

Educacine: competencias y posibilidades del uso del cine como medio narrativo en entornos educativos

Covadonga Linares Cardoso¹

Isabel Hevia Artime²

61

Palabras clave: educación, lenguaje cinematográfico, cine, creatividad, competencias.

Resumen

El cine se ha convertido en un medio audiovisual de importancia creciente en las vidas de las personas jóvenes suponiendo su incorporación en las instituciones educativas un excelente punto de partida para el análisis social, la expresión oral, la formación de lectores audiovisuales críticos, etc. La diversidad de posibilidades que ofrece en el contexto de la educación mediática el uso y aprendizaje del cine y sus lenguajes lo convierten en un elemento didáctico de gran potencial. En esta comunicación presentamos las estrategias metodológicas desarrolladas en el curso “Educomunicación y cine: perspectivas lúdico-pedagógicas para ámbitos educativos”, llevado a cabo durante el año 2012, con estudiantes universitarios. El propósito bajo el cual se plantea este curso es fomentar el debate crítico en relación a la educomunicación como campo de interés didáctico, lúdico-pedagógico, cultural y social así como la generación de nuevas perspectivas educomunicativas. Para ello, se adoptaron estrategias de aprendizaje centradas en fomentar el uso del cine como medio narrativo en diferentes contextos y niveles educativos. Los resultados obtenidos nos indican que la creatividad, el trabajo en equipo, y el pensamiento crítico son competencias emergentes que se alcanzan al emplear la narración cinematográfica como instrumento de aprendizaje.

¹ Departamento de Ciencias de la Educación - Universidad de Oviedo. C/ Aniceto Sela s/n , CP 33005, Oviedo. Asturias, España. linarescardoso@gmail.com

² Departamento de Ciencias de la Educación - Universidad de O. C/ Aniceto Sela s/n , CP 33005, Oviedo. Asturias, España. heviaisabel@uniovi.es viedo

1. El cine en las aulas

Vivimos en un mundo donde lo audiovisual es omnipresente y domina todos los canales de transmisión de la información, ejerciendo una gran influencia en los jóvenes y adolescentes al convertirse en una ventana muy poderosa a mundos reales o imaginarios. Por ello, cada vez son más las voces que surgen (Masterman 1993; Aparici 2008; Fueyo 2008) defendiendo la necesidad aprender a leer e interpretar críticamente los mensajes de los medios audiovisuales. Nuestro primer contacto con la cultura, con determinados valores, actitudes y comportamientos es a través de estos medios, por ello se hace imprescindible su uso como herramienta pedagógica para aprender a “leerlos” (Fox & Lambirth, 2012).

En esta ocasión, centramos nuestra atención en el cine y su utilidad como herramienta didáctica, instrumento que posibilita que educadores y estudiantes aprendan a *ver* y *hacer* cine, a leer las imágenes y sus significados (Ruiz, 1998), pero también a comunicarse a través de ellas mediante el lenguaje audiovisual. Además, el cine emerge como un privilegiado instrumento de acceso a las emociones y vivencias de los estudiantes (Burn, 2010).

El cine es un poderoso recurso didáctico que debería estar presente en nuestras aulas, como potente motivador y elemento cotidiano que participe del cambio educativo actual (Meier, 2003). Tal como afirma Stahelin (1976) “la realidad es que, en nuestra era de cultura, a todos les conviene ver cine. La película está ya incorporada a la cultura. Los libros educan y las películas educan, y libros sin películas no darán el humanismo de nuestro siglo. Pero así como hay que aprender a leer, así también hay que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear, ver cine no es mirar a la pantalla durante una proyección”. Efectivamente, una propuesta pedagógica a través del cine es una herramienta útil para completar y profundizar en los aprendizajes de las diversas áreas curriculares (Osorio & Rodríguez, 2010; Amar, 2009; García, 2009; Icart-Isern, 2008), para trabajar valores (Bonilla, Loscertales y Páez, 2012; De la Torre, 1996) y para formar opiniones críticas ante la información que nos transmiten los medios y la sociedad.

