

Introducción

— *Introduction*

La naturaleza creativa y cambiante de la realización cinematográfica obliga a pensar acerca de las formas en las que se enseña el cine en nuestro contexto. La presente investigación revela el vínculo desatendido —y en ocasiones tergiversado— entre el cine y la pedagogía, relación que merece reflexiones, acercamientos y propuestas que clarifiquen el diseño de didácticas específicas y estrategias para el análisis de las diferentes dinámicas educativas entre sus actores, procesos y temáticas.

El objeto de estudio de esta investigación hace un llamado a la comunidad académica que se preocupa por las formas que toma la enseñanza del oficio cinematográfico, con el fin de contrastar los sustentos teóricos y dialogar sobre aquello que se entiende por saber cinematográfico y sus variaciones, entre otros asuntos. Este libro pretende abrir la puerta a dudas, problemáticas y debates sobre el entendimiento justificado de la enseñanza cinematográfica y cómo se puede presentar esta discusión en el contexto académico.

Buscamos que los profesores de cine se sensibilicen frente a la temática y asuman los retos que implica disertar sobre esta. Por otra parte, acudimos a los relatos de aquellos participantes orientadores del proceso para ilustrar la caracterización de un saber cinematográfico potenciado por reflexiones pedagógicas que se inscriban en un espacio de

pensamiento particular: el espacio de la realización cinematográfica y los saberes que la atraviesan.

La relación entre el cine, la pedagogía y la educación requiere de una revisión crítica que supere el horizonte de lo técnico y lo instrumental. De esta manera, es necesario pensar en las posibilidades integrales de sus discursos para potenciar y resignificar el sentido de la formación específica en el área de la cinematografía.

Así, el objetivo principal de esta investigación es proponer una didáctica específica para la enseñanza del oficio cinematográfico que tenga como punto de partida la caracterización del saber cinematográfico, la didáctica entendida como saber, la identificación de las narrativas docentes y cómo estas estructuran la enseñanza del oficio cinematográfico desde el compromiso político, ético y pedagógico que supone su práctica pedagógica.

La tarea de proponer una didáctica específica dirigida a la enseñanza del oficio cinematográfico es necesaria en la medida en que en el propio campo cinematográfico escasean las reflexiones pedagógicas y didácticas, además de que son débiles los puentes interdisciplinarios entre el campo educativo y el cinematográfico.

Hoy, más que nunca, una enorme cantidad de cineastas, de todo estilo y perfil, practican la docencia sobre la creación fílmica en todo tipo de centros de formación dedicados al cine, ya sea en su vertiente más académica o desde una formación enfocada a la capacitación profesional práctica. Sin embargo, el corpus teórico académico sobre la creación fílmica no parece inmutarse ante esta labor, a la que estos mismos cineastas dedicados a la docencia no aportan material teórico alguno, y de la que no parecen alimentarse, ni a la hora de poner en práctica sus procesos de creación fílmica, ni a la de enseñar estos en sus clases. (Lázaro, 2018)

Nuestra propuesta resulta relevante, por lo menos, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque contribuye a fortalecer los vínculos entre el campo disciplinar del cine y las reflexiones pedagógicas y didácticas provenientes del campo de las ciencias de la educación. En segundo lugar, porque una práctica reflexionada desde las potencialidades

que puedan brindar las preguntas y el triángulo didáctico entre contenidos a enseñar, metodologías y formas de evaluación, permite fortalecer un campo de conocimiento que merece seguir siendo explorado: la enseñanza del oficio cinematográfico. En tercer lugar, porque el trabajo propone puentes y reflexiones que invitan a fortalecer los diálogos interdisciplinarios para una construcción solidaria y significativa del conocimiento entre el campo del cine y el de la educación.

Empujados por la necesidad de rastrear las características de la enseñanza del oficio cinematográfico y la vinculación entre las prácticas docentes en cine y los profesionales que las aplican en el entorno académico, se hizo necesario reconocer los contextos en los que circula el conocimiento y las condiciones de los espacios de enseñanza, con el fin de identificar las particularidades de las didácticas que posibilitan la enseñanza del oficio cinematográfico. Esta investigación busca problematizar las adaptaciones, transformaciones, resistencias y acciones que ha tenido el ejercicio del oficio cinematográfico en nuestro contexto educativo a partir de los relatos de quienes enseñan el oficio.

