

Cine y Educación

Diagnóstico del uso del cine y el material audiovisual en la educación chilena

Tesis para optar al título de cineasta con especialidad en libreto y guion y producción ejecutiva.

Matías Ignacio Bravo Roco

Profesor guía: Edgar Doll Castillo.

ÍNDICE.

ÍNDICE. 2

I.- MARCO CONTEXTUAL..... 4

1.- TEMA..... 5

2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN..... 5

3.- ÁMBITO 5

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6

5.- OBJETIVO GENERAL. 7

6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 7

7.- INTRODUCCIÓN 8

8.- APORTE DE LA INVESTIGACIÓN A LA DISCIPLINA. 9

9.- JUSTIFICACIÓN..... 10

10.- MAPA CONCEPTUAL 11

II.- MARCO TEÓRICO..... 12

1.- CINE E IMPACTO SOCIAL..... 13

1.1.- CINE E IMAGINARIO..... 14

1.2.- LA CULTURA DE LA IMAGEN..... 15

2.- CINE Y ANTROPOLOGÍA..... 18

2.1.- LENGUAJE CINEMATOGRAFICO O AUDIOVISUAL. 19

3.- CINE Y EDUCACIÓN. 20

3.1.- EDUCACIÓN AUDIOVISUAL. 22

3.2.- LA CULTURA AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN. 23

3.3.- VÍDEO EDUCATIVO O DIDÁCTICO..... 24

3.4.- IMPLEMENTACIÓN DEL CINE EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
ARTES VISUALES EN 8º BÁSICO. 26

3.5.- EXPERIENCIA DE DOCENTES. 31

3.6.- TALLERES DE CINE. 34

3.7.- EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE..... 39

3.8.- NOVASUR. 40

III.- PROPUESTA DE MARCO METODOLÓGICO. 42

1.- POSIBLE TIPO DE ESTUDIO. 43

2.- POSIBLE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 44

3.- PROPUESTA DE POBLACIÓN Y MUESTRA..... 45

CONCLUSIONES. 46

BIBLIOGRAFÍA. 47

ÍNDICE DE FIGURAS..... 49

I.- MARCO CONTEXTUAL.

1.- TEMA.

El cine en directa relación con la educación formal Chilena. Tanto el vídeo didáctico como el cine están insertos dentro de los modelos y políticas educativas actuales en Chile, como se puede evidenciar en los libros de texto entregados por el MINEDUC a los estudiantes (Lenguaje, 8º año, Unidad 2 “Cinema poesía”), y complementados por los planes y programas educativos (Lenguaje, 8º año).

2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

- 1.- ¿De qué manera se utiliza el Cine en la educación chilena?
- 2.- ¿Qué factores intervienen a la hora de la elección de filmes o de materiales audiovisuales en los textos escolares entregados por el ministerio?
- 3.- ¿Qué lugar ocupa el cine chileno en los planes y programas de la asignatura de historia en la educación básica y media?

3.- ÁMBITO

Medios audio-visuales dentro de las aulas y su utilización para la enseñanza formal chilena. Películas, videos didácticos, videos educativos y talleres de realización cinematográfica o de acercamiento al cine.

Key Words: Cine, Imagen, Educación.

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la educación formal chilena, la figura del cine existe como un recurso educativo de carácter complementario y de una manera muy sutil, sin considerar el cine como una forma de expresión alternativa, ni tampoco como un sistema educativo que podría funcionar en razón de un desarrollo integral del estudiante.

El cine como medio de comunicación y como herramienta educativa fomenta un desarrollo tanto individual como social por parte del estudiante, actuando de esta forma en distintos ámbitos de vital importancia para el mismo. Consideramos al cine como un elemento de cambio y análisis social, que otorga herramientas necesarias para el entendimiento del mundo y el contexto de una persona. Y a su vez notamos la falta de inclusión de esta rama artística tanto en su visionado como en su realización en los planes y programas entregados por el Ministerio de Educación (MINEDUC).

5.- OBJETIVO GENERAL.

1.- Revisar y dar a conocer el uso actual del Cine y del material audiovisual en la educación chilena.

6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Revisar el proceso de elección de los films por parte del Ministerio de Educación y los programas específicos en el ámbito de Cine- Educación. (NOVASUR)

2.- Revisar las políticas de los programas institucionales estatales en la relación Cine y Educación (NOVASUR).

3.- Revisar la implementación de los talleres de cine y del cine-club en la educación chilena.

7.- INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se indaga sobre la relevancia del cine como herramienta educativa, entendiendo el cine como motor principal de la investigación y desprendiendo a su vez, el análisis del vídeo educativo y didáctico y del desarrollo de los talleres de cine tanto teóricos como prácticos dentro de las aulas en la educación formal chilena actual y las políticas vinculantes tanto de organizaciones gubernamentales (MINEDUC, CNCA) como de organizaciones privadas y como iniciativas individuales. Intentando de esta forma acceder a los procesos y elaborar una revisión completa de los mismos y darlos a conocer a toda la comunidad audiovisual y a la comunidad educativa.

8.- APOORTE DE LA INVESTIGACIÓN A LA DISCIPLINA.

La siguiente investigación se realiza con la intención de fortalecer conscientemente la educación chilena al intentar abrir una nueva perspectiva desde donde abordar la forma de enseñar en las aulas.

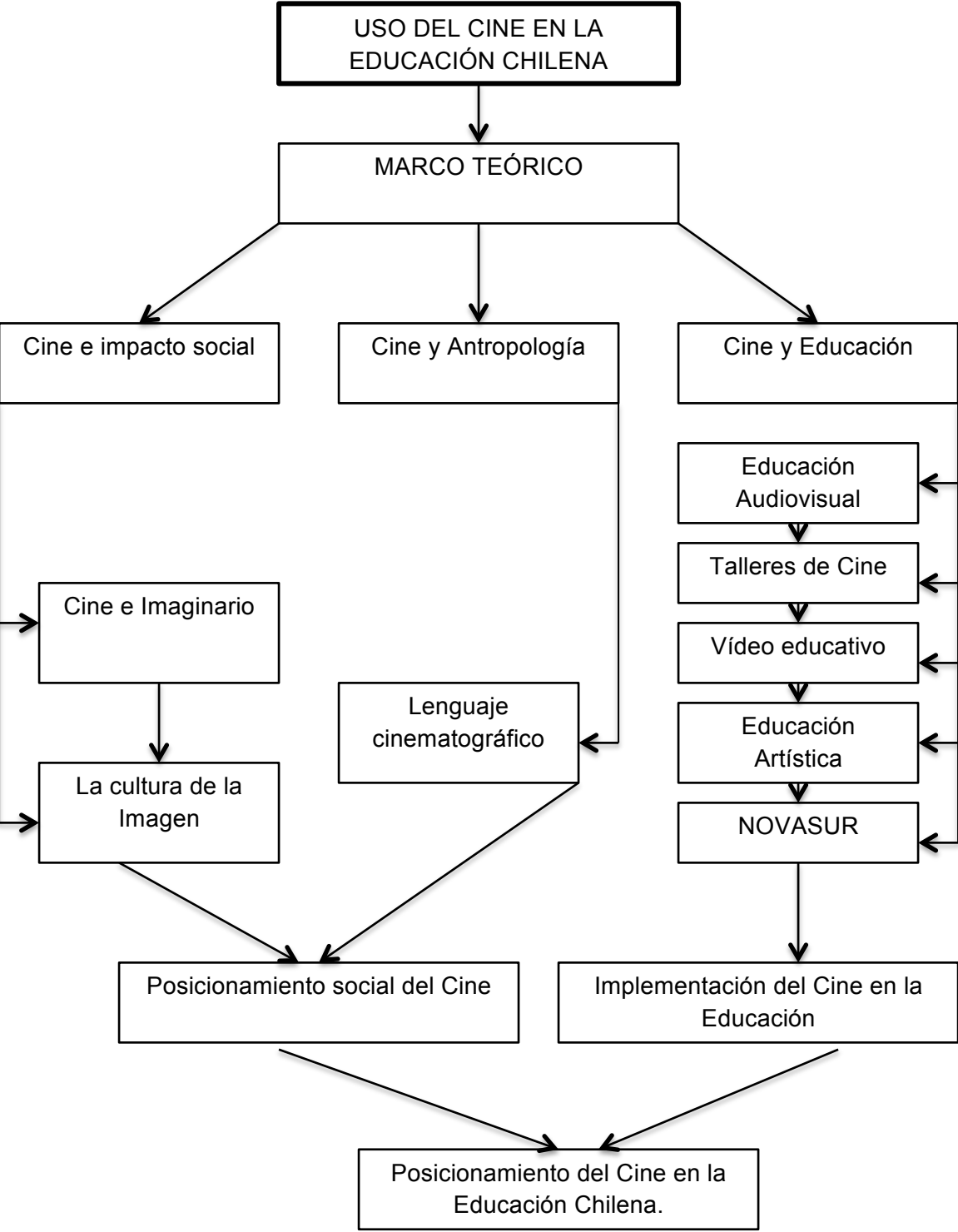
Por medio de un diagnóstico claro y preciso de lo que sucede con la intervención del cine y de la imagen en la educación chilena, pretendemos establecer una relación directa desde el cine para esta funcionalidad específica y generar una reflexión crítica y un precedente para la premeditación ante la realización de un material audiovisual de estas características tomando en cuenta las políticas gubernamentales expuestas.