62

2. Educomunicación y cine: antecedentes y perfiles

Durante el curso académico 2011/2012 se pone en marcha en la Universidad de Oviedo el curso de Extensión Universitaria “*Educomunicación y cine: perspectivas lúdico-pedagógicas para ámbitos educativos*”, bajo la dirección de las autoras de esta comunicación. Este curso tiene sus orígenes en el *Congreso Educación Mediática y Competencia Digital*³, celebrado en Segovia en el año 2011. En las conclusiones y reflexiones⁴ extraídas en este congreso se hizo presente la necesidad de desarrollar acciones educativas destinadas a la expansión de la educación mediática en los ámbitos formales, no formales e informales. Por ello, se ha visto la necesidad de acercar estos conocimientos al ámbito universitario, máxime cuando en esta institución son realmente escasas las acciones formativas de similares características. Acciones que permitan al profesorado futuro y en activo de todas las etapas educativas desarrollar una actitud crítica y activa en cuanto a las posibilidades de uso didáctico de los medios de comunicación.

El curso tuvo una duración de 30 horas y se realizó durante el mes de marzo (5-9 marzo 2012), contando con la participación de 50 estudiantes universitarios de diferentes titulaciones (Tabla 1). Esta pluralidad del alumnado constituyó un desafío, en cuanto personas procedentes de estudios tan dispares como Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Odontología (Tabla 1), las cuales presentan una base de conocimientos muy dispar en cuanto a la educomunicación. Pero por otra parte, esta amalgama de perfiles fue representativa del interés que suscitan estos temas, ya que la mayoría de asistentes manifestaron que su preferencia por este curso de extensión universitaria frente a otros, estuvo basada en su gusto por el cine y por la educación.

³ Toda la información de este congreso está disponible en: www.educacionmediatica.es

⁴ Acceso a las mismas: <http://www.educacionmediatica.es/congreso2011/conclusiones.html>

Además, se observa una clara predominancia de estudiantes procedentes de carreras de perfil educativo, como Magisterio (17 estudiantes), Pedagogía y Psicología. Sin embargo, cabe destacar que algunas de las personas matriculadas con un perfil más alejado a la educación, como puede ser una Ingeniería, o Licenciatura en Matemáticas, se encontraban cursando el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional durante el presente curso académico, o bien lo pensaban realizar durante el próximo, por lo que estas personas consideraban este curso como un complemento a su formación disciplinar previa.

Titulación universitaria	Nº estudiantes
Magisterio: especialidad educación primaria	8
Licenciatura en Pedagogía	7
Magisterio: especialidad educación infantil	6
Licenciatura en Psicología	4
Licenciatura en Odontología	4
Ingeniería Técnica Industrial	3
Licenciatura en Filología Inglesa	3
Magisterio: especialidad lengua extranjera	2
Licenciatura en Química	2
Diplomatura en Turismo	2
Licenciatura en Historia	2
Ingeniería en Telecomunicación	2
Magisterio: especialidad educación musical	1
Diplomatura en Enfermería	1
Licenciatura en Matemáticas	1
Licenciatura en Derecho	1

Tabla 1. Relación de las diferentes titulaciones universitarias del alumnado asistente al curso, que muestra la diversidad de perfiles académicos presentes en el mismo.

Organización y objetivos planteados

El curso se estructuró en torno a una temática diferente cada día a lo largo de la semana de duración del mismo, de forma que hubo tres sesiones dedicadas a contenidos teóricos, con ejemplificaciones prácticas y visionado de películas ilustrativas de los contenidos didácticos trabajados: “La escuela en el cine”, “El cine como recurso educocomunicativo para el aula” y “Cines y estereotipos: manipulación mediática en las pantallas”.

Las dos últimas sesiones del curso se dedicaron a la aplicación de los contenidos vistos en las sesiones precedentes, bajo el título “**El cine en la escuela: aprender del cine en las diferentes etapas educativas**”. Así, se trabajaron los posibles usos didácticos del cine en los niveles educativos Infantil y Primaria en una sesión, y en Secundaria y Bachillerato en otra. De esta manera, en los talleres de cada una de las sesiones se pudieron poner en práctica conocimientos básicos sobre guionización, estructura narrativa de las películas, detección de visiones estereotipadas, efectos visuales y sonoros específicos, tipos de planos, secuencias o metáforas cinematográficas.

