

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

**CINE Y EDUCACIÓN, PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS
(VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LAS PELÍCULAS DE WALT DISNEY)**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
PRESENTA**

MARIEN ROWEENA VILLAR COVARRUBIAS

ASESOR LIC. HÉCTOR MORA ROJAS

FEBRERO 2008

Índice

Introducción.....	4
CAPÍTULO 1.-INTEGRACIÓN DEL CINE A LA EDUCACIÓN.....	6
1.1.-Educación y comunicación.....	7
1.2.- Cine y educación.....	15
1.2.- ¿Qué es el cine?.....	20
1.2.1.-Lenguaje cinematográfico.....	26
1.2.2.-Géneros cinematográficos.....	34
1.5.-Psicología en el cine.....	38
CAPÍTULO 2.- APORTACIONES PSICOPEDAGÓGICAS DEL CINE A LA EDUCACIÓN.....	41
Introducción..... (Valoración del cine).	42
2.1.- Aspectos sociales del cine.....	45
2.2.- Aportaciones pedagógicas.....	51
2.3.-Aportaciones psicológicas.....	56
2.4. El cine como recurso didáctico.....	63
2.5 El cine como recurso tecnológico.....	68
CAPÍTULO 3.-PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS CINEMATográfico CON FINES EDUCATIVOS.....	74
3.1 Fundamentos y elementos para la construcción del modelo de análisis.....	75
3.1.1 La construcción del modelo.....	79
3.1.2 Variables y categorías de análisis.....	80
3.1.3 Guía de análisis.....	90
3.2.-Aplicación del modelo.....	93
3.2.1.-Retrospectiva del cine de Disney.....	108
3.2.1- Valoración psicopedagógica de las películas de Walt Disney.....	111
3.2.3.-Elaboración de resultados.....	114

Conclusiones.....	116
Bibliografía.....	118

Introducción

Se ha considerado que las imágenes audiovisuales son motivadoras y se ha visto que estimulan el interés de los estudiantes hacia distintos temas. Los docentes han llegado a utilizar los medios audiovisuales para complementar sus explicaciones verbales de algunas materias que imparten y así desarrollar mejores aprendizajes en los alumnos. Lo importante de utilizar los medios es saber hacerlo, tener esa preparación adecuada para obtener el éxito que se espera en cuanto al aprendizaje de los alumnos.

Sin embargo la inclusión de los medios en lo educativo no ha sido fácil, ya que para obtener buenos resultados no es suficiente transmitir solamente un video para recuperar todo lo que en sí encierra el audiovisual. Los medios en este caso audiovisuales tienen por sí mismos una carga motivacional grande que los convierten en instrumentos idóneos para promover aprendizajes significativos en los alumnos.

Rescatar los valores formativos del cine, la televisión o la radio ha sido una tarea ausente, y al mismo tiempo una necesidad constante que no ha sido atendida con suficiencia; es más común encontrar una crítica del poder alienante que tienen los medios que su potencial educativo. Es esta la razón por la cual se plantea en este trabajo la necesidad de abordar el estudio de uno de estos medios, como es el cine, para determinar si su potencial educativo, su carga ideológica, sus contenidos, estructuras narrativas, lenguajes y demás componentes aportan o no elementos por lo menos en lo teórico a la formación de estudiantes.

Concretamente el trabajo se orienta a la elaboración de un modelo de análisis, el cual debe tener todos los elementos mencionados anteriormente. Dentro de esta elaboración es básico considerar el análisis de una película de las producciones "Disney", llamada "Pocahontas" (1995), aplicando el modelo que se elaboró.

Así también se hace énfasis que el uso audiovisual en el aula requiere de una planificación que contenga los diversos aspectos psicopedagógicos que asegure el buen aprovechamiento del recurso.

Dentro de esta planificación es básico considerar el análisis del material que se visionará, actividad que requiere tiempo y esfuerzo y que redituará en obtener un conocimiento a fondo del material a exponer y no de manera superficial como generalmente suele suceder.

Este modelo de análisis puede y debe formar parte de los programas que incluyan al audiovisual como recurso didáctico. Para apoyar dicho trabajo se considerará a la comunicación educativa como un proceso importante dentro del medio cinematográfico, ya que se considera transmisor de información acerca de cultura, ideología, política, ética, moral, valores, sociología, todos estos son elementos que han sido tomados para la elaboración del modelo de análisis.