9.- JUSTIFICACIÓN.

Sentimos una urgente necesidad del cine de cooperar directamente en distintos ámbitos, el cine influye fuertemente en distintas disciplinas que se desempeñan de manera práctica y notoria en la sociedad actual, hablando desde el aporte del cine en la sociología, en las diversas ciencias sociales, en la arquitectura y en la educación, en esta última tenemos la impresión de que este aporte se hace de manera indirecta y sin una reflexión previa de los objetivos, de las piezas cinematográficas y las posibles influencias al momento de establecer relaciones con otras disciplinas, en base a eso postulamos esta investigación como un empuje hacia una teoría educativa que postule el cine como una parte fundamental de la misma y de esta forma lograr un desarrollo integral de los estudiantes.

Por este motivo iniciamos esta investigación intentando hacer un diagnóstico actual de la influencia del cine en la disciplina específica que significa la educación, en una primera instancia formal chilena, con la posibilidad de expandir la investigación hacia nuevos sujetos de estudio y poder realizar una radiografía completa del escenario donde se ve envuelto el cine y su repercusión en los mismos.

10.- MAPA CONCEPTUAL

II.- MARCO TEÓRICO.

1.- CINE E IMPACTO SOCIAL.

“Probablemente lo que no se proyecta en la pantalla blanca y armónica del cine no existe y, tal vez, todo aquello que no existe está en el cine siendo fruto de la inventiva y de las posibilidades que surgen de la magia de los íconos en movimiento. Este pensamiento introductorio hace derivar nuestro ulterior discurso hacia tres francos: a) la importancia del séptimo arte en la construcción del imaginario colectivo; b) el cine como vehículo para reconstruir el pasado, presentar como vivimos en la actualidad y mostrarnos como podría ser el futuro inmediato o lejano; y c) el cine en la cotidianidad.” (Amar, 53). La relación con la sociedad que posee el cine no es de menor importancia, el cine se plantea desde un análisis de impacto social como un agente de entendimiento, y a su vez, cumple un rol importante en la imagen de tiempos anteriores que posee una sociedad o un posible futuro de la misma, logra evidenciar y traspasar emociones a un espectador de una forma importante que constituye las posibilidades de un individuo. A través del cine se puede llegar a formar una persona, tanto en valores como en creencias y estilos de vida.

También debemos entender el impacto que provocó la televisión en la sociedad y la credibilidad que asumió la misma, tal como la fotografía en su momento, se situaron como un mecanismos fieles de representación de la realidad. En razón de la imagen en general y del cine y la televisión, podemos inferir que estos dos tienen la característica de ser medios de comunicación masiva, a diferencia de otras formas artísticas que no poseen esta dualidad, así podemos ver como *“En poco tiempo, el cine pasó de ser un artilugio que invitaba a asistir a espectáculos oculares, a estar en manos de unos grandes bloques ideológico-políticos que proyectaban sombras en movimientos repletas de intenciones y de mensajes”* (Amar, 54) de esta forma podemos considerar la producción cinematográfica y televisiva como una herramienta potente dentro del ámbito social si tomamos en cuenta como la manipulación de estos influyen a la sociedad en general y a poblaciones específicas. En este sentido también podemos observar que *“En el contexto de la relación cine-sociedad, al considerar el cine como medio de comunicación... se alude, más o menos expresamente, a la experiencia como un proceso comunicativo que sucede dentro de un contexto*

socio-cultural determinado y que, en razón de su apelación emotiva ejerce una gran influencia a la hora de configurar actitudes sociales e individuales.” (Pardo, 56). Plantear el cine como una herramienta de influencia social, no se encuentra tan alejado de la realidad, por su forma, apela a una función emotiva del espectador, generando una especie de complicidad film – espectador, que se plantea como una relación casi privada con un individuo y a la vez con cientos de espectadores, al considerarse un espectáculo para masas, con el propósito de conseguir, en algunos casos, un objetivo claro y específico en su público.

1.1.- CINE E IMAGINARIO.

“Bronislaw Baczko... concibe los imaginarios sociales como las representaciones globales que una sociedad crea de sí misma, como ideas-imágenes a través de las cuales los grupos sociales desarrollan identidades, perciben sus diferencias y divisiones, al mismo tiempo que legitiman sus poderes” (Pérez 43), el concepto de “ideas-imágenes” que es desde donde el cine se sitúa inmerso dentro de un espectro social, tanto como reflejo de un imaginario social o como creador y precursor de dicho concepto conlleva a la idea de que el cine ayuda a la sustentabilidad de dicho imaginario social, representaciones globales que una sociedad crea de sí misma, podría encajar como definición de muchas películas o como intenciones fílmicas de muchas películas.

El cine en un principio se plantea como una forma de registro y exhibición de distintos lugares hacia otros lugares más lejanos, una herramienta de acercamiento o como el lejano pensamiento de capturar el movimiento, pero también posee una faceta imaginaria, que queda retratada a la perfección por parte del surrealismo, el intento de retratar lo imposible, de mostrar lo soñado, lo imaginado y no solo por el autor, si no por un colectivo, por una sociedad.

Hablamos desde Cine e Imaginario, al plantearnos el cine como un elemento creador y forjador de un imaginario colectivo, que dicho imaginario

colectivo podría llegar a crear las personalidades, aspiraciones, conductas de diferentes generaciones, nos planteamos la importancia de lo mostrado en pantalla para un desarrollo social, tal vez es muy grande lo que proponemos pero no es de extrañar, que ciertos símbolos, que ciertas conductas condicionaron a muchas generaciones, desde representaciones bélicas, cómicas, dramas, muerte, *“El cine es al mismo tiempo industria, arte y espejo. En tanto que industria, podemos analizar, sus textos como simples productos destinados a la rentabilidad económica o a la transmisión propagandística de determinados valores. Igualmente, y en la medida en que se ha erigido como el llamado “Séptimo arte”, se nos invita además a interpretarlo como un generador de objetos artísticos que expresan y comunican la sensibilidad de nuestro tiempo. Si aprendemos a mirarlo críticamente podemos contemplarlo también como el retrato mimético de una realidad socio-histórica en la que nos identificamos y reconocemos. ... la llamada función proyectiva o imaginaria del cine, esto es, su capacidad para expresar por debajo del texto cinematográfico un subtexto velado que exponga las obsesiones, fobias y deseos más ocultos de la sociedad. De lo que se trata en definitiva es de desentrañar un imaginario que podemos llamar “Postmoderno”; un nuevo paradigma en el que los valores de la modernidad han entrado en quiebra y en el que nuestra identidad y aun nuestro concepto de la realidad se encuentran fatalmente amenazados. Este esfuerzo se sitúa en la línea de autores como Zizek, que con las herramientas de psicoanálisis pretende descifrar el significado profundo de nuestros discursos cinematográficos, o más lejanamente de Roland Barthes, de cuyo concepto de mitología el propio Imbert se reconoce deudor”.* (Gómez 29).

1.2.- LA CULTURA DE LA IMAGEN.

“La característica más evidente sobre los efectos de tipo perceptivo se manifiesta en la respuesta a estímulos visuales producidos por imágenes que se mueven, lo observamos en el niño que desde los primeros meses sigue con su mirada la luz, o el movimiento de la mano de la madre. El afecto o el rechazo hacia lo que rodea al niño (su madre, o un extraño, forman la percepción global y

sincrética a través de imágenes). Etimológicamente, viene del sustantivo latino “Imago Inis” que significa imagen representación, retrato de algo. La imagen al fijarla en un soporte psicológico/perceptivo o material adquiere sentido de la realidad. Del griego “Eikon” es igual a imagen, retrato. El diccionario de la lengua española da la definición de “figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa.” (Diana 16) Una sociedad basada en imágenes, donde desde las representaciones religiosas, hasta una campaña publicitaria ocupan esta base como principio fundamental de trabajo. Es como podríamos identificar la mayor parte del mundo contemporáneo, nuestra sociedad y las acciones que realizamos, una cultura donde la explotación visual se encuentra arraigada en nuestro subconsciente desde que empezamos a usar la razón y empezamos a percibir el mundo, pero a su vez, ser sometidos a estímulos visuales es algo común, pero no es tan común buscar el significado a aquellos estímulos presentes en nuestro cotideano ni mucho menos saber como operan en nuestras acciones diarias.

A través de imágenes, una sociedad puede construir su identidad y su realidad basada en representaciones; Existe una cultura y una explotación de las imágenes globalizada, de manera premeditada y dentro de las aulas del sistema educativo este fenómeno se repite, el lugar de la imagen en la educación sustenta el dicho modelo, los medios audiovisuales, las representaciones gráficas, dibujos, animaciones, ilustraciones y sin duda la imagen en movimiento del cine son considerados medios de apoyo y de refuerzo en la construcción de dicho sistema educativo actual, considerando sin duda, intereses políticos y comerciales. *“Y es una paradoja que un mundo hipervisual nadie tenga la preocupación de desarrollar el pensamiento crítico social. El resultado es que los chicos y chicas están indefensos ante las imágenes. Nos las tragamos, pero no llegamos a los mensajes que esconden. Somos algo así como ciegos-videntes. Y esa es la idea del terrorismo visual. Para combatirlo, hay que trabajar ese pensamiento crítico visual, que no es innato. No es una competencia con la que nacemos, de manera que, si queremos que sea un hábito, hay que incluirlo en el currículum, además de demandar el análisis como un proceso inherente a la educación artística”* (Pérez 3). Incorporar el análisis visual del mundo que nos rodea en el currículum escolar, fomentaría el buscado desarrollo integral de las futuras generaciones, que como comenta Sofía Pérez, educadora artística de la UCM, funcionaría en el contexto donde el ser humano no nace con las capacidades de comprensión de todas las imágenes con las que son bombardeados diaramente y a la vez iríamos

eliminando la figura de los “ciegos-videntes” que refleja, en cierto modo, la sociedad contemporánea.