Los objetivos que se plantearon en el curso fueron:

- Introducción a las claves básicas de la educocomunicación.
- Generar nuevas perspectivas educocomunicativas.
- Ampliar los recursos educativos en el aula.
- Fomentar el debate crítico en relación a la educocomunicación como campo de interés didáctico, lúdico-pedagógico, cultural y social.

A continuación, a modo de ejemplificación, se desarrolla una de las actividades que se realizaron en este curso. Se ha elegido ésta en concreto por suponer, a nuestro parecer, un claro ejemplo de las potencialidades didácticas del material cinematográfico, donde los estudiantes tienen la posibilidad de llevar a cabo un análisis fílmico y desarrollar sus competencias críticas y creativas, dándole al docente la oportunidad de ver a través de sus ojos qué interpretación hacen del mundo los estudiantes y las distintas percepciones que pueden tener sobre una misma realidad, “su” realidad.

3. Deconstruyendo *Ciudadano Kane*, o un Montaje narrativo en clave de creatividad fílmica

De entre las estrategias metodológicas llevadas a cabo en el taller de la sesión correspondiente al uso educativo del cine en Secundaria-Bachillerato, presentamos en esta comunicación la desarrollada en torno al trabajo de la narración cinematográfica. Para ello, se escogió la película *Ciudadano Kane* (Orson Welles, 1941) por ser de una calidad cinematográfica innegable, puesto que se encuentra entre las mejores películas de la historia, y por ser de una época no actual, que permitiera un cierto desconocimiento de la trama original de la película.

Para realizar esta actividad se optó por una dinámica de grupo en donde los asistentes se dividen en pequeños grupos (5-6 personas), a los que se les hace entrega de una ficha con indicaciones. En esta actividad, denominada “*Montaje narrativo en clave de creatividad fílmica*”, cada grupo recibió pequeñas cartulinas con diferentes fotogramas de la película recortados, debidamente desordenados, de modo que no se sigue la estructura de la película original (Figura 1).

Figura 1. Fotogramas de la película *Ciudadano Kane* empleados en la actividad.

Además de las cartulinas con fotogramas desordenados, en la ficha de la actividad se les indicó cómo debían proceder (Figura 2). En primer lugar se les dio a elegir la etapa y nivel educativo, así como la especialidad o contextualización a elegir, considerando los diferentes perfiles de alum-

nado presentes y sus futuros ámbitos laborales. Así, cada pequeño grupo debió poner de acuerdo a sus integrantes y trabajar colaborativamente en el desarrollo de la actividad planteada (Figura 2).

Coordenadas: ¿Quién eres? ¿Con quiénes trabajas?

Basándote en el esquema sobre estructura narrativa y combinando ordenadamente todos o algunos de los fotogramas recortados, **elabora una historia** que siga una narrativa fílmica. Sitúa las imágenes como si estuvieras realizando un montaje fílmico, considerando la acción dramática de la historia que planteas.

- Señala qué fotogramas representarían el inicio-planteamiento de la historia, el primer nudo de la trama, el desarrollo, la confrontación y la resolución-desenlace.
- Indica cuáles son los momentos de anticlímax y clímax que tiene tu narración.
- Reflexiona sobre tu planteamiento narrativo: ¿cuál es tu grado de verosimilitud? ¿Crees que sería factible rodar “esa película”? ¿Qué tipo de recursos necesitarías?...
- Redacta **un pequeño guión** con algunas de las secuencias que has elegido para tu historia.
- A raíz de lo desarrollado en la elaboración del montaje creativo, establece **3 objetivos de aprendizaje** para un ámbito educativo de actuación, indica qué profesionales habrían de estar implicados y plantea una actividad que permita desarrollar los objetivos de aprendizaje propuestos.

Figura 2. Ficha con el guión de la actividad “Montaje narrativo en clave de creatividad fílmica”.