CAPÍTULO I

INTEGRACIÓN DEL CINE A LA EDUCACIÓN

El presente capítulo recupera información relevante sobre distintos temas: comunicación, educación, cine, cine como medio de educación, entre otros. Para apoyar dichos temas se realizó una investigación bibliográfica para ser más certeros en la información que se presenta. El encuentro que se hace entre educación y comunicación, cine y educación y otros temas que se investigaron sirvieron para darnos cuenta que dichos temas encierran un gran desarrollo tecnológico y cultural en cuanto a lo educativo. Si bien la comunicación es un fenómeno que nos ha seguido desde siempre con mejoras al paso del tiempo, las aportaciones comunicativas que se han dado en cuanto a lo teórico han generado gran cantidad de definiciones. En cuanto a la educación ha sido cuestionada y conceptuada en muchas ocasiones, y se han tratado de llevar metodologías para una mejor formación del educando.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

Siempre nos encontraremos con distintos conceptos de educación. Muchos autores conciben a esta tarea como toda aquella formación que se le da al niño para introducirlo a un medio social. Al escuchar dicha cuestión no solo nos referimos a la acción ejercida por los maestros para la preparación de los educandos a una cierta forma de conducta, que lo lleve a ser un hombre responsable de sus acciones, sino, que la educación la podemos ejercer todos sobre todos, basándonos en nuestras propias experiencias sin duda las cuales podemos ir transmitiendo de generación en generación.

La educación se va adquiriendo desde la cuna, esto quiere decir que desde la familia se encuentra ese aprendizaje que lleva hacia la educación, aunque esta sea una educación no formal la cual se da fuera de la escuela, es decir con la familia, con los medios de comunicación. Así también todo el medio que nos rodea nos hace partícipes de todo lo que debemos aprender, e ir adquiriendo ciertas normas de conducta. Si bien nos dice Dewey “La educación consiste en una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia, como un proceso activo, presente, que crece por interacción de las capacidades nativas con el ambiente y que se dirige por medio de la educación”¹

Esto de la educación es todo un proceso de aprendizaje el cual lleva a distintas formas de comportamientos y al mismo tiempo se acerca a un solo fin, el de contribuir a un medio, a una sociedad, para lograr cierta adaptación. La educación no solo se transmite de un maestro a un niño, sino que se transmite en cualquier parte, se puede decir que también los medios de comunicación transmiten mensajes que educan ya sea en lo cultural, en lo social, en lo intelectual, en lo ideológico, incluso en la transmisión de valores, el individuo se encuentra expuesto la mayor parte del tiempo a los medios de comunicación, sería erróneo afirmar que estos no transmiten una educación.

---

¹ BOLZAN, J. E. ¿Qué es la educación? Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1984. pág. 44.

Al hablar de comunicación estamos involucrando a un transmisor y a un receptor para que se pueda dar un mensaje, dicho mensaje trae consigo una finalidad, la de ser interpretado de tal manera que entre todos podamos entendernos. No siempre el mensaje puede ser bien interpretado, esto sucede cuando el código no se encuentra en una misma sintonía de experiencias entre el transmisor y receptor, con esto se quiere decir que al momento de transmitir un mensaje a veces se aleja un poco de la realidad.

Los medios tienen una visión distinta del mundo la cual quieren transmitir bajo la conveniencia de diferentes ideologías esto se debe a la percepción distinta que cada uno de nosotros tenemos; por eso es importante que el individuo tenga el suficiente criterio, ser reflexivo, mantener una independencia y ser crítico para poder recibir los mensajes sin que lleguen a afectar su fragilidad como receptor.

En el lenguaje audiovisual encontramos un gran medio de comunicación porque este ya implica imágenes, sonidos y movimientos de distintos personajes, imágenes que nos quieren decir muchas cosas y que nosotros como seres humanos podemos interpretar de distintas maneras, gracias a nuestro desarrollo como seres individuales que somos, a lo largo de todas nuestras experiencias nos hemos encontrado en un vasto proceso de comunicación sin preguntarnos siquiera que significado tiene esa palabra y nos damos cuenta que a donde quiera que vayamos siempre la vamos a encontrar.

Se ha visto que la comunicación y la educación se encuentran completamente ligadas, porque las dos son todo un proceso por el cual el hombre debe pasar para poder integrarse a una sociedad que se encuentra llena de diversos aspectos que nos hacen seres sociales e ir adquiriendo formas y condiciones de vida que sin estos elementos sería imposible concebir una sociedad.

La comunicación ha logrado abrir espacios y sectores sociales e influenciar a gran escala a quien recibe todos esos mensajes, esta ha ido cambiando poco a poco y

se ve reflejado en los jóvenes de tal manera que sus actitudes, sus formas de pensamiento, sus opiniones no son las mismas de años atrás; esto tiene mucho que ver con la tecnología, cada vez se van implementando nuevas formas de comunicación que nos ofrecen nuevos conocimientos y esto lo vemos cada vez mas acelerado.

Moles y Rohmer identifican el término comunicación con lo que éste posee de intercambio “de lo que las personas tienen en común”. Según estos autores la comunicación consistiría en el establecimiento de una coincidencia, de una concordancia entre las esferas personales de dos seres, es la experiencia vicaria”²

Históricamente la forma de comunicación clásica es de forma oral, sin embargo ahora tendemos a hacerlo mucho por medio de imágenes. Ya lo mencionábamos anteriormente, que a donde quiera que vayamos siempre encontraremos una imagen, como un gran ejemplo tenemos los museos en donde lo único que encontraremos serán imágenes porque son una forma de expresar hasta las distintas culturas que hay en el mundo.

Sostenemos que los medios de comunicación van transformando la ideología de toda una sociedad, ya que son las principales instituciones que se acercan a un mundo ya creado lleno de necesidades y formas de vida promoviendo distintas culturas facilitando nuevas visiones acerca de ellas, conocimientos más directos, la información se diversifica.