Para analizar este objeto de estudio se recurre al método biográfico y al paradigma interpretativo, métodos que permitirán objetivar historias de vida (Pujadas, 1992), y, a través de la investigación narrativa (Hernández y Rifá, 2011) facilitarán una descripción, caracterización y reseña del acontecer del docente de cine orientado a la comprensión del origen de los procesos educativos. Así, en primer lugar se presenta una revisión bibliográfica específica con el fin de esclarecer las pautas, las condiciones, los métodos y los procesos para el diseño de estrategias didácticas y ajustar conceptos con miras a su aplicación significativa con relación a los fines del objeto de estudio de esta investigación. En segunda instancia se analizan e interpretan estos relatos con el propósito de extraer la información que permita identificar los modelos de acción y reconocer estructuras, métodos, marcos, recursos y sistemas de acción docente utilizados en la enseñanza de la realización cinematográfica. Por último, una vez ejecutadas las fases anteriores, el grupo investigador procede a la elaboración de una estrategia didáctica para la enseñanza de la cinematografía.

Se recurre a los métodos hermenéutico y cualitativo, ya que estos permiten, en primera instancia, la comprensión e interpretación de los enunciados, así como la proyección de conjeturas o teorías sobre las opiniones o ideas de los autores (Úriz *et al.*, 2006, p. 53, 69). Al ser un estudio con un rasero fenomenológico, esta investigación acude a una muestra no probabilística (Létourneau y Amaya, 2009, p. 155), seleccionada según los criterios de evaluación convenidos por el grupo investigador: son profesores en programas orientados a la enseñanza de la realización cinematográfica, con vinculación actual al ámbito académico, que cuentan con experiencia mayor a cinco años en docencia universitaria y han participado en ejercicios profesionales de realización audiovisual.

La investigación reúne el testimonio de expertos en los oficios de la cinematografía y se apoya en la selección de “casos tipo”, en búsqueda de relatos testimoniales ricos y representativos que garanticen la calidad de la información, de manera que permite el análisis en profundidad de las experiencias de este grupo social. Frente a lo anterior, se entiende que la metodología de la narración autobiográfica se centra más en la interpretación del fenómeno de la enseñanza cinematográfica y no tanto en su explicación:

[L]os métodos de investigación cualitativos se refieren a la teoría fundamentada en la realidad (Grounded theory) la investigación histórica, la investigación fenomenológica, historias de vida, las biografías y la investigación acción, evitando todos ellos la cuantificación y la medición más propias de la metodología cuantitativa y positivista. (Úriz *et al.*, 2006, p. 69)

Este libro está escrito en cuatro grandes capítulos, los cuales se describen a continuación.

1. *Estado de la cuestión.* Esta investigación obligó a sus autores a construir un marco referencial pormenorizado que sustentara las variables de la relación en un ejercicio epistémico y hermenéutico fuerte, el cual condujera a develar y comprender las cualidades (opacadas) de la relación cine-enseñanza. Es desde aquí que se describen las cualidades enrarecidas que toma la relación cine y pedagogía desde las propuestas

más populares en el medio, así como las problemáticas y dificultades que esto conlleva. Por medio de una revisión meticulosa de los referentes bibliográficos del objeto de estudio se concluye que las estrategias didácticas para la enseñanza del oficio cinematográfico no existen o se hayan tergiversadas.

2. *El profesional reflexivo*. Bajo la metodología de trabajo de las *narrativas del yo* este capítulo se ocupa de indagar en las experiencias educativas de los docentes de cine, a fin de determinar, según las fuentes primarias del proceso educativo, qué es lo que hacen los profesores de cine cuando enseñan sus asignaturas y cómo estas experiencias son significativas y funcionales para la problematización de los procesos de enseñanza del oficio cinematográfico.

3. *¿Qué es el saber cinematográfico?* Aquí los autores de este libro caracterizan a profundidad el *saber cinematográfico* en el intento por volcar sobre este el diseño de estrategias didácticas para su enseñanza. Se defiende el hecho de que el contexto en el que se dan las acciones didácticas de la enseñanza del oficio cinematográfico obliga a los docentes a pensar en la integralidad y el engranaje global de los temas, los procedimientos y las acciones que caracterizan los conceptos y los saberes propios del proceso de creación cinematográfica.

4. *¿Cómo enseñar el oficio cinematográfico?* En este último capítulo proponemos un itinerario completo de acción didáctica para llevar al espacio educativo propio del oficio cinematográfico. Dada la carencia de estas propuestas en el escenario teórico, se ofrece al medio una *estrategia didáctica específica* conformada por doce fases, desde la que se espera discutir, con la rigurosidad pedagógica que merece este objeto de estudio, los procesos que conllevan aprender y enseñar cine en nuestro contexto.

De lo expuesto en esta investigación se concluye lo siguiente: los estudios que prometen establecer la relación entre cine y pedagogía lo hacen desde dos ópticas: la primera tiene que ver con la instrumentalización del medio en el interior del aula de clase, la segunda hace referencia a problemáticas propias de la formación de los docentes en competencias para el análisis de películas (Osorio y Rodríguez, 2010).