Todas las indicaciones, a excepción de la última, cuya realización se planteó de cara al trabajo final del curso, fueron realizadas durante la sesión de taller, con una duración de entre 60 y 90 minutos.

Dispusieron del esquema de estructura narrativa de Syd Field (1984), que como muestra la Figura 3 cuenta con planteamiento – confrontación – resolución y considera los momentos de clímax y anticlímax. Estos conocimientos fueron trabajados en sesiones previas, por lo que se consideró plenamente oportuno poner en práctica estos conceptos.

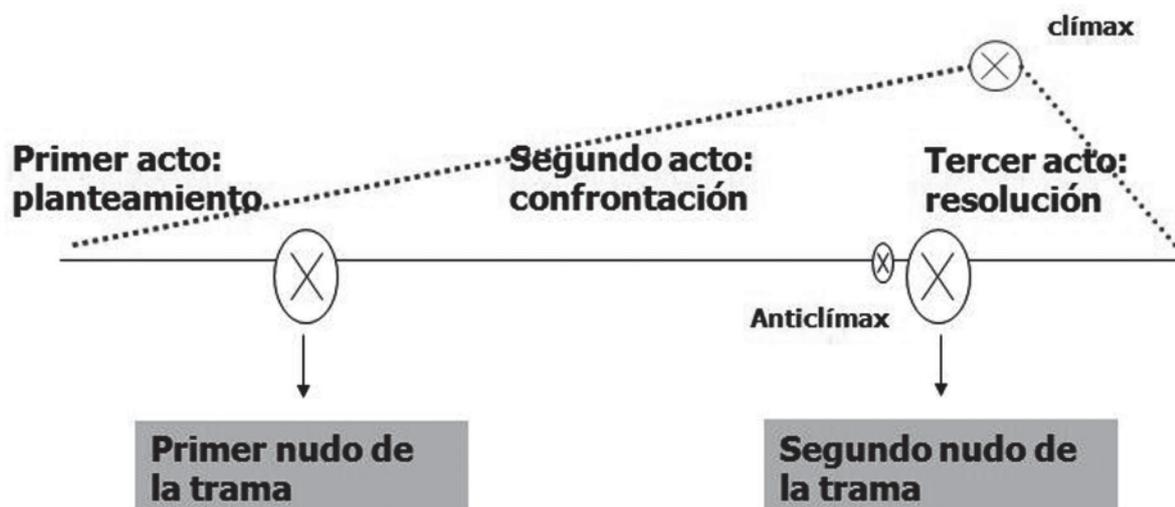

Figura 3. Esquema de la estructura narrativa propuesto por Syd Field (1984), que se tomó como referencia en las actividades.

4. Aprendizajes

El desarrollo de la actividad fue llevado a cabo por los grupos con un alto grado de interés y participación de todos los integrantes. Las profesoras prestaron atención a las dinámicas de grupo con una función de andamiaje (Bruner, 1991), como guías externas.

Al finalizar la realización de las actividades cada grupo expuso el trabajo en gran grupo, contando con el apoyo de equipos informáticos, de sonido y de proyección, lo que supuso una motivación adicional, pues suponía el intercambio de información, experiencias y actividades con el resto de compañeras y compañeros presentes (Imagen 1).

Imagen 1. Exposición del trabajo realizado en pequeño grupo al gran grupo de asistentes al curso, en este caso de la historia “Decisión comprometida”.

En las deconstrucciones realizadas con los fotogramas de Ciudadano Kane, observamos en todos los grupos el reflejo de una temática social condicionada por la situación de crisis. Esto viene a mostrar la preocupación de los estudiantes por el contexto socioeconómico actual, incluso en situaciones de narrativa de ficción, como era el caso de sus creaciones.

De entre las actividades realizadas, hemos escogido los trabajos de dos de los grupos a modo de ejemplificación de las actividades. El primero fue elaborado por estudiantes de Odontología y Enfermería, bajo el título “Decisión Comprometida” (Figura 4).

Etapa: Bachillerato. Tutores.