La educación que se encuentra en manos de la escuela debe aprovechar todos los lenguajes que se encuentran fuera de ella, interpretarlos y acceder a todas las formas de comunicación ya que los dos procesos se conectan de una forma

---

² MOLES, Abraham y Rohmer, Elizabeth. Teoría estructural de la comunicación y sociedad. Ed. Trillas. México DF, 1983, p. 19.

directa hacia un fin que es el de llevarnos a una realidad social, política, cultural, ideológica.

Como la educación y la comunicación educativa son dos procesos que se dirigen a un fin es posible integrarlos aún más no limitando la utilización de imágenes como son: la televisión, el video, el cine; los cuales proyectan distintos haberes del lenguaje de la imagen y así poder dar una educación al individuo de las distintas percepciones que cada uno de nosotros tenemos. Con todo esto lograr hacer evidentes las distintas culturas, ideologías, valores que se tienen en todo el mundo.

Así mismo nos enfrentamos a imágenes que son capaces de representarnos la realidad, que ojo dicha representación es solo una versión de esta que de cualquier forma facilita un poco más el aprendizaje acerca de la realidad. El individuo en estos tiempos se va dando cuenta poco a poco de la transformación que hemos venido sufriendo al paso del tiempo y todo gracias a la información que nos rodea de los medios de comunicación, siendo así es necesario reflexionar acerca de todo este proceso comunicacional porque la relación de estos procesos de educación y comunicación van enriqueciéndose cada vez más, a los cuales debemos adaptarnos.

La acción de comunicación educativa que todos mantenemos nos lleva a la enseñanza y al aprendizaje, desarrollando como individuos nuestros propios criterios para una forma de vida. En la escuela, la cual tiene la modalidad de la educación formal nos aporta el aprendizaje necesario para mantener esas relaciones interpersonales con la institución y todo lo que implica para introducirnos a esa organización social. Dentro de esta estructura el único que interviene como emisor es el maestro, el cual va depositando en el individuo los haberes de su enseñanza, mientras que en la educación no formal intervienen muchos aspectos, ya que esta se da fuera de las instituciones y es todo lo que nos rodea.

Para que el aprendizaje pueda darse en un individuo este tiene que asimilar lo que se le está enseñando y mantener una participación, es decir apropiarse de ese conocimiento para que la comunicación pueda ser educativa. Mientras el receptor interactúe con su emisor siempre existirá una comunicación de la cual se a estado hablando y habrá cierto aprendizaje que será reciproco porque los dos estarán interviniendo.

Como se ha ido viendo la comunicación ha sido un proceso que ha ido creciendo a pasos agigantados que ha impactado a nuestra sociedad, transformándose por la tecnología abriendo camino hacia la educación. Estamos viendo que existe una estrecha relación entre: comunicación, educación y tecnología, son tres aspectos importantes por los cuales han surgido grandes polémicas que aun se siguen viendo, la cuestión aquí es que no se les puede dar una sola conceptualización a estos tres grandes procesos ya que son un todo en cuanto a significados y uno a otro se unen.

Cuando hablamos de comunicación no solo podemos pensar en la radio, en cine, en televisión, los cuales son solo medios de comunicación, son medios tecnológicos, que al mismo tiempo pueden ser utilizados para la educación. En cuanto a comunicación entendemos que es un todo porque en cualquier momento nos encontramos expresando ideas, se tienen ciertas conductas, y esta sola presencia de circunstancias también llevan a un acto comunicativo.

Ya se habló de la educación, la comunicación en gran escala pero no se le ha dado mucho espacio a la tecnología, aunque sí se mencionó anteriormente y se cree conveniente hablar de ella ya que es uno de los aspectos importantes porque va ligada con la comunicación y la educación. La tecnología cuenta con todos esos medios técnicos que utilizamos para apoyarnos muchas veces en aquel proceso de enseñanza aprendizaje, dichos medios se han empleado en la educación formal (en la escuela) no quiere decir que implementando estos medios

dígase cine, televisión, radio y otros medios en la escuela se le quite el mérito a los maestros, sino todo lo contrario, estos deben saber utilizarlos y sacarles provecho.

La tecnología dentro de la escuela debe formar un proceso de educación y comunicación. Sabemos que al saber manejar por ejemplo un video en la escuela podremos sacarle toda la información necesaria en cuanto a lo ideológico, social, político, los valores que dicho video trata de mostrarnos.

Por otra parte la tecnología aplicada en alguno de sus medios de comunicación puede mostrar distintas caras del mundo, esto se refiere a distintas culturas, formas de vida, ideologías y muchos aspectos externos a los nuestros. Los medios de comunicación explican muchas cosas ya que se encuentran ligados con aspectos de la sociedad, modos de vida, culturas, ideologías.

Cada lugar del mundo tiene su propia forma de vida, sus representaciones y significados, sus expresiones y su propia realidad solo dándonos cuenta de todo esto se puede plantear una comunicación educativa, esta dependerá de la situación.