El cine afecta al desarrollo social, de un colectivo o de un país, influye en estos tiempos modernos en la creación de una cultura, el cine ya es parte de la cultura mundial y representa momentos e imaginarios de las mismas, pero no solo actúa de fomar colectiva, también influye de forma personal sobre un individuo.

2.- CINE Y ANTROPOLOGÍA.

“La antropología cultural sólo tardíamente se ha ocupado de las sociedades complejas y, por consiguiente, de los fenómenos que le son propios, tales como el de la comunicación de masas. El estudio de las culturas ha contribuido a llevar a nivel de conocimiento algunos de sus aspectos menos manifiestos, entre los cuales son interesantes para nuestros fines las capacidades comunicativas de comportamientos culturales diversos del lenguaje verbal. La aplicación de modelos teóricos lingüísticos al estudio de la cultura, unida a la consideración de todos los fenómenos comunicativos, ha revelado la presencia constante de la comunicación en la vida asociada.” (Tarroni 58) podemos considerar al cine y al audiovisual como uno de estos lenguajes diversos del lenguaje verbal, que aunque su utilización está presente, avanza hacia un nivel más complejo, donde no solo se basa únicamente de este tipo de lenguaje, si no que al unir lenguaje verbal, sonoro, de imagen, crea un nuevo lenguaje específicamente para el caso, convirtiéndose este en el lenguaje audiovisual, que exige ciertas habilidades para su lectura; *“Al examinar el problema de los códigos específicos de los diversos lenguajes utilizados por los medios de masas, se puede observar que, en realidad, la especificidad de los códigos se presenta en formas graduales y un código puede ser específico de diversos lenguajes. Es lo que sucede, por ejemplo, con los llamados audiovisuales, que se presentan como un conjunto de lenguajes vecinos cuyas especificidades se entrelazan estrechamente. Un caso particular viene dado por el cine y por la televisión, que bajo el análisis se revelan como un lenguaje único.”* (Tarroni 59) De esta forma, el análisis propio del lenguaje cinematográfico y audiovisual tiene que ser sometido bajo parámetros especiales y únicos, aunque comparta elementos con otros tipos de lenguajes, posee características de diferenciación que imposibilitan un análisis completo y exhaustivo desde otro punto de vista que no sea el del mismo campo.

El cine y el audiovisual contemplan en su análisis, la necesidad de un conocimiento previo, acerca de lenguajes, dispositivos, una lectura de imágenes básica, que el individuo contemporáneo ha tenido que aprender y adquirir de

manera natural, sin una verdadera guía del mismo; el ser humano no nace con este conocimiento previo, no nace con las habilidades comunicativas y de lectura de imágenes, y es contradictorio que en un mundo tan globalizado y bombardeado por representaciones visuales, no exista, por lo menos en Chile, una verdadera cultura de la imagen, un acercamiento guiado por el análisis de mensajes visuales.

2.1.- LENGUAJE CINEMATOGRAFICO O AUDIOVISUAL.

“El cine es un arte, una industria, un espectáculo, un medio de comunicación social y un lenguaje; El séptimo arte, el cine, en cierta forma, es la conjunción, la suma de seis bellas artes: Dinámicas o de tiempo: Literatura, Música y Danza; Estáticas o del espacio: Pintura, Escultura y Arquitectura. La industria cinematográfica se ha desarrollado muchísimo gracias a la ciencia y a la tecnología. El cine es el espectáculo cultural más importante de nuestro tiempo. El cine junto a la TV, la Radio, La prensa e Internet, es un medio de comunicación social que nos facilita el conocimiento de la vida, las gentes y el mundo. El cine también es un lenguaje audiovisual, y por eso, para entenderlo convenientemente, es necesario aprender sus reglas de escritura y lectura.” (Alcaide 3) El cine se plantea como una nueva forma de expresión, como un nuevo medio de comunicación masivo, desde este escalón debemos tomar el cine como un nuevo lenguaje, que combina distintas disciplinas artísticas, creando mundos nuevos de interpretación. De esta forma, el lenguaje audiovisual hay que tratarlo, como un lenguaje que se postulaba como nuevo, pero llegado cierto punto histórico, el lenguaje audiovisual ya está más digerido por las sociedades, llegando al extremo de superar barreras idiomáticas, acercándose a la música en ese sentido.

En el momento actual en que se encuentra el país, el lenguaje cinematográfico ya está digerido a la fuerza por la gente, ya no es de extrañar ciertos códigos o formas de expresión que posee el cine únicamente, la gente tiene la capacidad de comunicarse con imágenes, con dibujos, con señas, que puede significar una habilidad adquirida en muchas personas, pero nunca estudiada, ni criticada, ni trabajada en un ambiente oportuno para ello.

3.- CINE Y EDUCACIÓN.

“Educar es una palabra que puede ser bellísima

Y también puede ser horrible.

Etimológicamente “educare” procede de “ducere”,

Es decir, de “conducir”: agarras a alguien por el cuello

Y lo llevas a donde te parezca.

Muchos de nuestros textos de historia

Están hechos de esta manera”. (Rossellini 49)

Educación: “Acción y efecto de educar; Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes; Instrucción por medio de la acción docente; Cortesía, urbanidad.” (Rae, 2014).

La visualidad es una parte importante de la sociedad contemporánea, somos bombardeados diaramente de estímulos visuales, y a su vez, la televisión ha irrumpido drásticamente en el diario vivir de un gran porcentaje de familias, consumiendo a cada segundo una gran cantidad de mensajes e imágenes de las cuales no poseen las aptitudes para su respectivo análisis y las asimilen sin cuestionarse nada al respecto, en este sentido la educación visual se muestra como una necesidad para el individuo contemporáneo.

El cine tanto como el audiovisual cumplen un rol importante en la sociedad actual, y a su vez, uno de los pilares de la misma es sin duda la educación, tanto básica como media y universitaria; y el cine como ente que funciona desde la sociedad y hacia la sociedad, retrata momentos históricos clave, o incluso crea posibles futuros cercanos y lejanos. Las teorías educativas no han estado ausentes del arte en general y del cine por consecuencia, dentro de los programas educativos nacionales actuales, está también presente el análisis de los distintos

géneros cinematográficos tanto así como sus lenguajes, *“La imagen en movimiento, sus mensajes, sus ideas técnicas y sus contenidos son elementos de indiscutible valor y de indispensable estudio en las aulas. Es una de las estrategias interdisciplinarias por excelencia, vía para lograr la transversalidad, y al mismo tiempo base y fundamento de análisis y estudio de cualquiera de las áreas de un programa de trabajo. El cine refleja la totalidad, pues su fundamento es contar dramas humanos con tecnologías y lenguajes diversos a los tradicionales. El cine, como comenta MacLuhan en “El aula sin muros”, complementa conocimientos, integra ideas y lenguajes”* (Martínez-Salanova, 26) Desde un punto de vista educativo, el cine avanza en niveles transversales del desarrollo del estudiante, de esta forma, se posiciona como una herramienta completa de interacción con el medio y de enseñanza integral, tanto su visionado y su posterior análisis, contribuyendo en el desarrollo de una crítica o una apreciación social por parte de los estudiantes, de todos los elementos, visuales o no, que los rodean; y también en el desarrollo integral del estudiante en la realización del mismo, o al acercamiento práctico del estudiante hacia el cine, por medio de la realización cinematográfica donde el estudiante puede explorar nuevas formas comunicativas acorde con los requerimientos sociales actuales o simplemente entender el funcionamiento de la maquinaria audiovisual que hay detrás de cada anuncio que podría ver diariamente.

“Al tratarse de un medio de expresión artística, el cine, establece un nivel de interacción con el espectador de gran profundidad y complejidad. En primer lugar y por sus características constructivas, la imagen fílmica provoca una identificación absoluta del espectador con las imágenes, es a lo que se refiere Tarkovski cuando habla de que es un arte que opera con realidades (Tarkovski, 2001), pues mientras la literatura o la pintura establecen una separación física con el lector o el espectador de un cuadro, el cine “introduce” al espectador en una obra que está viva y ha sido filmada con elementos reales. En este sentido el espectador de una película no vive la película sino que la “está viviendo”... en segundo lugar el cine despierta ese instinto connatural al hombre llamado imaginación (Urpí 68), no solo en el sentido evasivo y placentero de la palabra, sino también proponiendo nuevas estructuras mentales para afrontar la realidad. De tal manera el Cine posibilita mediante la ficción y la imaginación el acercamiento a experiencias no necesariamente vivenciales para que sean útiles y generar conocimiento. Nos acerca a otras épocas, a otras culturas, a otras miradas, a otras problemáticas

sociales que pueden utilizarse para confrontarlas con las que el alumno tiene de su entorno más cercano.” (González 2) Bajo los postulados expuestos, la inserción profunda y constante del cine se vuelve de vital importancia y necesaria dentro de la acción de educar, funcionando de esta forma casi como un simulador de realidad semi natural. Al introducir a los espectadores en universos y realidades ficcionadas, el educador podría transmitir emociones y sentimientos a los estudiantes para prepararlos al mundo real, para darle las herramientas versátiles que entrega el cine, al ser un universo inconstante, que puede variar drásticamente entre película y película.