DECISIÓN COMPROMETIDA

Planteamiento

Años 50, en un contexto de gran desigualdad social, el presidente de una fábrica con muchos empleados se ve coaccionado a tomar medidas drásticas en cuanto a despidos en contra de su voluntad.

Da una rueda de prensa para comunicar los despidos del 80% de sus empleados. Ante el temor de los levantamientos, los accionistas de la empresa se reúnen.

Segundo acto-confrontación

John convence a todos los presentes en la reunión a huir de la ciudad con todo el dinero de la empresa, dejándola en la quiebra. A raíz de esto todos los trabajadores salen a la calle a manifestarse, descubriendo el plan de los accionistas.

Clímax

En la revuelta la mujer del presidente resulta herida de gravedad y muere. El presidente, tras esta situación decide contar toda la verdad movido por el cargo de conciencia.

Tercer acto-resolución

Se celebra un juicio en el cual el jurado popular acusa a John por haber obligado al presidente a hacer los despidos y al presidente por cómplice. Después de lo sucedido el alcalde de la ciudad pone una ley para regularizar la situación de los empleados.

Objetivos:

- (1) Aprender a desarrollar juicios propios
- (2) Toda acción tiene sus consecuencias

Figura 4. Ejemplo de narración cinematográfica realizada a partir de la deconstrucción de Ciudadano Kane por el grupo 2, bajo el título “Decisión comprometida”.

El segundo de los trabajos fue realizado por estudiantes de Magisterio, Licenciatura en Matemáticas-Máster en Formación del profesorado y de Ingeniería-Máster en Formación del profesorado. Su narración lleva por título “La avaricia, rompe el saco” (Figura 5).

Etapa: Segundo ciclo de ESO, 3º ESO.

Contexto: Colegio urbano, céntrico, de Oviedo

LA AVARICIA, ROMPE EL SACO

1

Orson no quiso estudiar, quería dinero fácil y rápido, y por supuesto fama.

Al principio, las cosas le salen bien, consigue dinero, fama y mujeres. Al entrar en un reality se crea una personalidad (personaje) distinto al suyo, que genera polémica, discusiones, y que gusta a los espectadores. Gana el concurso.

2

Cuando su personaje crea fama suficiente, vive la vida al límite, derroche de dinero, casinos, mujeres, alcohol y drogas.

Comienzan las discusiones con sus padres, novia y demás, diciendo que “ya no le reconoces”. Que está echando su vida a perder, su personaje se está convirtiendo en su persona.

Él les dice que ha llegado solo a donde está, sin ayuda de nadie, y que ahora, tampoco los necesita.

Llega a una comida familiar borracho, colocado y deja en evidencia a todo el mundo.

Clímax

Se va de la cena enfadado, después de la discusión. Se sube al coche-trineo, consume cocaína y conduce dirección al casino.

Tiene un accidente con el coche-trineo, estrellándose contra un kiosko, mientras que lentamente va volando en dirección suya la última revista con su cara, cuyo titular era “Orson, vida y decadencia de un personaje”, mientras pierde la consciencia.

Se despierta en un hospital solo, y descubre que ha perdido la movilidad de las piernas. Entra el padre y le dice que mira a dónde le ha llevado el desfase y el vicio. Se da cuenta hablando con su mujer de que tiene que cambiar.

Se reconcilia con su familia. Reflexiona sobre su vida. Decide escribir sus memorias y las presenta a la prensa como un hombre nuevo.

Ética

- Valorar el esfuerzo y el tesón.
- Analizar críticamente el consumo de drogas y el actuar impulsivamente
- Conciencia sobre la construcción de un entorno estable

Figura 5. Ejemplo de narración cinematográfica realizada a partir de la deconstrucción de *Ciudadano Kane* por el grupo 4, bajo el título "La avaricia, rompe el saco".

Como se puede observar, en ambas narraciones están claramente presentes aspectos éticos y sociales de actualidad, junto con la controversia de programas como un reality-show, el despido de empleados, la desconexión entre miembros de las familias, etc. Todos ellos son temas candentes que a la vista de estas narraciones, preocupan a los estudiantes universitarios y es considerada por futuros profesionales de la educación como relevantes de cara a su introducción en el currículum escolar.

