

Cine de calidad : estrategia para una lectura alfabetizadora por medio de la televisión

Quality cinema: literacy reading strategies through television

Elvia Méndez Fregozo

California, México

RESUMEN

Ante las nuevas realidades y los retos sociales inéditos que viven los diversos grupos que se vinculan a los espacios educativos (alumnos, maestros, gestores, padres de familia, etc.) se impone la necesidad de crear estrategias educativas que permitan establecer redes de pensamiento complejo que provean los medios y contenidos para leerlas y lo más importante actuar en ellas. Redes que crucen y vertebren propuestas innovadoras con la característica central de la pertinencia social que coadyuven a fortalecer el pilar educativo de aprender a vivir juntos.

El cine según Edgar Morin ofrece lo que "es invisible para las ciencias humanas" nos da la posibilidad de conocer del ser humano: caracteres existenciales, subjetivos, afectivos vivencias, pasiones, amores, odios, compromisos, delirios, penas, alegrías, entre otras cosas. Es por medio de éste que se revela la universalidad de la condición humana que se sumerge en la singularidad de destinos individuales ubicados en el tiempo y en el espacio.

Lo anterior denota la importancia de este medio en los espacios educativos, por lo cual se propone una estrategia básica de incorporarlo por medio de la televisión en las aulas, la idea es crear un programa educativo que involucre a los diferentes sectores educativos que se enunciaron líneas arriba. No es suficiente que los alumnos acudan a este tipo de medios (cine y televisión) es imprescindible involucrar a l resto de los integrantes, de otra manera la educación solo cumple medianamente su función de alfabetización audiovisual. Considerar lo dicho es imprescindible si se habla de una RED de pensamiento donde todos comparte y construyen visiones colectivas; donde, los acercamientos a realidades diferentes brindadas por el cine aportará los medios para (como lo dice el mismo Morin) "transformar las informaciones en conocimiento, de transformar el conocimiento en sapiencia.

Crear un instrumento didáctico -cine de calidad en televisión- que destaque la necesidad de incorporar a todos los grupos humanos vinculados a esta labor; éste permitiría construir una visión colectivizada de lo social y sus urgencias, así como de las posibles salidas a los retos humanos empleando los aportes de la educación audiovisual, lo que sin duda posibilitará que todos avancen en una dirección consensada.

ABSTRACT

Facing the new realities and social challenges that experience the different groups involved at the educational spaces (i.e. students, teachers, administrators, parents), the need to create pedagogical strategies that allow the establishment of a complex network of thinking to provide the content and the means in order to read them and most importantly, to act upon them become urgent.

This would be a network that cross over and articulate a set of new socially pertinent proposals which helps to strengthen the educational foundation of learning to live together. Edgar Morin says that cinema offers what "is invisible for human sciences", it gives us the possibility to know the human being: its existential, subjective and affective features; experiences, passions, love, hate, commitments, pain, joy and rave among others.

DESCRIPTORES/KEYWORDS

Alfabetización audiovisual, cine y televisión, estrategias didácticas innovadoras.

Audiovisual literacy, cinema and television, new pedagogical strategies.

El cine se ha hecho pedagogía por su lenguaje de imágenes y solo de imágenes.

Edgar Morin

Los primeros años del siglo XXI han mostrado hasta el momento invariablemente dos cuestiones en el ámbito social: una es la velocidad y dinamicidad de las transformaciones, y otra es el desconocimiento certero de los resultados derivados de dichos cambios.

Entornos político-socio-económicos muestran perfiles inéditos, donde surgen comunidades, alianzas, acuerdos, tratados, y otras formas que muestran que el mundo tiene nuevas formas de organización que van más allá de las fronteras geográficas, en otras palabras que el planeta tierra se ajusta a condiciones dictadas desde lugares donde se ubican quienes no poseen sentido de dichas demarcaciones.

Este escenario de mundialidad impone nuevas dimensiones y niveles para abordar el estudio de lo que atañe a lo socioeducativo, así también, las nuevas formas y sentidos de lo humano orientan el quehacer hacia direcciones inexploradas, en mucho el ser humano se percibe dentro de una "casa de espejos" donde se contempla a sí , se percibe como existente pero la imagen que obtiene le desorienta y le conduce por caminos laberínticos.