3.1.- EDUCACIÓN AUDIOVISUAL.

“La escuela como institución se ha caracterizado desde sus orígenes por la enseñanza de contenido orales y escritos, hoy tiene, además, otros objetivos por motivos diversos, dado que: No puede existir contradicción entre la cultura que se imparte y el entorno sociocultural que rodea a los centros; El currículum debe responder a las exigencias de la sociedad que sustenta la escuela; Los medios para la transmisión de los contenidos curriculares deben ser coherentes con las circunstancias del alumno.” (Diana 22) Desde aquí entramos a un nuevo paradigma, el de la enseñanza audiovisual, la enseñanza a través de videos, de imágenes en movimiento, de este modo la evolución de los recursos pedagógicos, tanto como en contenidos, nos llevan a buscar nuevas modalidades sin rechazar las antiguas, buscando el equilibrio entre la enseñanza oral y la enseñanza audiovisual para no rechazar de esa forma la base de la situación actual y apuntar hacia un desarrollo futuro. “El escolar actual, ha nacido en la era de las comunicaciones dominada por la imagen y el sonido” (Diana 22) desde esta base podemos estipular diversas razones por las cuales la enseñanza debe ser capaz de unir modalidades: “Porque su formación está llena de estímulos visuales; Porque el contacto con dichos medios le ha hecho aprender a decodificar el lenguaje audiovisual con rapidez y; Porque su facilidad para expresarse en imágenes es connatural para con el mundo que le rodea” (Diana 22) de esta forma, es notorio el desenvolvimiento por parte de muchas generaciones actuales

ante estos nuevos lenguajes, apropiándose de ellos y usándolos a su favor, desde los años 60' los miembros de la conferencia General sobre alfabetización audiovisual esbozan definiciones sobre alfabetización visual y sigue siendo una deuda pendiente en la educación chilena.

“Si la institución escolar no quiere quedarse anclada, tiene que plantearse introducir en su función la educación audiovisual. Según Hitchens, (García Matilla. 1993) la alfabetización audiovisual comprende al menos cuatro elementos: La capacidad de usar un lenguaje visual; La aptitud para apreciar los símbolos y los signos visuales; Un proceso de adquisición de competencias de comunicación y de apreciación visual; Un movimiento organizado o espontáneo, que favorece el desarrollo de aptitudes de comunicación y de apreciación visual” (Diana 23), estos postulados de cierta forma ahora funcionan como la forma de evaluar la educación visual en Chile, donde se evidencia que todavía no están incorporados en las personas, y que no poseen una alfabetización visual, que nos haga comprender todas las imágenes y anuncios que día a día consumimos.

3.2.- LA CULTURA AUDIOVISUAL EN LA EDUCACIÓN.

“La expresión y representación puede hacerse de diversas formas (un gesto, una imagen plástica, una actitud, una canción...) lo esencial es que tenga significado, que sirva como vehículo de comunicación. Según el momento evolutivo las imágenes visuales van a ser el recurso para satisfacer sus intereses.” (Diana 24) Una cultura de la imagen, una educación sobre un lenguaje audiovisual, constituyen hoy gran parte de la sociedad, una imagen posee sentido, posee información, bajo un conducto aprehendido con naturalidad, estas imágenes se digieren de una mejor manera. Pero una de las cosas más importantes es que potencia al estudiante hacia una crítica de las imágenes, de las imágenes de las cuales hoy en día está rodeado, lleno de estímulos por todas partes, genera un rechazo hacia cierto tipo de ellas y una atracción hacia otras, y lo hace de manera inconsciente. *“La integración de los contenidos de la cultura audiovisual queda recogida también en las orientaciones didácticas, en las que los*

alumnos/as “reconocerán las formas, texturas, colores, de las imágenes de su entorno, así como se dotará a los alumnos/as de estrategias para la lectura de las imágenes visuales (carteles, diapositivas, TV) con el objetivo de impedir una actitud de recepción pasiva ante la información visual” (Diana 34). El objetivo es claro, lograr por medio de la educación visual, incorporando dentro de las asignaturas respectivas en el sistema educacional, el espacio necesario para ello, logrando así una verdadera crítica o consumo informado de las imágenes por parte de los estudiantes.

3.3.- VÍDEO EDUCATIVO O DIDÁCTICO.

Primero que nada debemos aclarar la intervención de este texto no solo desde el cine, si no también considerando la interacción de diversos materiales audiovisuales tales como el video educativo, *“Denominamos vídeo educativo a los materiales videográficos que pueden tener una utilidad en educación. Este concepto engloba tanto los videos didácticos (elaborados con una intencionalidad específica educativa) como otros vídeos que pese a no haber sido concebidos para la educación pueden resultar útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje.”* (Ruiz 8), de esta manera podemos clasificar una gran cantidad de films, que son ocupados dentro de un entorno educativo, como producciones que no han sido concebidas para tal caso, pero que resultan de vital importancia en el proceso educativo y por otro lado el material específicamente creado con la intención de introducirse en este proceso educativo, desde allí podemos situarnos frente a una posible área de producción específica de este material y un recibimiento amable por parte del conjunto educativo, planteándose como, *“El empleo del vídeo didáctico en el aula facilita la construcción de un conocimiento significativo, dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir una imagen más real de un concepto”* (Ruiz 8), de esta forma nos situamos frente a un escenario favorable hacia la utilización del material audiovisual, como un refuerzo educativo potente y tal vez no solamente como un

refuerzo educativo, si no como una forma de educación tan válida como otras, la presencia del cine ya se puede localizar en el ámbito educativo como un refuerzo, como un complemento, pero la verdadera necesidad de un aprendizaje de las imágenes se evidencia como un requerimiento a medida que avanzan las tecnologías y los medios de comunicación.

El concepto de vídeo educativo puede poseer distintos objetivos tales como:

“Mejorar el proceso de comunicación didáctica ayudando a la transmisión de conocimientos entre profesores y alumnos de una forma más real; Reducir el tiempo que un profesor dedica a la fase de transmisión de conocimiento. Con el fin de aumentar el tiempo dedicado a la interacción didáctica profesor-alumno, a la dirección y verificación del aprendizaje y otras actividades que supongan un mayor nivel formativo; Colaborar con el profesor en la fase de preparación de los contenidos, así como en la programación de la asignatura; Ayudar a los alumnos en el proceso de comprensión y desarrollo de las capacidades así como al proceso de verificación. Los recursos didácticos audiovisuales constituyen un rico material de apoyo a otros planteamientos didácticos de tipo tradicional; Facilitar a profesor y alumno un medio de evaluación directo y creativo; Colaborar en la formación del profesorado y en la formación actitudinal del alumno. El vídeo por sus características constituye un medio privilegiado para la autocorrección y el autoanálisis tras el visionado de una actuación previamente grabada de la persona en formación.” (Ruiz 10), así como todas las funciones u objetivos planteados se pueden tomar en consideración al momento de la realización de cada uno, también aclarar una de las funciones especificadas de utilizar el vídeo como un medio de evaluación, entrando en la realización por parte de los estudiantes, como una forma importante del desarrollo de habilidades comunicativas. La utilización del vídeo en las clases se ha intensificado durante los años y debido a los tiempos que corren los estudiantes y los modelos educativos se basan en representaciones y herramientas de tipo visual, lo cual tiene sus ventajas como:

“Aumenta la atención del alumno hacia el centro de interés; Da la posibilidad de unir imagen y movimiento, voz y sonido, en consecuencia posee efectos motivadores (existen algunos autores que piensan que el vídeo no es

motivador por sí mismo, si no que el uso didáctico que el maestro haga de él proporciona dicha motivación; Acercan al aula información difícil de lograr por otros medios, sucesos que de otra forma no se podrían observar; Aumenta la cantidad y la calidad de la información, mejorando la eficiencia de la instrucción; El profesor no adquiere la función tradicional del presentador y repetir la información, sino que actúa de mediador y dinamizador de dicha información, sacándole el mayor provecho a la situación didáctica que dicho vídeo proporciona; Desarrolla la capacidad de relacionar la imagen simbólica con el concepto aproximando a la realidad, recreando para el espectador sucesos reales a imaginaciones, o procesos que han ocurrido, que tal vez ocurran o que nunca podrán ocurrir, sean o no visibles para el hombre; Apoya el programa escolar; Ayuda a superar barreras intelectuales del aprendizaje. Por ejemplo: determinados conceptos al ser estudiados sólo en forma verbal pueden quedar insuficientemente claros; Intensifica la realidad; Proporciona un común denominador de experiencia; Promover un entendimiento de asociaciones abstractas; El programa puede verse un número indefinido de veces; Posibilidad de utilizarse en diferentes niveles educativos; Facilidad de manejo.” (Ruiz 10) Pero de la misma manera que un elemento tiene ventajas posee también inconvenientes como: “Requiere información específica en lo que respecta a lo técnico, al dominio de su lenguaje y a su diseño; Su producción requiere poseer una mínima dotación instrumental; Puede favorecer la pasividad del estudiante; La existencia de diferentes formatos y sistemas.” (Ruiz 10), de esta forma podemos plantear el análisis desde la perspectiva más técnica como una herramienta necesaria, no solo para el entendimiento específico del vídeo educativo a exhibir durante la realización de una clase, si no también, como una forma de analizar todos los videos e imágenes que podría recibir el estudiante tanto en su establecimiento educacional, como en su entorno, en su casa o en su vida.