También es importante mencionar que todos podemos tener distintas percepciones de cualquier situación, en el aspecto educativo, por ejemplo, una lectura puede ser interpretada de distintas formas es ahí en donde el profesor presta su ayuda para una mejor interpretación de lo que el autor quiere decir , así mismo cuando el espectador ve alguna película que tiene distintos aspectos de reflexión puede caer en lo mismo, en una mala interpretación del mensaje, esto se debe a la percepción de cada uno de los individuos.

Los medios siempre tratan de mandar mensajes iguales a la población y cada una de las personas se apropia de distinta manera de dicho mensaje, esto bajo la propia conveniencia de cada uno, dependiendo de lo que cada uno de nosotros

estemos viviendo en ese momento. Nuevamente nos referimos a la cultura lo cual es la diferencia de formas de vida, costumbres, actitudes y a medida que nos demos cuenta de eso vamos aprendiendo sobre distintas culturas. Todas las sociedades de otras partes del mundo tienen diferencias que nos llevan a todos a distintas formas de educación.

Cuando no se tiene esa noción de que en otros lugares del mundo las culturas son distintas una de otra, es cuando nos enfrentamos a problemas comunicacionales en cuanto a cuestiones políticas, ideológicas, de organización con gran amplitud. Gracias a los medios de comunicación es como nos damos cuenta de tantas diferencias que tenemos con otros lugares del mundo, aunque a veces la información que nos llega se convierta en exageración, o esté un poco fuera de la realidad. Por estas cuestiones debemos ser un poco más críticos y abrirnos hacia distintos aspectos que se van suscitando y poco a poco ir rescatando los valores que algunos medios nos mandan.

No solo la escuela es la que se va a encargar de transmitir todos los valores para poder integrar a la sociedad, aunque el maestro, el sistema educativo, la institución en general mantengan un papel de emisores sino que también se encuentran inmersos en todo esto los padres de familia, la comunidad y todos los medios de comunicación. Todos están dentro de un mismo círculo, todos se encuentran dentro del papel del emisor como el de receptor para todo esto debemos darnos cuenta que todo es un proceso comunicacional. Ya que todos son emisores y receptores, se debe ser estrictamente activo y no estar en la pasividad en la cual por muchos años se han encontrado, aunque ha sido difícil hacer un cambio en todo ese proceso porque la pasividad ha perdurado por muchos años pero no sería imposible realizar ese cambio el cual ya es necesario. Si el educando se vuelve crítico hacia una situación, a los contenidos de distintos materiales en ese momento se alejara de la pasividad de la que se ha estado hablando, ese proceso de comunicación se estaría realizando.

Como es sabido la comunicación puede aportar mucho a la educación, solo es cuestión de integrar a las dos correctamente. La comunicación tiene los recursos necesarios para enriquecer a la enseñanza y se pueda mantener el aprendizaje que se le quiere dar al educando y que estos tengan una participación activa, de esta manera formarse en un posible futuro.

Cuando se habla de un futuro formado bajo aspectos comunicacionales vemos en el la tecnología que mantiene un crecimiento imparable y con esto al mismo tiempo el proceso educativo se va abriendo camino hacia nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Lo que se tiene que hacer es indagar las cuestiones frente a los medios y qué es lo que se puede hacer con todos ellos, ir creando una estructura en donde la educación pueda ser partícipe y adentrarse en la tecnología, crear, planificar y enseñar de la mejor forma posible hacia que dirección dirigirse. Lo que se quiere decir con esto es que se debe tener un buen manejo de la tecnología, si se le quiere abrir paso a la educación.

“Frente a una tecnología nueva, el problema fundamental que se plantea es el de saber quién puede apropiarse de ella y con qué fin. En el caso de los medios audiovisuales, la respuesta era clara: el adulto, para transmitir un saber en forma más atractiva. Con raras excepciones, y para el caso de algunas disciplinas que se consideran menores –encuestas, expresión corporal...-, el niño no tuvo cómo apropiarse del aparato. El equipo audiovisual hubiese podido ser utilizado mejor reemplazando el receptor de televisión por una administración de los medios visuales que permitirá a los docentes disponer de tiempo para hacer trabajar a sus alumnos”³.

La tecnología se adentra en la sociedad creando grandes impactos, logrando toda una modernización en la educación.

---

³ BOUSSUET, Gerard. La informática y el proceso de aprendizaje. La computadora en la escuela. Paidós. Buenos Aires, 1985, pp. 23-24.

CINE Y EDUCACIÓN

Mucho se ha hablado de lo importante que sería poder introducir la imagen en movimiento de una forma correcta en la enseñanza, es decir dentro de las instituciones educativas. Aunque la controversia es que los alumnos están acostumbrados a un pizarrón frente a ellos y a un profesor simplemente hablando. Es bueno saber que todo esto podría cambiar al aprovechar el uso de los medios audiovisuales como herramientas de aprendizaje que están a nuestro alcance y borrar de los alumnos el hecho de solo escuchar a su profesor y ver solo letras en sus libros.