Nunca como ahora los humanos ha requerido de imágenes y de ideas que le permitan saber qué es, qué hace con lo que es y hacia dónde va con todo lo que tiene.

Frente a todo lo descrito, el ser humano siempre ha requerido de medios que le permitan verse, pensarse, soñarse, que le faciliten traspasar los límites del conocimiento y la imagen que tiene de sí. El empeño no ha sido vano y a lo largo de la historia ha creado dichos medios; así vemos en la actualidad herramientas que habiendo comenzado a partir de objetos rudimentarios, hoy día son sofisticados medios que permiten la comunicación humana a velocidades inimaginadas en sus orígenes.

El cine, tecnología creada a finales del siglo XIX ha sido parte de esta evolución y ha posibilitado no solo mostrar la huella de lo humano sino evidenciar lo que él desea ser, Morin (2001:16) dice de este medio que "...refleja la realidad, pero es también algo que comunica con el sueño".

La importancia que tiene en la vida contemporánea es innegable y lo es también su impacto en la esfera de lo educativo. Tanto como una forma de mostrar lo que es invisible para la mirada de los humanos como un medio para divulgar las culturas que nos hacen conscientes de aquello que constituye lo humano.

Este trabajo trata sobre el interés de cómo los "veinticuatro cuadros por segundo" pueden ser una forma de alfabetización audiovisual que contribuya a la educación de la conciencia humana, de sensibilización hacia lo que es relevante para las urgencias de la vida actual.

1. DINÁMICAS DE UN ESPACIO DESCONOCIDO: EL AULA.

Los espacios educativos formales se organizan en niveles y modalidades, en este caso se hace referencia al nivel terciario de educación y a la modalidad de la universidad pública. En esta esfera se han generado espacios concretos donde tradicionalmente se lleva a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje, éste es el espacio áulico. El cual genera la atmósfera y las condiciones para que dicho proceso se concrete, ya que proporciona el lugar íntimo para la interacción entre el que busca el conocimiento y aquel que lo proporciona.

Es necesario mencionar que el espacio áulico se ha transformado a la par que infinidad de aspectos educacionales, un factor relevante ha sido el acelerado desarrollo de las tecnologías que también lo han tocado; ahora, se tiene la posibilidad de "aulas virtuales" donde acuden estudiantes ubicados en cualquier parte del mundo y, también existe la posibilidad del aula multimedia ubicada en un sitio geográfico específico.

En este contexto, la posibilidad más común en las aulas es el empleo de la televisión -prueba de ello es la extensa red de Telesecundarias que existe en territorio mexicano- que se ha convertido en un imprescindible auxiliar en las tareas vinculadas a la educación; sin embargo, se reconoce que no abundan los estudios sobre lo que sucede con el uso de este medio en el aula y se ha convertido en un espacio inexplorado.

En la actualidad, por medio de la televisión fluyen mensajes de una diversidad infinita, danzan imágenes seductoras, escuchamos mensajes increíbles y se tiene conocimiento de lo que sucede en cualquier parte de la tierra, todo en tiempo real ya que, el propio desarrollo tecnológico ha construido las ventajas para no tener que esperar a que se pase por tardados procedimientos técnicos; ante nuestra mirada aparece un mundo que está presente pero no es, una realidad que se conforma a partir de imágenes que están en la pantalla pero ya no son en la realidad.

La presencia de esta tecnología ha contribuido a superar las dinámicas tradicionales derivadas de la educación bancaria, a darle mayor dinamicidad a los contenidos que se manejan en el aula y sobre todo, se ha convertido en una ventana al contexto para evaluar la pertinencia de los esfuerzos educativos; incluso es posible decir que la innovación se ha vuelto una exigencia a cumplir debido a su incorporación, se requiere transformar los lenguajes visuales de todos los participantes del proceso educativo para conseguir los mejores resultados.