3.4.- IMPLEMENTACIÓN DEL CINE EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ARTES VISUALES EN 8º BÁSICO.

A modo de contextualizar, en la educación chilena formal existen documentos denominados “Planes y Programas” que funcionan como guía para la realización

de cada asignatura en cada nivel de cada escuela o colegio dentro del territorio, estos documentos son elaborados por comisiones designadas por el Ministerio de Educación vigente. Se postulan los “planes y programas” como herramientas pedagógicas que van en función del profesor o profesora para la puesta en práctica de sus clases.

La educación artística en Chile se plantea un fortalecimiento de la educación pública en general, a través del desarrollo de la creatividad, la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades socio afectivas de las y los estudiantes, dentro de ese modelo se plantea el espacio educativo destinado para abordar las artes visuales como un espacio de creación, de trabajo por parte del estudiante donde pueda poner en práctica un conocimiento artístico de la mejor manera.

Específicamente en los planes y programas desarrollados para la asignatura de Artes Visuales en 8° Básico, encontramos como primera unidad el “**Desarrollo de las Artes Visuales en el siglo XX**” (Planes y programas, Artes visuales 8° Año, 2014) y como contenidos básicos obligatorios a desarrollar durante esta unidad se plantean:

- Reconocimiento de las Artes Visuales del siglo XX y contemporáneas en el entorno: hogar, escuela, museos, medios de comunicación, publicidad, lugares públicos, de culto religioso, comercio, y otros.
- Principales tendencias de la expresión tridimensional: comprensión y apreciación de la producción artística tridimensional, tanto nacional como universal.
- Medios y lenguajes de las Artes Visuales: expresión personal o grupal a partir de técnicas, soportes, materiales, temáticas y estilos propios del siglo XX.
- Las Artes Visuales contemporáneas: apreciación de los principales estilos de las Artes visuales en el siglo XX y en la actualidad.

Los objetivos tanto como los contenidos son detallados dentro de los planes y programas, por cada unidad se especifica que materias debe abordar el docente

dentro de su clase, se sugieren actividades, evaluaciones y métodos de abordar los determinados temas.

Cada unidad educativa dentro de los planes y programas cuenta con un detalle de los aprendizajes esperados, detalle que funciona a su vez como objeto de evaluación posterior a la puesta en práctica de la unidad. Los aprendizajes esperados para la unidad antes descrita son:

Los alumnos y alumnas:

- Descubren en su entorno diferentes manifestaciones de las artes visuales del siglo XX y actuales.
- Conocen algunas obras, movimientos, artistas y medio de expresión visual representativos del siglo XX y actuales.
- Identifican en obras del patrimonio nacional y universal algunas características de las diferentes manifestaciones de las artes visuales del siglo XX y actuales: gráficas, pictóricas, cinematográficas, fotográficas y otras.
- Reconocen diferentes manifestaciones de la expresión tridimensional en la vida cotidiana tales como: relieve, escultura, instalaciones y otros.
- Identifican algunas características de las principales tendencias de la expresión tridimensional en relieves, esculturas, instalaciones y otras manifestaciones del siglo XX y la época actual.
- Se expresan plásticamente experimentando con diferentes lenguajes, medios, soportes, materiales, herramientas y técnicas de las Artes Visuales del siglo XX.
- Manifiestan juicios críticos en relación a sus propias creaciones, las de sus pares y obras del siglo XX y actuales.

El cine y las expresiones cinematográficas o audiovisuales, son considerados dentro del currículum escolar en la asignatura de Artes Visuales de 8° Año Básico, se busca a través del visionado de obras que los alumnos identifiquen algunas características básicas de ellas, en cierto modo, se busca que los estudiantes sean capaces de distinguir en obras visuales nacionales rasgos de

manifestaciones artísticas del siglo XX, tales como, fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, abstracción, etc.... se busca también como aprendizaje esperado que los estudiantes manejen la práctica de las mismas, que logren expresarse a través de manifestaciones visuales, aportar una herramienta comunicativa y que a su vez puedan hacer un análisis crítico de la misma, tanto de obras creadas por ellos como por obras mundiales o de sus pares.

Para la puesta en práctica de la unidad, se busca llegar a actividades de expresión y apreciación por medio de una aproximación directa y vivencial a las artes visuales presentes tanto en el entorno como en los medios de comunicación de masas y a los medios de comunicación virtual. También dentro de los planes se sugiere al docente establecer vínculos entre asignaturas, en este caso, con la asignatura de Estudio y Comprensión del Medio, ya que para lograr un desarrollo mas profundo sobre las corrientes artísticas y tendencias visuales durante el siglo XX es necesario el estudio de los procesos sociales y políticos mundiales durante ese periodo de tiempo.

En cierto modo las políticas educacionales relacionadas con las artes visuales, una asignatura presente en los planes y programas dentro de la educación básica y media del país se toman las artes visuales en general, considerando dentro de ellas el cine como tal, también en las sugerencias de actividades existentes dentro de los planes y programas, se toma la realización de registros en video o en fotografías de conceptos que se encuentren en el entorno de los estudiantes que representen los temas a tratar sobre las artes visuales, considerando de este modo la realización cinematográfica básica, con los elementos que posean los estudiantes, una fuente de refuerzo de materias y desarrollo de habilidades de reconocimiento de las mismas.

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Realizar observaciones del entorno descubriendo y registrando a través de diversos medios (bocetos, fotografías, fotocopias, video, textos escritos, etc.), la presencia de las artes visuales del siglo XX y actuales. Consignando semejanzas y diferencias entre ellos en términos de medios, modos de ocupar el espacio, técnicas, materiales, tamaños, temáticas y otros elementos que parezcan significativos a los estudiantes.

Ejemplo A

- Realizar observación del entorno recorriendo espacios habituales como casa, escuela, calles del barrio, plazas, iglesias o templos, museos, locales comerciales, edificios públicos y otros espacios. Centrando la atención en la presencia de manifestaciones artístico visuales del siglo XX y/o actuales: gráfica, pintura, fotografía, murales, esculturas, móviles, relieves, instalaciones, otros.
- Registrar en un portafolio o bitácora personal, a través de dibujos, recortes, fotografías, descripciones, videos, elementos que caractericen las artes visuales del siglo XX y actuales.
- Compartir los resultados en grupos pequeños.

INDICACIONES AL DOCENTE: el sentido de realizar una observación del entorno es estimular en niñas y niños el descubrir por sí mismos la calidad visual de su medio. En caso de que en el entorno no se cuente con suficiente presencia de elementos artístico visuales a los que se pueda acceder, se sugiere al docente proporcionar información visual complementaria a través de videos, láminas o fotografías, software especializado o sitios web que se señalan en la Bibliografía.

El registro de las experiencias e información obtenidas a partir de la exploración visual del entorno es por sí misma una actividad educativa, pues cualquiera sea el medio empleado (carpeta, bitácora, block personal u otro) el llevar este registro permite la reflexión y elaboración de los conocimientos y experiencias adquiridos, a la vez que se constituye en una base de datos para la elaboración de posteriores trabajos.

Figura 1: Actividades de aprendizaje, planes y programas MINEDUC 2014.

3.5.- EXPERIENCIA DE DOCENTES.

La utilización del cine y de diversos materiales audiovisuales en la realización de clases es una práctica habitual de algunos docentes en distintas asignaturas y en diversos niveles escolares, por medio de entrevistas personales hemos podido rescatar algunas experiencias reales de su utilización y la posterior reacción de los estudiantes durante estas clases.

“Por mí parte, yo he ocupado películas de ficción y documentales, no solo chilenas, si no también extranjeras, el método que yo utilizo es, primero reviso los

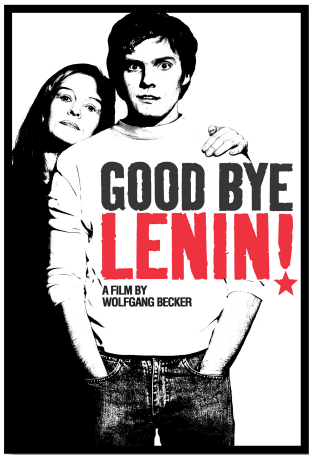

Figura 2: Afiche promocional "Good Bye Lenin!".

contenidos de la asignatura en la cual podría ocupar un material audiovisual y luego busco alguna película, de las que yo he visto previamente o alguna que encuentre en internet, que se pueda ajustar a las necesidades de la asignatura, ya que en este liceo donde trabajo no existe una videoteca o algún lugar donde poder sacar materiales audiovisuales, por ejemplo, me acuerdo que con los cuartos medios cuando hacia historia universal, veíamos “Good Bye Lenin!”. En primer lugar repasábamos los contenidos que tenían que ver con la guerra fría, y luego los estudiantes, a partir de lo que veían en la película, desprendían la relación entre contenido y lo que se ha visto en la pantalla, entendiendo que la película es de ficción, pero ellos eran capaces de identificar los hechos históricos y los procesos que estaban inmersos en la película” (Correa, 2014) de esta forma, tomando como base esta primera experiencia podemos evidenciar como el cine puede introducir a una persona en un contexto indicado

para su posterior análisis, llevando al estudiante a aproximarse de una manera integral al contenido de la asignatura, pudiendo de esa forma adquirir conocimiento mientras desprende contenidos de una película de ficción.