Se visto, incluso lo hemos experimentado que la enseñanza ha estado siempre muy apartada de los medios, cuando estos tienen mucho que aportarnos. El cine, el cual es un gran medio de comunicación traería buenos resultados para el aprendizaje en los alumnos ya que éste es capaz de atraer la atención fácilmente entre otras cosas, de lo que se trata básicamente es de que los alumnos sepan ver correctamente lo que se les presenta, por ejemplo, si se trata de una película en la cual sobresalgan valores, si se trata de aprender a cuidar el medio ambiente, o bien si la película da información sobre aspectos ideológicos de distintos países que sean dignos de resaltar, todo dependiendo del tema que se esté tratando en clase o materia, y especialmente que los alumnos sean críticos ante la manipulación audiovisual a la que muchas veces están expuestos.

Podemos decir que al cine se le ha visto por mucho tiempo como un arte porque sus imágenes se derivan de la pintura y la fotografía, estos elementos son toda una estética visual. Sus colores y su iluminación han hecho que se vuelva toda una atracción, podemos decir que el cine es un arte narrativo porque en él se cuentan muchas historias fascinantes, y aprovecharlo en cuanto a las necesidades educativas sería de gran importancia como se mencionó anteriormente, ya que las ambiciones educativas van en aumento.

Digamos que el cine también es una de las fuentes principales de la información y entretenimiento para miles de personas, éste ha traído la creación de espectáculos que atrae a todo tipo de público por toda aquella combinación de imágenes que crean una realidad aparente.

Como todos sabemos este medio envuelve a todo espectador y atrapa con toda esa creatividad y su tecnología que va creciendo para dar realización a sus producciones que tienen el propósito de remover las emociones y sentimientos que de pronto no se controlan fácilmente y que se ven a flor de piel. Dicho medio por mucho tiempo se ha encargado de difundir estereotipos que le dan toda aquella formación a la sociedad; las palabras, las imágenes, los movimientos, toda esa combinación de elementos hacen que un filme le de distintas percepciones al espectador del mundo en el que vive.

Toda producción tiene la finalidad de formar una opinión del espectador con respecto a lo que está viendo y algunas de ellas llegan a conmover. Para que el espectador pueda formarse dicha opinión este debe tener plena conciencia de lo que le están transmitiendo, para poder distinguir e interpretar los distintos valores, culturas e ideologías que vienen inmersas en las películas. Muchas veces las películas contienen una carga excesiva de fantasía, es por eso que los espectadores deben estar preparados y tener los suficientes elementos para distinguir entre la realidad y la fantasía.

Como se ha visto, este medio ha jugado un papel importante en la sociedad, el cual a sido el de entretener a todo tipo de público, si esto ha sido así por mucho tiempo ¿por qué no verlo también como un medio audiovisual que se pueda utilizar como herramienta para la educación? Se sabe que este medio no se encuentra hecho para fines didácticos pero se le puede dar un giro totalmente pedagógico, la cuestión sería enfrentar al docente con este medio y prepararlo para que sepa hacer uso de ello y proponga estrategias de aprendizaje para sus

alumnos. Un filme contiene demasiada información digna de analizarse y así aportar distintos enfoques educativos para mejorar la enseñanza.

Todo lo que se ha dicho es posible, aunque esta tarea no sería fácil ya que el docente se encuentra todavía muy ligado a la escolarización lo cual significa imposición, control, orden. Esto no quiere decir que no quiera idear estrategias para la enseñanza, sino que se encuentra bajo el dominio de lo instituido por la sociedad y la institución por mucho tiempo.

Ahora que contamos con tanto avance en tecnología y participamos en su crecimiento podemos hablar de una vinculación entre el cine y la educación, la utilización de este medio sería muy útil para la enseñanza así como también otros medios de comunicación, lo importante sería saber idear dichas estrategias y salirnos un poco de lo instituido.

Sobre el cine se ha dicho mucho en cuanto a lo educativo y se ha escrito sobre él, ya que el cine es arte, lenguaje, movimiento, magia, gracias a estos elementos podemos decir que éste responde al crecimiento de culturas a los avances tecnológicos y a nuevos lenguajes.

El cine ha sido un medio audiovisual que se ha ido adaptando a los gustos de todo tipo de público que asisten a las salas con la idea de entrar en contacto con historias, modos de ser y conflictos. Al mismo tiempo directores aportan un sin número de experiencias que ayudan a construir estructuras comunicativas que se adaptan a distintos momentos históricos y culturales.

El cine en la educación se ha convertido en un elemento al que se le puede llamar recurso didáctico el cual nos va hacer llegar a la investigación de nuevos diseños curriculares para cualquier nivel educativo.

Las posibilidades educativas del cine han sido un gran tema de debate ya que éste ha podido exponer hechos y realidades sociales, culturales, económicos, políticos, etc. Que se han dado en el mundo y que han atrapado la atención de miles de espectadores. Siendo así la introducción del cine en la escuela, nos da la posibilidad de convertirlo en un medio didáctico para facilitar el trabajo de los profesores haciendo que éstos activen el proceso de aprendizaje.