También pueden ser mencionados otros medios tales como la informática y el cine; ambas con claras relaciones entre sí pero con un infinito escenario por estudiar; este trabajo se orienta a reflexionar sobre la relación entre el cine y la televisión dentro del espacio áulico.

2. LOS ACTORES SOCIALES EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS-TECNOLOGIZADOS.

En contextos sociales de creciente complejidad los miembros de las organizaciones sociales están llamados a actuar en congruencia, es decir, nuevos escenarios exigen diferentes saberes (Morin, 1999). Por ello, cada uno de los participantes dentro de los procesos educativos son exigidos a actuar bajo parámetros inéditos a partir de la incorporación de las tecnologías en este tipo de espacios. El docente, el alumno, el gestor y la familia se ven embarcados en una aventura de constante descubrimientos donde nadie sabe cuál es el punto de partida ni de llegada, todo está por explorar; ahora, su papel poco tiene que ver con las tareas que realizaban en la escuela tradicional, ahora se les asigna papeles más activos que los que tenían antes.

Así, al docente se le exige el aprendizaje de nuevos lenguajes para tener la capacidad del desarrollo de la alfabetización audiovisual de aquellos con los que comparte el escenario educativo; al alumno se demanda que desarrolle habilidades para el análisis y la comprensión de los mensajes audiovisuales; al gestor se le pide que sea capaz de comprender y decodificar la importancia del empleo de estos medios y consecuentemente genera las condiciones para su existencia en las aulas; y finalmente, a la familia se le requiere que participe en el reforzamiento de aquellos saberes que se adquieren.

Según Morduchowicz (2004) cada grupo que se enuncia maneja su propio capital cultural e intereses, lo que les conduce a construir sus propios símbolos para su comunicación, lo que a su vez deviene de manera natural en mensajes no articulados entre ellos. El uso de un medio -cine de calidad- puede brindar los elementos de comunicación que faciliten la generación de un código de lectura y comunicación que funcione como el "esperanto natural" (Morin, 2001: 169) que vincule a los sectores expuestos. La existencia del cine por medio de la televisión en los espacios áulicos necesariamente convoca los esfuerzos fusionados pero

indudablemente los beneficios también serán colectivos. La televisión. Los resultados tendrían un mayor impacto si los lenguajes manejados fuesen similares por ello se ve el empleo del cine de calidad como un medio para homogenizar visiones, es decir como medio para una alfabetización audiovisual que coadyuve a su vez a reinterpretar el propio sentido de los medios dentro de los espacios educacionales.

3. UNA FUNCIÓN INÉDITA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Para este ejercicio de reflexión, la atención se centra en dos medios que si bien tiene una presencia relevante en las aulas parecen perder terreno frente al crecimiento exponencial de la informática, se trata de la televisión y el cine.

Surgidos en sus inicios como medios para divertir y entretener han evidenciado un infinito potencial educativo conforme se vuelca la mirada de un número mayor de estudiosos para conocer su funcionamiento y su impacto en esa relación de educación-medios de comunicación.

Tanto la televisión como el cine tiene por su cuenta un potencial limitado en el terreno educativo, pero la combinación de ambos multiplica exponencialmente sus fortalezas, ya que el cine recibe de la televisión los beneficios del alcance y la cobertura que ésta tiene, y la televisión se beneficia de la riqueza de imágenes y enorme simbolismo que genera el cine.

La televisión gana cada vez más terreno en lo educativo en el afán que tienen las entidades responsables de estas tareas de ampliar la cobertura de sus servicios y además de abordar estrategias de educación-no formal para atender crecientes problemas sociales (salud, política, violencia, convivencia, etc.).

El cine educativo también muestra un progreso –aunque no de las mismas dimensiones- ya que se emplea como instrumento para guardar la memoria de procesos, eventos, fenómenos, etc. que interesa para reforzar los aprendizajes. El empleo del cine generado en espacios no educativos –muchas veces con fines comerciales- recién está siendo incorporado de forma metódica y con objetivos para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. Se reitera que el potencial de la combinación e integración de ambos aun no se conoce con seguridad.