“Mi experiencia en la utilización de vídeos educativos ha sido realmente positiva, por ejemplo en la asignatura de matemáticas, ya varios años he ocupado unos videos de una web serie de dibujos animados, que enseñan matemáticas, llamados “Poncho y Troncho”, esos vídeos funcionan de buena manera, me sirven para introducir o cerrar una clase, esa serie tiene vídeos de potencias, de fracciones y de muchos otros contenidos básicos para la asignatura y lo hacen de una manera muy lúdica y entretenida, con canciones bastante pegajosas, que hacen que los vídeos sean muy entretenidos para los niños y las sigan cantando por el patio en recreo” (Roco, 2014). Los materiales

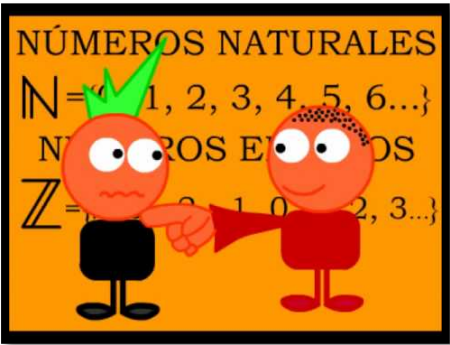

Figura 3: Fotograma video educativo “Números Naturales” de “Poncho y Troncho”.

audiovisuales a ocupar en las aulas pueden ser diversos, pero no menos efectivos por eso, desde animaciones mas bien precarias, específicamente desarrolladas para la educación o películas que nunca se pensaron para este objetivo.

Lo primordial a la hora de ocupar algún material complementario en la sala de clases es la elección de dicho material, dependiendo de muchos factores, la asignatura en la cual se va a ocupar o la edad de los niños y sus gustos o intereses son primordiales a la hora de la elección. *“He ocupado películas de Charles Chaplin en la clase de lenguaje y comunicación, para entender el cine mudo, con las películas de Chaplin los niños toman una concentración mayor a la que podrían tomar solamente leyendo una guía o escuchándome hablar sobre el cine mudo, al verla se involucran en ella y no la pierden de vista, aunque sea una película antigua, en blanco y negro y sin diálogos, ellos enganchan de una manera increíble con la historia y con los personajes.*

Pero claramente hay que tener cuidado en el momento de la elección de películas, y en que asignatura ocuparlas, porque por ejemplo ese tipo de películas, que ya están de alguna forma “probadas” son de un gran éxito en las clases y

hace que los niños se interesen en lo que continúa de la asignatura, pero hay películas o materiales audiovisuales que no resultan, como por ejemplo en una oportunidad en tecnología, ocupé unos videos técnicos sobre la eficiencia energética, que no funcionaban, porque a la mitad del video ya estaba todo el mundo aburrido, haciendo otra cosa, dibujando o conversando y no resultó, no enganchó” (Roco, 2014). “Yo creo que resulta ocupar recursos audiovisuales como apoyo o complemento de las clases, porque los estudiantes se apropian de los aprendizajes cuando ven imágenes y ven los contextos, porque también me preocupaba de que no vieran cualquier película, de las chilenas, me acuerdo haber visto “Machuca”, por todo el contexto del golpe de estado, también de documentales, también de documentales vimos algunos fragmentos de “La Batalla de Chile” cuando veíamos historia de Chile.

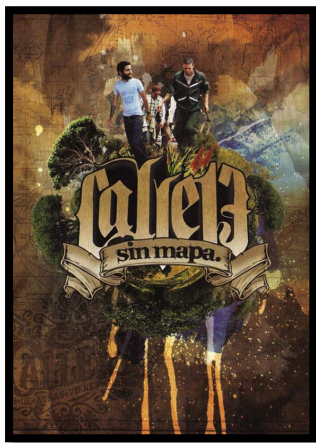

Figura 4: Afiche promocional “Calle 13 Sin Mapa”.

En temas de orientación y consejo de curso también hemos visto la película que se llama “La lengua de las mariposas” y también “El circo de las mariposas” que han funcionado de buena manera en el contexto de esas asignaturas que fomentan mas un desarrollo personal y de superación por parte del estudiante. En temas de historia, yo creo que existen muchas herramientas para la realización de las clases y el cine es una muy importante dentro de ellas, me acuerdo que una vez vimos el documental “Sin Mapa” donde los integrantes de la banda “Calle 13” recorrían varias partes de Latinoamérica, eso lo hice, ajustándome al contexto de los estudiantes a acercar el cine a los gustos de ellos; para mí, esa experiencia resultó bien, una herramienta bastante favorable, por que se pierde un poco la lógica de la clase tan latera que es historia, solamente con hechos y procesos, por eso hay que ir innovando la manera de hacer las clases” (Correa, 2014).

“Al respecto de los materiales generados por Novasur, sus videos me han parecido bastante apropiados y han funcionado en mis clases, por ejemplo, en matemáticas es super complicado encontrar videos educativos que entretengan a

los niños y permitan facilitar el aprendizaje, hay una mayor variedad en otros sub sectores como en lenguajes o historia, pero en matemáticas no tanto, y Novasur tiene vídeos para la asignatura, como uno de una pizzería, donde se explicaban fracciones dejando a los niños con la idea mucho más clara y entretenidos” (Roco, 2014). El otro docente entrevistado no ha tenido acceso a los materiales de Novasur en su establecimiento.

De esta forma podemos hacernos una idea, establecer algunas luces sobre la real utilización del cine en la educación, a través de los docentes que ocupan estos medios, claramente el cine aparece como un complemento, pero un complemento útil, que funciona, y el cine chileno podría ayudar a construir una idea mucho más clarificadora del pasado de nuestro país, pero lo más importante que rescato de las entrevistas es la disposición de los docentes a nuevas alternativas educacionales, ellos no se niegan a probar estrategias y herramientas que vayan en razón de una educación mas completa e integral, en beneficio de los estudiantes.

3.6.- TALLERES DE CINE.

La realización de talleres de cine en escuelas básicas, centros comunitarios, liceos y otro tipo de organizaciones o instituciones es una práctica cada vez mas común en nuestro país aunque todavía no existen políticas públicas directas que aborden este tema, los talleres se realizan generalmente por medio de escuelas de cine que implementan un programa de vinculación con el medio social o proyectos culturales financiados por concursos públicos específicos o solamente por personas interesadas en llevar el cine a la comunidad.

En otros países, como por ejemplo en Francia, la figura de la educación a través del arte se hace cada vez mas presente, contando con talleres de apreciación cinematográfica y de realización como política educacional dentro de todo el territorio, existe un programa educativo a través del cine específicamente

donde se plantea el desarrollo integral del estudiante a través del desarrollo de objetivos transversales, buscando a través de la realización cinematográfica un desarrollo de la auto estima de los participantes. El modelo creado por el francés Alain Bergalá es uno de los que funciona hace mucho tiempo en Francia y ha logrado implementarse en otros países Europeos y ahora ingresando a Sudamérica, en Brasil y en Argentina.

El modelo educativo, “El Cine, 100 años de juventud” se plantea como un espacio donde los participantes se aproximan al cine de una manera mas natural, desde muy pequeños y con una continuidad durante el proceso educativo completo. Se busca el análisis de películas tanto como la realización de las mismas por los participantes.

“Cada año, y a miles de kilómetros de París, mucho después de la presentación oficial del aparato tomavistas por los hermanos Louis y Auguste Lumière, el 28 de diciembre de 1895, el cine vuelve a ser reinventado, descubierto, amoldado a las necesidades culturales y de comunicación de niños y adolescentes franceses, italianos, británicos, portugueses, brasileños y ahora cubanos.... Es importante denotar que los tópicos propuestos poseen la suficiente amplitud y flexibilidad como para incluir una capacitación bastante completa en términos teóricos y prácticos. Por supuesto, que el poder para articular el mundo de conocimientos audiovisuales alrededor de un determinado asunto, y «traducirlo» al intelecto y las habilidades de los muchachos, depende mucho de la sagacidad del instructor.... Con el auxilio en cuanto a infraestructura y equipamiento de la EICTV, y la asesoría de los franceses, Ríquel Salema ha estructurado un sistema de clases que, sin apartarse del tema central, contiene un alto componente práctico, primero en cuanto a la foto fija, y luego a través de pequeños cortos en video que reflejan una situación ideada por los estudiantes y filmada desde diferentes puntos de vista. Según declara el instructor, la carencia de una educación estrictamente audiovisual en nuestras escuelas no ha sido un problema difícil de resolver, pues los niños y niñas han crecido vinculados con la imagen y el sonido, «y tienen ya incorporada una innata tendencia hacia lo audiovisual».” (Del Rio 1). El programa presenta una buena acogida en Cuba, donde se implementa hace ya 3 años, siguiendo de cerca con la supervisión de la

Cinemateca Francesa y con la presencia de las capacitaciones, tanto de los interventores como de los profesores de aula por parte de Alain Bergala.