Si bien hemos podido resaltar la relevancia de un medio como es el cine a lo largo del trabajo, también podemos decir que es un medio al que si no se le da una buena utilización no podría llegar a ser exitoso su uso, como medio didáctico.

El uso de un medio audiovisual requiere de suficiente preparación que va desde el aspecto técnico para el manejo hasta el aspecto pedagógico metodológico.

En este trabajo se ha tomado como muestra una película de la producción de “Disney” para someterla a una valoración de análisis. Partiremos diciendo que las producciones de Walt Disney han provocado todo tipo de críticas y controversias, tanto en el ámbito social como en lo educativo.

Como se ha visto, en las películas de “Disney” como en muchas otras, se maneja una intencionalidad ideológica, la cual se le ha transmitido a los espectadores, estos han sido de cierta forma manipulados por los contenidos ideológicos. Como dicen Dorfman y Mattelart que las historias que Disney presenta se encuentran dentro de un mundo capitalista donde todo al final sale bien, donde todos tienen un sitio designado y son felices. Para ellos Donald es la representación del pensamiento y forma de vida capitalista que va adentrándose en el intelecto del niño, hasta conseguir hacerle ver como normal y única esa forma de vida regulada por unos valores determinados.

Por otro lado aunque sabemos que las películas de “Disney” son un mundo lleno de fantasías e irrealidades podemos decir que toda esa carga ideológica que hemos mencionado se considera que ese precisamente es un potencial educativo,

bien sea transmitiéndolo como modelo o como referente. Disney en sus historias transmite valores bastante consolidados y aceptados como positivos como son: la amistad, la familia, la sinceridad, la superación, la honestidad, el amor, etc. También se reconoce la potencialidad de Disney para tratar temas sociales de actualidad, tales como la ecología, las distintas culturas.

Lo importante de tanta controversia que desencadenan las producciones de “Disney” es no tomar partido hacia las diferentes posturas que se han manejado simplemente admitir la complejidad y dar al espectador la oportunidad de sacar él mismo esas conclusiones y opiniones y que sea él quien analice y razone.

¿QUÉ ES EL CINE?

La primera vez que se dio una función de cine fue el 28 de diciembre de 1895, en París, y fue un gran espectáculo para los que presenciaron su primera sensación de movimiento. A partir de esta producción se abre la posibilidad de la realización de muchas otras proyecciones que tratan de las distintas formas de vida de las familias de aquella época, testimonios, documentales y distintas historias. Muchas cintas marcaron importantes progresos en la realización cinematográfica, ya que se vieron las cualidades del cine.

Desde luego es importante mencionar a los hermanos Lumière y Méliés ya que fueron los fundadores del cine y los que se encargaron de proyectar imágenes crono fotográficas, esto dio lugar a la primera proyección que se llamó “salida de los obreros de la sala Lumière”. En cuanto a Méliés se le debe la fundación de la primera empresa de producción cinematográfica y la concepción del cine como hasta ahora la entendemos.

Desde que el cine se inventó logró sorprender a muchos espectadores, dándole a este medio la calidad de espectáculo y de arte, ya que éste tenía la capacidad de representar la realidad, realidad con la que el espectador se sentía verdaderamente identificado.

“El cine es de todas las artes el que más debe contar, el que más cuenta inevitablemente, con la apariencia de las cosas: ha nacido de la fotografía es decir, de la copia de la luz en sus accidentes especiales y temporales. Ningún arte necesita tanto como el cine la existencia de un mundo exterior a él. Si el pintor y el músico pueden revertir la mirada y el oído hacia un mundo interior puramente mental, o espiritual, el cineasta debe antes mirar y oír a su alrededor, siquiera sea

para tomar los elementos con que luego, en su adentro mental o espiritual, formará la obra”⁴

Muchos ven al cine como una forma de entretenimiento, como una diversión más, afirmar esto sería un error y nos atrevemos a decir esto porque todo lo que hay dentro de éste abarca demasiadas posibilidades y no sólo el de ser entretenimiento. El cine es un sistema de comunicación, aparte de ser arte, una forma de expresión a cerca de la vida cotidiana y también de aspectos no muy reales, este involucra comunmente al hombre y a todos sus alrededores aunado a esto es una gran fuente de información de invariables aspectos por lo tanto existe gran influencia en cuanto al modo de vida del individuo, a sus conductas, a los aspectos sociales, al desarrollo del ser humano dentro de una organización.

“El éxito definitivo del cine se debe a la posibilidad que éste tiene de conseguir y presentar imágenes en movimiento, lo cual no es otra cosa que un efecto físico de óptica: lo que vemos de hecho es una sucesión de fotogramas fijos proyectados a gran escala y a una velocidad determinada. Conseguir la presentación de la imagen en movimiento fue un sueño del hombre ya desde la prehistoria: lo demuestra, entre otros ejemplos, la cueva de Lascaux en Dordoña, que ostenta fascinantes pinturas rupestres en las que parece buscaron la reproducción del movimiento: en la espléndida composición llamada “rotonda de los toros” descubrimos al centro tres animales (un caballo, un toro y un reno) presentados activamente. Quizá es el sitio donde el arte paleolítico consigue su mejor expresión plástica... los intentos de reproducir el movimiento se seguirán repitiendo a lo largo de toda la historia del arte; pero hasta la llegada del cine, cuyo nacimiento coincide con la producción impresionista, no se quedaron sino en intentos. Por algo el cine se puede definir como el arte de la expresión a través de imágenes en movimiento”⁵

---

⁴ DE LA COLINA, José. Miradas al cine. Ed. CNCA. México, 1997. pág. 17.

