imágenes concepto, debates y encuentro de discusión e interpretación entre

otros. Se describen algunas metodologías que se refieren al abordaje de imagen- concepto, reflexión, creación de historias y procesos de sensibilización ética, estética, social, entre otros.

En el mundo actual es indudable que los medios audiovisuales permiten el análisis, el debate y la comunicación no verbal. El cine además de entender la imagen y sus efectos en la enseñanza, permite generar procesos de creatividad en el desarrollo de clases más sugestivas que la simple clase magistral, los seminarios, los conversatorios y otras modalidades de instrucción en el aula.

REFERENCIAS

- Chaparro, C. S. (2013). *La Niñez En El Cine: Un Acercamiento Al Análisis Pedagógico De La Imagen Visual*. Educación y Territorio , 89-106.
- Chaparro, C. S. (2018). Representaciones sociales del cine en la escuela. *El Ágora USB*, 164-172.
- Chaparro, C. S., & Consuelo, Q. B. (2016). *La imagen, realidad y representación de contenidos televisivos en el comportamiento escolar*. Educación y Territorio , 122-145.
- Collado, c. (2010). *metodología de la investigación*. México: Mc GRAW Hill.
- Deleuze, G. (1983). *La imagen en movimiento*. México : Páidos, Comunicación.
- Dussel, I. (2006). *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen* . Argentina : Manantial.
- Grispert, E. (2009). *Cine, ficción y educación*. Barcelona: Laertes.
- Hurtado, H (2008). *Metodología de la investigación Holística*. Caracas:
- Kaspar, H. (2008). Las nuevas tecnologías en la frontera. En i. P. Ferres, *La educación como industria del deseo: nuevo estilo comunicativo* (págs. 159-178). España: gedisa.

- Larrosa, J. (2000). *Pedagogía profana: estudios sobre, lenguaje, subjetividad, formación*. Argentina: edu/casa.
- Marín, O. D. (2010). El cine en la comunicación educativa: algunos usos del cine en el aula. *Miraton No10*, 1-6.
- Mercarder, M. Y. (2008). El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación. *Redalyc.org N° 63*, 47-52.
- Osorio, A. d.-R. (2010). cine y pedagogía a propósito de la formación de maestros. *Praxis y saber*, 67-86.
- Paladino, D. (2006). Qué hacemos con el cine en el aula . En I. Dussel, & D. Gutiérrez, *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen* (págs. 135-143). Argentina: Manantial.
- Ranciere, J. (2003). *El maestro ignorante*. Barcelona: Laertes.
- Rebelais, F. (2008). Imagen en la frontera . En J. Ferres, *la educación como industria del deseo un nuevo estilo comunicativo* (págs. 141-158). Barcelona: gedisa.
- Rodriguez, R. L. (2010). El cine estrategia para el desarrollo del pensamiento. *Praxis y saber* , 87-110.
- Serra, S. (2006). El cine en la escuela. ¿política o pedagogía de la mirada? En I. & Dussel, *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen* (págs. 144-154). Argentina: Manantial.
- Tamayo, M. T. (2011). *El proceso de la investigación científica* . México: Limusa .
- Tosi, V. (1993). *El lenguaje de las imágenes en movimiento: teoría y practica del cine y la televisión en la educación científica, la enseñanza y la divulgación*. México: Grijalbo.
- Yela, F. O. (2007). El cine como laboratorio en el aula: una revisión semiótica de la película la lengua de las mariposas. *Foro de educación No9*, 99-124.
- Zuluaga, O. L. (1999). *Pedagogía e historia*. Bogotá: Anthropos.