En Chile, existe también un registro de un taller de acercamiento al Cine realizado por la pedagoga Alicia Vega y registrado por el cineasta Ignacio Agüero, donde se aprecia la labor cinematográfica en una población marginal, trabajando con niños que no poseen un acercamiento directo, que nunca han ido al cine. Durante este taller ellos aprenden a hacer travelling con un carretón, los principios básicos del cine con la creación de taumatropos, zootropos, elementos que los llevan a vivir una experiencia inolvidable durante su participación. La labor realizada por Alicia Vega en nuestro país no es menor, ella llevaba el cine a donde generalmente no llegaba de forma natural, y les brindaba a los participantes un espacio de reflexión y creatividad para desarrollarse de una manera integral.

Ficha Técnica “100 niños esperando un tren”:

Director: Ignacio Agüero
Productor: Ignacio Agüero
Guion: Ignacio Agüero
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth
Montaje: Fernando Valenzuela
Elenco: Alicia Vega
Año 1988
Duración: 100’

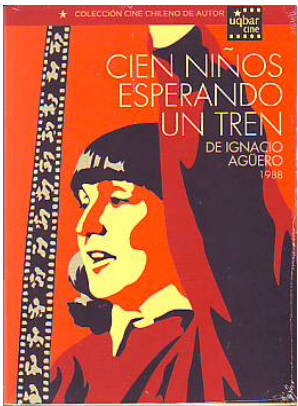

Figura 5: Afiche promocional “100 niños esperando un tren”.

Sinopsis: En una población marginal de Santiago, la profesora Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños durante 20 sábados. Los niños, que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro de la ciudad, viven una experiencia inolvidable en el Taller, donde construyen los elementos que llevaron a la invención del cine, como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son capaces de vivir con alegría. (<http://es.cinechile.wikia.com/>)

La realización de talleres de realización o apreciación cinematográfica dentro de las aulas, o dentro del contexto educativo en general, no se encuentra considerado dentro de los planes y programas educacionales como tal, sin embargo, esto no resta de su efectiva realización. Por otros medios, estos talleres

se realizan dentro de las escuelas, sean llevados a cabo por instituciones relacionadas al cine o por iniciativa propia de cineastas, teóricos del cine o incluso estudiantes de cine que sienten la necesidad de llevar el cine a otros contextos que no sean necesariamente los artísticos o académicos en sí. Dentro de ese contexto baso mi experiencia personal en la puesta en práctica de talleres de realización cinematográfica, realizado en la Escuela pública Eleuterio Ramírez del cerro Rocuant en Valparaíso, donde trabajamos con niños de 7° básico durante el segundo semestre del año 2013.

Durante la realización del taller en la escuela, los niños desde el primer momento de presentación del taller mostraban un gran entusiasmo y tenían grandes proyecciones relacionadas a este taller, durante las primeras sesiones de apreciación, historia del cine y algunas capacitaciones técnicas, ellos pudieron identificar que área de la realización les interesaba más, ya sea departamento de fotografía, dirección o producción, etc... pensando en la realización de sus propias producciones unos meses mas adelante. Ellos mostraban un particular interés en las sesiones que realizabamos en conjunto, ya que se mostraban como algo raro, novedoso y desconocido para la mayoría de ellos, algo que no se adecuaba a su modelo educativo anterior, el predominante todos los días que el taller de cine no estaba en sesión, este taller se planteaba como un espacio abierto a la reflexión, a las opiniones y a las críticas, siendo libres de derechamente atacar un film que no era de su interés, con argumentos y explicaciones.

Para la etapa de realización decidimos en conjunto con los estudiantes, que la modalidad sería por grupos, y que cada grupo, presentaría una historia de forma oral en frente de todo el grupo curso, teniendo unas semanas para la preparación de la misma. Al llegar el momento de las presentaciones nos dimos cuenta de muchas realidades de los niños que expusieron sus historias en frente de todos, algunas trágicas y otras que manifestaban la imaginación de un niño, de este modo pudimos evidenciar la necesidad de comunicación existente en estos niños y como el cine para ellos, en ese instante funcionaba como una forma de expresión no convencional, que les daba la libertad de mostrarse de una manera distinta, de tratar sus problemas y sus realidades, tal vez, de una forma liberadora para ellos, solo el hecho de presentar sus historias en frente de sus compañeros ya generaba un desahogo. Entre todos los integrantes del taller dedicimos elegir

una de las historias para su realización, considerando entre otros factores, la factibilidad técnica de las historias. De ese modo, realizamos la historia llamada *“Bullyng del Terror”*, que como indica su nombre, habla acerca del problema que muchos de ellos viven diariamente al sufrir algún tipo de abuso o violencia dentro de la escuela por sus pares.

Para la realización de este cortometraje, los niños se dividieron las tareas necesarias entre ellos, armando así, departamentos de producción, guion, sonido, fotografía, arte y dirección, cada uno con tareas específicas para la realización de su propia película, en una primera instancia, el equipo de guion junto con dirección trabajaron el guion, donde desarrollaron la historia en su totalidad, generando su propio modelo de trabajo, donde se juntaban en la casa de uno de sus compañeros, fuera del horario de clases, para poder llegar con avances al taller y presentar en frente de sus compañeros esos avances. Luego el departamento de producción gestionó dentro de la misma escuela, los permisos para poder grabar en ella, organizaron un casting, coordinaron la alimentación durante el rodaje y se sentían responsables por la correcta realización del mismo, los demás equipos avazaban en capacitaciones técnicas para no tener problemas en la ejecución, haciendo pruebas cámara, consiguiendo elementos para la ambientación de las escenas y practicando los distintos maquillajes a utilizar.

Al momento del rodaje, ya tenían todas sus tareas asignadas y estaban dispuestos a la realización, con un equipo conformado, ellos decidían que hacer, con un plan de rodaje, previamente elaborado por el respectivo asistente de dirección, los primeros planos a rodar, fueron complicados, ya que había que repertirlos varias veces, pero ellos iban buscando soluciones en el camino para cada plano que fuese conflictivo, así mismo cualquier problema que pudiese ocurrir durante el rodaje, ellos lo solucionaban de una manera que se acomodara a lo que su película necesitaba. Luego de dos jornadas enteras de rodaje, terminaron todas las escenas y aunque el cansancio era grande, la felicidad por haber realizado una película, algo tan lejano que veían antes, ahora era algo real, casi tangible (faltaba el montaje todavía), algo que hasta hace poco, solo se podía realizar en un estudio millonario de Hollywood, ellos lo habían conseguido y habían experimentado la realización por ellos mismos.

Luego de unas semanas de montaje, por parte de nosotros, en colaboración con la escuela, organizamos una muestra pública, donde exhibiríamos la película terminada, para ellos y para todas sus familias y la gente cercana a ellos. La experiencia no fue menor, ellos habían realizado casi todas las fases del rodaje, pero no participaron muy activamente en la post producción, siendo una sorpresa también para ellos el resultado final. La idea de que ellos habían pensado esa película, la habían escrito y luego realizado, ya se había marcado en sus vidas como un logro, al momento de verla, ya en pantalla grande, el resultado fue favorable, satisfechos con su trabajo, cada uno comentaba a sus familias, lo que habían tenido que hacer para poder llegar a este momento, las anécdotas no faltaban en ese momento y cada uno sentía que puso su trabajo y dedicación en ese producto final.

Para estos niños, la realización de su primera película, y tal vez la única, no era un logro menor, era la culminación de un proceso extenso, donde muchos dudaron de su éxito, pero allí estaban orgullosos de su resultado y deseando hacer más, hasta el último día del taller, los niños seguían lanzando ideas, para próximas producciones, seguían con la excitación de mostrarse en pantalla, sus vidas, sus experiencias, buscando que alguien se interese en ellas, pero mas que nada poder contarlas de alguna forma, y ahora, poseen ciertas ideas básicas de cómo hacerlo a través del cine.

3.7.- EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

La educación a través del arte se plantea como un modelo educativo alternativo, el cual focaliza sus aspiraciones en un desarrollo de objetivos transversales en el estudiante, potenciando de esta forma un desarrollo integral educativo en el ambiente escolar. En Francia se implementa un sistema de educación a través del arte hace más de 10 años, específicamente a través del

cine, por medio del programa “el cine, 100 años de juventud”, por otro lado, en nuestro país, hemos podido observar de que manera es tratado el cine, y las artes en general, dentro del currículum educativo, convirtiendo a este en solamente un complemento de apoyo para el docente en la realización de una asignatura, entonces, la una de las preguntas primordiales en este momento podría ser, ¿Cuál es la función que debería cumplir la educación artística? Y si ¿Es probable que en Chile se logre una educación integral a través de las artes?.

Para hablar de rol de la educación artística podemos tomar los argumentos de María Acaso, quien postula que *“es un contrasentido que no se enseñe a mirar en un mundo colmado de mensajes visuales, pero también es el resultado de un objetivo político. Lo que busca es que la población desee televisiones de plasma, ir de compras, hacerse la depilación láser... No interesa que la gente aprenda a leer las imágenes. Es preferible que se mantengan en el plano inconsciente y no den el salto al consciente”* (Perez 2). Desde una perspectiva tan simple, es completamente ilógico que suceda de esa forma la falta de educación artísticas, no enseñar a mirar en un mundo colmado de imágenes es una contradicción, pero es claro también el objetivo que cumple esa contradicción, beneficiando intereses políticos y comerciales.

3.8.- NOVASUR.