Por otra parte, se evidencia que no se está haciendo teoría sobre la enseñanza del cine a causa de los siguientes factores:

- a. Los docentes de cine tienen un constante temor de ingresar al campo de reduccionismo educativo al que se refiere Orozco Gómez (2001, pp. 70-72), el cual, según este autor, entorpece y limita el panorama general de la enseñanza.
- b. Falta de tiempo, interés y dedicación a la reflexión sobre el oficio pedagógico: el ejercicio docente en cine está supeditado al ejercicio en campo.
- c. La teoría existente sobre la relación cine y pedagogía abarca las problemáticas desde una óptica descriptiva, más no propositiva, es decir, se reconocen las carencias en torno al tema, pero no se proponen soluciones o propuestas que afronten los cuestionamientos.

Con relación a las experiencias de vida docentes se presenta observaciones frente a las “primeras experiencias”, a la institución como factor importante en el desempeño de la labor formativa, a las actitudes de los aprendices de cine, a la naturaleza misma del oficio cinematográfico y a las inseguridades frente a la práctica del ejercicio docente.

Para finalizar, el estado de arte en el que se encuentra el objeto de estudio de este trabajo nos obliga a proponer una estrategia didáctica que haga frente al vacío conceptual dejado por todos aquellos autores que se han engeguado deliberadamente a una reflexión de la relación cine-pedagogía profunda y rigurosa. Con esta responsabilidad, se han identificado una serie de codificaciones educativas en forma de saberes, actores, contextos y símbolos, con las que se establece la estructura de una posible estrategia didáctica que, como queda enunciado en los hallazgos, aún no se puede contrastar, pero que está sujeta a una serie de validaciones de tipo investigativo que se han planteado en este trabajo.

Estado de la cuestión

Caracterización de la enseñanza del oficio en el ámbito universitario

— *State of the Matter.*
Characterization of Teaching the Craft in the University

*El cine no es una disciplina científica
que pueda enseñarse de manera
estrictamente analítica y racional.*

JOSKOWICZ (1995)

Una minuciosa revisión bibliográfica realizada desde el 2015 revela que los escritos acerca de la forma en la que la pedagogía observa el cine desconocen en gran medida las potencialidades de la didáctica y la pedagogía entendidas como saber. Este contexto deja al cine como simple instrumento para la enseñanza en el aula y una herramienta de comunicación que responde a los más variados requerimientos educativos.

En este escenario se destacan tres perspectivas fundamentales: en primer lugar, la legitimidad del discurso actualmente reducido a la formación e instrumentalización en el que, a menudo, las películas

ingresan al interior del espacio escolar como recurso para ilustrar un tema. La tendencia de esta relación instrumentalizada en el espacio escolar se estructura bajo un discurso que no necesariamente aborda la formación de competencias para que estudiantes y docentes puedan analizar y realizar disertaciones sobre la creación de productos audiovisuales, sino que más bien utiliza al cine como recurso, herramienta o contenido con el propósito de enseñar. Esta situación no obliga a la didáctica a ejercer su postura como saber o teoría, más bien la didáctica juega aquí un papel superficial en que las películas ingresan al escenario educativo como un instrumento. Esta situación ofrece la posibilidad inmensa de instalar y posicionar propuestas acerca de la enseñanza y la administración de saberes para el oficio cinematográfico.

En segundo lugar, la perspectiva restringida desde la que se observa el nexo entre cine y pedagogía determina que no existe consenso acerca de aquello que es la “formación en cine” ni se ha señalado qué significa “la enseñanza del cine” de acuerdo con las teorías de la educación. Una reflexión educativa que indague sobre la noción del saber cinematográfico para su posterior administración, transposición y enseñanza no se ha empleado de forma tal que legitime las disertaciones sobre una didáctica específica para su enseñanza.

Visto desde los referentes disponibles (y en un intento de corrección de las palabras claves con las que se viene describiendo nuestro objeto de estudio), la realidad de la investigación sobre la relación entre cine y educación o cine y pedagogía atraviesa los tópicos disciplinares planteando preguntas tales como: ¿de qué manera se puede generar alfabetidad sobre el lenguaje cinematográfico?, ¿cómo es posible reflexionar sobre la formación de públicos en pos de la comprensión del texto fílmico?, ¿de qué manera es posible reflexionar sobre la importancia de las películas en la formación de ciudadanos que ingresan a los contextos sociales?, ¿cómo se puede reconocer la historia del cine y sus representantes?

La tercera perspectiva es la ambigüedad con la que el lenguaje pedagógico le hace frente al oficio cinematográfico. Si hay un punto en común en los textos analizados es la imprecisión con la que se emplean