⁵ POSADA V, Pablo Humberto. Apreciación del cine. Ed. Alambra. México, 1984. pág. 7.

El cine encierra aspectos culturales, ideológicos, sociales, incluso encontramos distintos valores. Por todo esto el espectador debe tener cierta preparación para que pueda hacer uso del cine y puedan criticarlo y juzgarlo. Si el espectador no se encuentra preparado puede sacar conclusiones inciertas de una película y no darse cuenta de las intenciones que el autor tiene.

Por todo lo que se a mencionado nos hemos dado cuenta que el cine es más que un espectáculo porque sus imágenes proyectan ideas, actitudes, sentimientos, expresiones de un mundo real y por ello llegamos a entender lo que se nos quiere decir o representar. Aquí se habla de una palabra importante “representar”. El cine u otros medios lo que hacen es observar los hechos que acontecen en el mundo y quieren representar cosas, personas o sucesos en sus filmes recreando talvez cosas un poco alejadas de la realidad.

Este medio el cual es un gran espectáculo, representa y hace una combinación de diversos lugares, distintos tiempos que se presentan en la pantalla según la forma en la cual los espectadores podemos percibir el presente, el pasado o el futuro. El cine tiene diversas posibilidades de recrear el mundo real bajo todas sus funciones comunicativas. Este medio con sus imágenes logra captar la atención del espectador aunque todos por la distinta percepción que tenemos de las cosas entendemos de diferente manera aquella imagen representativa. Aquí es en donde el espectador debe poner toda su atención y cuestionarse a cerca de las representaciones que el cine como medio nos muestra porque tiene una gran carga de ideología y distintos valores de los cales se debe estar conciente, así como también distintos aspectos que nos hacen ver al mundo de distintas formas con toda esa información que los filmes llevan implícitos. Toda esa información tiene la intención de convencer o muchas veces también de conmover al espectador.

“El cine es creación colectiva de contenidos simbólicos (obras cinematográficas), como lo es cualquier otra forma de expresión artística, pero es también, a un mismo tiempo, producción industrial de “manufacturas” culturales (películas). Integra, desde hace más de un siglo, el campo de las industrias culturales, donde convergen esas dos dimensiones principales sobre las que afirma su existencia: la económico-industrial y el ideológico cultural. Aunque su valor más relevante esté dado por lo que cada obra expresa del imaginario de cada autor o de las intencionalidades de su productor, él sólo resulta posible cuando conjuga también inversiones, empleo, rentabilidad y otros componentes y las motivaciones de rentabilidad económica que le son inherentes- el cine nunca hubiera sido posible”.⁶

El cine es capaz de transmitirnos ideas ya que es un medio de expresión el cual produce emociones y sentimientos que dependen del carácter de cada uno de nosotros. Las películas que el cine transmite contienen todos esos aspectos que aunque nos reproducen hechos imaginarios o reales hacen que tengamos distintas percepciones de la vida cotidiana.

“El cine es un medio de reproducción y difusión en el sentido de que no es, en primera instancia, más que un conjunto de fotografías animadas que reproducen hechos reales o imaginarios”⁷

Gracias a dichas reproducciones muchas veces se pueden saber distintas cuestiones que están sucediendo o sucedieron hace mucho tiempo. En los inicios del cine la forma en que éste se realizaba eran varias fotografías a las cuales se les añadía movimiento y su duración no era superior a los tres minutos. En aquel entonces la intención del cine era meramente documental, lo que hacía este cine era reflejar distintos hechos de la realidad y mostrar hasta el último rincón del mundo. Con el paso del tiempo el cine fue

---

⁶ GUETINO, Octavio. Cine y televisión en América latina. Ed. Ciccus. Santiago de Chile, 1998. pag.17.

⁷ MITRY, Jean. Estética y psicología del cine. Ed. Siglo XXI. España, 1978. pág 45.

Cambiando y dio forma a los procedimientos técnicos y a la organización de la narrativa mediante planos, con todos estos cambios se da lugar al lenguaje cinematográfico.

Al principio, como ya se mencionó, el género documental fue el más importante porque con este género se conocían las maravillas del planeta y todo lo que nos rodea. Este medio fue evolucionando y se hicieron otro tipo de filmes, distintos géneros.