Esta actividad fue muy positivamente valorada por los participantes, destacando las posibilidades creativas que ofrecía el disponer de fotogramas en torno a los cuales tejer la trama narrativa de una película.

68

5. Conclusiones

El desarrollo de este curso es una experiencia que ha puesto de manifiesto una nueva forma de utilizar el cine en las aulas, fomentando el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la creatividad. La realización del curso ha supuesto una primera toma de contacto con estudiantes interesados en el papel que pueden jugar el cine y sus narrativas en contextos educativos, por lo que consideramos que hemos contribuido a la alfabetización mediática, entendida desde posiciones críticas, de la población en general y de futuros profesionales de la educación en particular. En el caso de actividad expuesta, la utilización de fotogramas para realizar un montaje narrativo aparece como una innovación didáctica de gran potencial educativo que permite poner de relieve y trabajar en el aula aspectos sociales y éticos, a la vez que incentiva la motivación y favorece el desarrollo de competencias emocionales y sociales de los estudiantes.

A través de este tipo de metodología didáctica podemos dirigir la mirada de nuestros estudiantes a los principales problemas sociales: multiculturalidad, medioambiente, libertad de expresión, etc., analizando desde diferentes perspectivas estas temáticas y conociendo sus opiniones al respecto. Además, puede llegar a constituir un poderoso recurso como refuerzo de los contenidos educativos al colaborar en el fortalecimiento de aprendizajes básicos y permitir al profesorado profundizar en aspectos fundamentales. Por todo ello, pensamos que con trabajos como el que aquí presentamos, se puede contribuir a crear un entorno de apertura de nuevas posibilidades de uso del cine en la educación.

Bibliografía

- Amar, V. (2009). El cine por una educación ambiental. *Educação & Realidade*, 34 (3), 133-145.
- Aparici, R. (2008). Educación para la comunicación en tiempos de neoliberalismo. En Aparici, R. (coord.). *Comunicación educativa en la Sociedad de la Información*, 403-414. Madrid: UNED.

- Bonilla, J., Loscertales, F. y Páez, M. M. (2012). Educación en valores a través del cine (un método para estudiantes de Secundaria Obligatoria). *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 41, 117-131.
- Burn, A. (2010). Emociones en la oscuridad: imagen y alfabetización mediática en jóvenes. *Comunicar*, 35, 33-42.
- De la Torre, S. (1996). *Cine formativo: una estrategia innovadora para los docentes*. Barcelona: Ediciones Octaedro.
- Field, S. (1984). *El libro del guión*. Madrid: Plot ediciones.
- Fox, K. y Lambirth, A. (2012). Film and pedagogy: learning about teaching at the movies. En Bahloul, M. y Graham, C. (Eds.), *Lights! Camera! Action and the Brain: The Use of Film in Education*, 61-81. Newcastle Upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Fueyo, M. A. (2008). Alfabetización audiovisual. Una respuesta crítica a la pedagogía cultural de los medios. En Aparici, R. (coord.). *Comunicación educativa en la Sociedad de la Información*, 457-481. Madrid: UNED.
- García, M. (Coord.) 2009. *Mil mundos dentro del aula: cine y educación*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Icart-Isern, M. T. (2008). Metodología de la investigación y cine comercial: claves de una experiencia docente. *Educación médica*, 11 (1), 13-18.
- Masterman, L. (1996): La revolución de la educación audiovisual. En Aparici, R. (Coord.): *La revolución de los medios audiovisuales. Educación y Nuevas Tecnologías*. La Torre: Madrid.
- Meier, A. (2003). *El cine como agente de cambio educativo*. Sinéctica, 22, 58-64.
- Osorio, A. P. & Rodríguez, V. M. (2010). Cine y pedagogía: reflexiones a propósito de la formación de maestros. *Praxis & Saber*, 1 (2), 67-87.
- Ruiz, F. (1998). Preliminares para una didáctica del cine: la detección de ideas previas. *Comunicar*, 11, 37-42.
- Stahelin, C. (1976). *El arte del cine*. Valladolid: Heraldo.