4. EL MARCO DE ACCIÓN EXIGIDO: LA CALIDAD

Los escenarios sociales globalizados exigen esquemas y criterios adecuados para su acción. Uno de los más relevantes es el criterio de calidad, que se vincula a una noción de rendición de cuentas por el uso de los recursos con los que se cuenta. Las tareas educativas también se han puesto bajo este marco de exigencia, así todas y cada una de los procesos, insumos, medios y resultados vinculados al mundo educacional pasan hoy día bajo esta lupa.

La idea es emplear los recursos asignados de la manera más adecuada al fin y sentido construido alrededor de la organización educativa, donde la calidad es el medio que coadyuva a clarificar la dirección que debe seguir la misma.

Ahora bien, el empleo de este criterio en las labores vinculadas al cine en la televisión dentro de los espacios áulicos, la cuestión es hacer uso de dichos criterios para obtener los mejores resultados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido es necesario mencionar que este concepto guarda tantas rasgos de caracterización como organizaciones existen, en otras palabras es tan diverso como diversas son las organizaciones educativas que lo emplean.

5. LA CONCIENCIA COMO UN ELEMENTO ESENCIAL EN PERCEPCIÓN.

La educación actual se integra como un sistema que influye y condiciona la visión del mundo y de la realidad, ya que: la proyección es la base de la percepción, es decir, el mundo que se ve es lo que se pone en él. Morin (2000) dice que, es necesario enseñar, que toda percepción es una traducción reconstructora operada por el cerebro a partir de terminales sensoriales y que ningún conocimiento puede dejar de ser una interpretación. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen exterior de un estado interior. Tal como un ser humano piensa, así percibe.

La interpretación y el conocimiento del mundo exterior provienen de las impresiones que nos aportan los sentidos, las llamadas sensaciones. Todo lo que conocemos del medio ha llegado a nuestra mente por los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Es a través de ellos que se nos trasmite, por medio de nuestras sensaciones internas, el mundo exterior. En la especie humana existen diferencias en la percepción, se dan diferencias de procesamiento en las sensaciones que hacen interpretar de forma diferente un mismo objeto o figura.

Tales diferencias se deben en mucho a la forma de organización sensorial y perceptual, así como al aprendizaje, condiciones inherentes a cada persona y que varían poco de individuo a individuo. "El mundo es del cristal con que se mire".

El análisis sobre la percepción y el aprendizaje puede llevarnos a conclusiones para un punto de vista diferente sobre nuestra manera de interpretar la realidad. Por ello es importante despojarse de formas tradicionales de concebir el mundo con la intención de lograr una visión más amplia del mundo, y en este caso, la concepción de la interconexión de todo cuanto existe en la realidad – visible o no-. Lo anterior es uno de los principios de la filosofía perenne y un fundamento importante del holismo, ya que conlleva una nueva visión, una percepción radicalmente diferente.

Cambiar de un arquetipo segmentado a una óptica holista representa una postura paradigmática diferente que implica de manera necesaria otra visión del mundo u otra percepción del mundo, de la realidad y de los seres humanos (Gallegos, 1999).

Un paradigma es una especie de teoría general que busca explicar la realidad a partir del lenguaje común, los problemas compartidos, la manera de construir el objeto y los métodos que se emplean para resolver dichos certijos científicos. Cuando se habla de un paradigma necesariamente se está haciendo alusión a una visión de las cosas, hechos, fenómenos y procesos que éste alberga con sus interrogantes.

La intuición juega un papel central en todo este proceso, ésta se caracteriza por un conocimiento súbito, no razonado, derivado de una impresión inmediata de los sentidos. Su proceso no pertenece al consciente sino al inconsciente. Su acontecer es aleatorio e incondicionado y no caben en él los procesos lógicos, ni la razón, ni pueden derivarse de su ejercicio leyes o consensos universales.