Dentro de las políticas gubernamentales nacionales existe una cierta preocupación por el desarrollo de las artes dentro de la educación, donde encontramos a *“NOVASUR, televisión cultural y educativa del Consejo Nacional de Televisión, es una iniciativa pública que ofrece una completa oferta audiovisual a canales de televisión, establecimientos educacionales y público general. Sus contenidos son obtenidos por la vía de la producción propia, la coproducción con otras instituciones públicas y privadas y la compra de derechos a productoras extranjeras”* (www.novasur.cl) esta iniciativa gubernamental se ha introducido considerablemente dentro de las aulas educativas chilenas, entregando un

material audiovisual complementario en cada escuela y colegio del país, donde los profesores pueden ocupar libremente para reforzar sus clases.

NOVASUR genera material didáctico, que se construye a medida de los requerimientos de los planes y programas de cada nivel y cada sub sector, sin embargo, no plantea una verdadera opción de educación artística como tal, si no que cumple la función de generar material didáctico para el docente. *“Novasur tiene la misión de aportar tanto en la enseñanza dentro de las aulas como fuera de ellas, y para ello debemos abordar temas sociales que permitan al Consejo Nacional de Televisión incentivar un crecimiento integral de las personas Luis Klenner, Director Nacional de Novasur”.* (www.novasur.cl) Bajo estos postulados, Novasur podría funcionar como el primer paso en una introducción seria y responsable del cine y el audiovisual en la educación chilena, sumandonos al objetivo de un desarrollo integral de las personas, que otorgue las herramientas necesarias para poder comprender el medio actual en que nos movemos.

III.- PROPUESTA DE MARCO METODOLÓGICO.

1.- POSIBLE TIPO DE ESTUDIO.

En base a lo trabajado durante el marco teórico, esta investigación podría plantearse desde una perspectiva exploratoria y descriptiva, sin dejar de lado la postulación de un modelo educativo a través del cine o del arte en general, llevando a cabo experimentos y realizando pruebas ocupando el cine como herramienta educativa, pero si queremos enfocarnos solo en hacer una revisión de la calidad actual del uso del cine en la educación, nos basta con el análisis, la observación y el registro, buscando así, caracterizar la utilización del cine en la educación chilena, teniendo como principal objetivo su revisión, ocupando para el caso, las políticas educacionales públicas, planes y programas educacionales y talleres de cine llevado a cabo en escuelas de educación básica.

También desde un carácter exploratorio, ya que esta investigación podría plantearse sobre el tema específico que se pone en práctica actualmente en los centros educacionales nacionales y abordarlo con la intención de desintegrar su estructura con el fin de un análisis exhaustivo.

Y por último descriptiva en el sentido de otorgarle una re evaluación para estudiar la puesta en práctica de la utilización de las artes visuales, y el cine como medio educativo transversal, considerando la educación a través del arte como un método integral de la misma.

2.- POSIBLE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

La investigación se podría plantear desde una mirada teórica tanto como práctica, donde se puede obtener la información a partir de materiales impresos en su mayoría, pero a su vez, considerando también el diseño de campo para la recolección de vivencias de la educación a través del arte, por medio de experiencias recogidas a realizaciones de talleres de cine como a actividades relacionadas con la educación a través del arte, o tal vez simplemente, realizando talleres de cine para jóvenes y estableciendo a través de experiencias la labor que podría cumplir el cine en la educación.

Esta investigación se puede llevar a cabo en el panorama actual nacional ya que lo que se pretende es la revisión actual de los mecanismos asociados a la educación artística visual y su implementación y comprendiendo una revisión actual de los mecanismos asociados a la educación artística visual y su implementación. También tomando en cuenta el panorama internacional sobre la cuestión, viendo los modelos educativos exteriores y aquellos que hayan realizado prácticas pedagógicas relacionadas con el cine o el arte en general.

3.- PROPUESTA DE POBLACIÓN Y MUESTRA.

La investigación se plantea dentro del contexto educacional formal chileno, considerando como eje central las políticas educacionales establecidas a través del Ministerio de Educación, estableciendo de base los planes y programas creados como pauta de enseñanza igualitario para todo el territorio chileno.

También considerando dentro de la investigación los talleres de cine realizados en distintos establecimientos educacionales del país, y modelos de talleres educativos a través del cine en otros países.

CONCLUSIONES.

- Dentro de las políticas públicas educacionales chilenas, existe la figura del cine, como contenido y como complemento, nunca de una manera sustancial, donde se evidenciaría la comprensión visual de los estudiantes con el mundo que los rodea y sin considerar al cine como una herramienta educativa en sí, por lo cual se podría aprovechar de una mejor manera.

- No existe una consideración del cine nacional en los planes y programas del Mineduc como una obra artística nacional, a diferencia de obras artísticas de otras ramas, como la literatura o la pintura, la única parte donde se rescata aquellas obras, es dentro de otros organismos estatales que conjugan arte y educación con programas que complementan la enseñanza en aula.

- Reafirmamos nuestras convicciones iniciales; creemos que el cine funciona como un agente de cambio, como un medio de expresión que hace falta naturalizar mas dentro de la sociedad y una manera efectiva de hacerlo es a través de la educación.

BIBLIOGRAFÍA.

- Alba, Ambrós, y Ramón Breu. *Cine y Educación*. Graó: Barcelona. 2007.
- Alcaide, Manuel. *Introducción al lenguaje del cine*. www.wikimates-msoto.wikispaces.com. 2009. Wikimates. 2009 <https://wikimates-msoto.wikispaces.com/file/view/Introducci%C3%B3n+al+lenguaje+del+cine+M+Alcaide.pdf>.
- Amar, Víctor. *El cine y otras miradas*. Comunicación social: Sevilla. 2009.
- Bergalá, Alain. *La hipótesis del cine: pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella*.
- Correa, Pilar. Entrevista persona. 19 de Diciembre de 2014.
- De la torre, S., M. A. Puyol y N. Rajadell, comps. *El cine, un entorno educativo*. Narcea: Madrid. 2005.
- Del río, Joel. *Cayo la Rosa reinventa el Cine*. Diario de la Juventud Cubana grupo de desarrollo juventud Rebelde: La Habana, Cuba. 2012.
- Diana, Silvino. *La cultura de la imagen*. Revista de la facultad de educación de Albacete. Albacete. 1997.

- Freire, Paulo. *La pedagogía del oprimido*. Siglo veintiuno editores Argentina: Buenos Aires. 1980. Laertes. 2007.

- Gómez, Juan. *Descifrando la postmodernidad; Imbert, Gérard (2010): Cine e imaginarios sociales: El cine postmoderno como experiencia de los límites (1990 – 2010)*. Universidad complutense de Madrid. Madrid. 2012.

- González, Jesús. *Cine y educación; ¿Dos cabalgan juntos?* Universidad de Huelva. Redvisual, revista N. ° 11, 2009.

- “La ciudad: Un espacio educativo. Ojo con el cine chileno” Guía metodológica. Editorial Fundación Futuro. Agosto del 2012. 1º edición.

- León, María del Mar, *Importancia del cine en educación primaria: el cine para los más pequeños*. Aldabis: La revista de la educación. Número 8. 2006.

- Martínez-Salanova, *Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine*. Grupo Comunicar: Huelva, España. 2002.

- Pardo, Alejandro. *Cine y sociedad en David Puttnam*. Universidad de Navarra, vol. 11, n. 2, 1998.

- Perales, F. Javier. *Uso (y abuso) de la imagen en la enseñanza de las ciencias*. Universidad de Granada: Granada. 2006.

- Pereira, Mº Carmen. *Cine y educación social*. Universidad de Vigo. 2005.

-Pérez, Sofía. *“Relegar la educación artística tiene un objetivo político: crear ciegos – videntes”* Eldiario.es . 7 de Diciembre de 2014.

- Roco, Isabel. Entrevista personal. 19 de Diciembre de 2014.

- Rossellini, Roberto. *Un espíritu libre no debe ser educado como esclavo*. Paidós Iberoamérica: Barcelona. 1979.

- Ruiz, Alicia. *La utilización educativa del vídeo en educación primaria*. Universidad de Granada: Granada. 2009.

- Tarroni, E., et al. *Comunicación de masas: Perspectivas y métodos*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1978.

- Urpí, Carmen, *La educación estética ante una cultura audiovisual*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra. 2008.

- Vaccaro, Juan, y Tomás Valero. *Nos vamos al cine*. Universidad de Barcelona: Barcelona. 2011.

ÍNDICE DE FIGURAS.

- Figura 1: Actividades de aprendizaje “Planes y Programas” Artes Visuales 8º Básico del Ministerio de Educación Chileno. Imagen tomada de: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20753_programa.pdf.

- Figura 2: Afiche promocional “Good Bye Lenin!”. Imagen tomada de:
http://pics.filmaffinity.com/Good_bye_Lenin-521077390-large.jpg

- Figura 3: Fotograma vídeo educativo “Números Naturales” de “Poncho y Troncho”. Imagen tomada de: <http://i.ytimg.com/vi/LTfJlyR0NR0/hqdefault.jpg>

- Figura 4: Afiche promocional “Calle 13 Sin Mapa”. Imagen tomada de:
<http://stephanielirivera.files.wordpress.com/2011/05/calle-13-sin-mapa-front.jpg>

- Figura 5: Afiche promocional “100 Niños esperando un tren”. Imagen tomada de:
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20120525/imag/foto_0000000320120525200618.jpg.