El cine es capaz de brindar estas condiciones para construir paradigmas personales a partir de lo que se ve en él:

“En esta cultura del espectáculo, que los chicos y adolescentes han vivido desde siempre, la capacidad perceptiva de las nuevas generaciones es diferente. Los chicos hoy en contacto permanente con las pantallas (de televisión, de cine, de computación) están acostumbrados a relacionar, a asociar y a cambiar, pero todo ello con mucha mayor rapidez.” (Morduchowicz, 2004: 31-2)

Luego entonces, el cine –con su simbolismo– contribuye de manera directa a crear experiencias personales para el desarrollo de una conciencia diferente, de mayor complejidad que a su vez contribuyen a una lectura más rica de la realidad en que se mueve cada individuo. Morin (2000) dice al respecto: El milagro de una gran novela, como de una gran película, es revelar la universalidad de la condición humana sumergiéndose en la singularidad de destinos individuales localizados en el tiempo y en el espacio.

6. LECTURA AUDIOVISUAL, ¿POSIBILIDAD ALFABETIZADORA?

El desarrollo del pensamiento complejo que faculta para un nivel de conciencia más amplio que a su vez permita otro nivel de percepción, que consecuentemente ofrezca una lectura diferente (compleja) de la realidad, y que a su vez posibilite una acción responsable y consciente algo posible a través de lo que Morin (1999) denomina como *proceso de contextualización*.

Esto significa que, la información que se obtiene solo adquiere sentido si se ubica en un marco de referencia que se constituye en el punto de referencia, para la lectura que se hace de cualquier tipo de información proveniente de un proceso, fenómeno u objeto.

Éste conduce –por medio de los bucles recursivos– a la posibilidad de construir el conocimiento pertinente, que no es otro que aquel que hace capaz de situar toda información en su contexto, y si es posible, dentro del conjunto más amplio donde la misma se inscribe. El mismo autor menciona que, incluso, se puede decir, que el conocimiento progresa principalmente, no por sofisticación, formalización y abstracción, sino por la capacidad de contextualizar y globalizar.

Una de las consecuencias del no desarrollo de estos aspectos es una restricción en las posibilidades de comprensión y acción en el mundo, en el caso concreto del campo de la comunicación y educación la resultante es un fenómeno denominado como *analfabetismo audiovisual* que impide, como receptores, visualizar y ubicar todos los elementos que constituyen la realidad donde se inscribe el sujeto pensante.

El cine por se convierte en un excelente medio para apoyar esta acción ya que según Morin (2001: 163) “ El cine aclara y desarrolla las estructuras intelectuales de la participación, las estructuras participativas de la inteligencia, y así, al igual que la teoría de la magia y de la afectividad , esclarece la <<teoría de la formación de las ideas y de su desarrollo>>.”

Es así que los medios provistos por el cine y colectivizados por la televisión contribuyen a construir una red colectiva alfabetizada audiovisualmente, para decodificación no solo los mensajes de los diferentes medios de comunicación sino de la realidad social misma con toda su complejidad. Coadyuvar a lo que Tedesco (2003) menciona: La relación comunicación-educación es crucial. No sólo es crucial en términos de ayudar a la gente para poder desenvolverse en las nuevas condiciones de trabajo por ejemplo, sino también para participar en las nuevas condiciones de ciudadanía. Si realmente la política pasa hoy por la TV y por el radio, realmente entonces la gente también tiene que asumir el radio y la TV como espacios para ellos mismos. Y no sólo otorgándoseles la palabra, sino que también haciendo un uso activo y creativo de sus propios medios.

7. UNA POSIBILIDAD PARA EL TRABAJO EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.

Según Morin (2000) los problemas esenciales son:

- Los conjuntos complejos
- Las interacciones y retroacciones entre las partes y el todo.
- Las entidades multidimensionales.

Con todo lo expuesto anteriormente es posible decir que el cine, con el manejo de los símbolos y las formas - que le integran puede coadyuvar con la educación a proporcionar los elementos para que aquellos que leen sus mensajes puedan ser esos ciudadanos que se mencionan en los textos de Morin (2003:122), “ ... ciudadanos protagonistas, conciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria”. O bien como menciona Tedesco (2003: 65) Lo propio de la ciudadanía moderna es,

precisamente la pluralidad de ámbitos de desempeño y la construcción de la identidad a partir de esta pluralidad y no de un sólo eje dominante y excluyente”

Desde esta perspectiva se bosqueja una propuesta que puede ser desarrollada incluyendo tres aspectos:

a) formación de los docentes: es imprescindible que los maestros que son quienes llevan a cabo las labores de orientación a los educandos, reciban una formación que les permita una alfabetización audiovisual, el desarrollo de su conciencia y la generación del pensamiento complejo como parte nodal de su quehacer.

b) Incorporación a las actividades curriculares: Resulta esencial que las actividades vinculadas al empleo del cine a través de la televisión en los espacios áulicos, sen incorporadas en las actividades curriculares con el fin de que se consigan los objetivos planteados de manera sistematizada.

c) Creación de redes de docentes, dicentes y familias de alumnos: con el fin de compartir visiones, símbolos e interpretaciones que permitan enriquecer la acción de todos los participantes.

Para finalizar cabe decir que los medios de comunicación solo son eso, medios...cabe a quienes tienen acceso a ellos definir los sentidos para su empleo...esa es una tarea impostergable dada las urgencias de los tiempos derivados de un proceso de globalización sin mas sentido que el crecimiento de los mercados que deja de lado los intereses trascendentes del ser humano.

Referencias

AGUADED, J. (1995) "La Educación para la Comunicación. La enseñanza de los medios en el contexto iberoamericano". En *Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano*. España, Universidad Internacional de Andalucía. Recuperado 27 de Junio de 2005 en: <http://www2.uhu.es/comunicar/biblioteca/libros/02.htm>

ESPINO, E. (2004) Cuando la cámara habla...se acerca, se aleja...desde arriba, desde abajo...y se mueve también. Propuesta didáctica para leer la imagen cinematográfica. Publicado en *Revista Iberoamericana de Educación* Número 33/5 25 - 07 - 04. Recuperado en 14 de julio de 2005 en: <http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores/722Espino.PDF>

GALLEGOS NAVA, r. (1999) *Educación holista. Pedagogía del amor universal*. México, Pax.

GARCÍA MANILLA, A. (2003) *Una televisión para la educación, la utopía posible*. Barcelona, GEDISA.

HENAO WILES, M. (1999) La educación del futuro: E. Morin, un escenario global, García Márquez, un escenario local. Publicado en *Revista Colombia Ciencia y Tecnología de Conciencias* Volumen 17 No. 4 octubre-diciembre de 1999. Recuperado 27 de Junio de 2005 en: http://www.universia.net.co/materia.jsp?_=1387

MORIN, E. (1999) Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Paris, UNESCO.

MORIN, E. (2000) *La mente bien ordenada*. Barcelona, Seix Barral

MORIN, E. (2001) *El cine o el hombre imaginario*. Buenos Aires, Paidós.

MORIN, E. (2003) *Educación en la era planetaria*. Barcelona, GEDISA.

MORDUCHOWICZ, R. (2004) *El capital cultural de los jóvenes*. Argentina, Fondo de Cultura Económica.

TEDESCO, J. (2003) *Educación en la sociedad del conocimiento*. Argentina, Fondo de Cultura Económica.

UNESCO (2005) Declaración de Madrid. Educación y medios de comunicación. "La bahía de los cinco vientos". Recuperado 30 de Mayo de 2005 de <http://www.uqr.es/~servimeco/revistaeticanet/numero4 /UNESCO/DeclaracionMadrid.htm>

NOTAS.

Morin, Edgar (2000). "La mente bien ordenada".

2 Se entiende por cine de calidad a aquel que brinda los elementos conceptuales para una comprensión mas rica de la realidad; que además posee las características de que sus contenidos son atemporales y aespaciales, brindando al espectador los elementos para aprehender la diversidad cultural que compone el mundo

3 Aguaded, J. (1995) "La Educación para la Comunicación. La enseñanza de los medios en el contexto iberoamericano".

Elvia Méndez Fregozo es profesora de Comunicación y Educación en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Tijuana (México) y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana-Noroeste (emendez@uabc.mx).