Cuando nos preguntamos ¿qué es el cine? Lo primero que se nos viene a la mente es “un gran espectáculo” lleno de imaginación, de actores, luces, fotografías en movimiento, etc. Gracias a la fotografía el cual es un sistema de reproducción de imágenes que atrapa la realidad podemos disfrutar de muchas y distintas historias. La pantalla que se encuentra frente a nosotros, ese medio que de pronto nos impresiona nos presenta historias de amor, guerras, desastres naturales, viajes al espacio, etc. Poco a poco ha aprendido a narrarnos todas esas historias y ha tenido que inventar su propio lenguaje, hasta ahora se sabe que con la tecnología, el cine se ha abierto más posibilidades para narrar historias con un poco más de realismo.

Y no dejemos atrás su lenguaje el cual se ha construido por medio de distintas artes, nos referimos a la música, al teatro.

Hace más de 100 años se dio lugar a la creación del cinematógrafo, posteriormente a las primeras narraciones que derivaron en el cine mudo, el sonido, el color, hasta llegar a los efectos especiales. Por todo esto al cine se ha convertido en arte, espectáculo e industria.

El Dr. Caparrós señala que “el film es una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que refleja, mejor o peor, las mentalidades de los hombres de una determinada época”.⁸

El cine mantiene ciertas características que hacen que el espectador se sienta solo en una sala, manteniendo su atención hacia una pantalla gigante llena de imágenes sin percatarse de lo que ocurre a su alrededor, a pesar de que este medio es un espectáculo meramente social.

Una de las características del cine que hace que esto suceda es la oscuridad, dicha característica se antepone como una barrera entre la gente que se encuentra en la sala y el espectador, lo cual quiere decir que los elementos que el cine posee son suficientes para hacernos percibir únicamente lo que pasa dentro de la pantalla con todas esas imágenes, sería un poco difícil percibir las reacciones de la gente puesto que la atención de todos se encuentra dirigida hacia la pantalla.⁹

Para hacer más fuertes los elementos del cine ha sido necesario mejorar las técnicas cinematográficas para que las películas sean más fáciles de ver y de entender, y que respondan a la capacidad del espectador.

“El individuo promedio tiene una capacidad limitada para registrar hechos e interesarse por ellos. Además, posee una evidente e ilimitada necesidad de ficción y de fantasía. Los primitivos realizadores no proporcionaban estos ingredientes”.

---

⁸ CAPARROS LERA, José María. 100 películas sobre historia contemporánea. Ed. Alianza. Madrid, 2004.

⁹ SCHICKEL, Richard. Cine y cultura de masas. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1970. pág. 20.

LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

El cine crea su propio lenguaje, es un sistema de comunicación el cual desde la infancia aprendemos a usarlo y este proceso depende mucho de la interacción que tenemos con la familia y la sociedad. El desarrollo del lenguaje se va dando por la ayuda estructural de una sociedad, en la cual la participación de los adultos y los niños es rutinaria, es interesante conocer todo el proceso que implica el lenguaje para que un individuo lo aprenda.

La comunicación entre dos o más individuos implica que sean transmitidas diferentes señales las cuales implican movimientos de cabeza, manos y de todo el cuerpo así como sonidos verbales y gestos, todos estos elementos integran el lenguaje el cual gracias a la interacción social permite la comunicación entre los individuos utilizando un conjunto de canales.

Por supuesto que el cine es todo un lenguaje por el cual se pueden expresar infinidad de pensamientos en imágenes en movimiento, por eso es que el cine ha cautivado a cientos de espectadores.

“La imagen cinematográfica implica una ilusión de movimiento, y a través de este se manifiestan los ‘gestos’. Por medio de las imágenes vemos a los actores que se mueven, fuman cigarrillos y se besan, realizan una serie de gestos que sin duda son propios de la cultura a que pertenecen, pero que el cine estiliza influyendo en ultima instancia sobre esos mismos códigos”¹⁰.

El ser humano ha llegado a inventar el cine, el cual ha sido uno de los mayores inventos de entretenimiento y diversión. Este a logrado atraer a miles de espectadores en general ya que es el medio audiovisual más fascinante para miles de personas, en el se reflejan hechos reales de la vida cotidiana así como también hechos históricos que nos hacen reflexionar y sacar distintas emociones

---

¹⁰ POLONIATO, Alicia. Cine y Comunicación. Ed. Trillas. México 1986. pág. 48.

que existen dentro del espectador. El cine es considerado como una gran tecnología el cual se encuentra lleno de creatividad, decimos esto porque con su colorido, imágenes y grandes movimientos se pueden expresar distintos sentimientos y emociones. Todo esto es parte de su lenguaje, lenguaje que actores y distintos personajes que se encargan de este medio hacen que todo parezca real adentrándonos a su mundo.

Es increíble pensar que una película nos pueda hacer llorar o reír y hacernos sacar distintos sentimientos, y todo esto es posible gracias a los actores por ese lenguaje que nos transmiten con gestos y movimientos corporales.

“En el cine se expresan todos los deseos, las represiones más ocultas, las fantasías mas delirantes, que se proyectan en sombras, en figuras sobrepuestas que dan lugar a lo específicamente cinematográfico. Y que está avocado el presente pasado y futuro de una persona, de una sociedad, de un mundo, de una manera simultánea”.¹¹

El cine por medio de sus imágenes transmite mensajes para millones de receptores, el lenguaje que el cine maneja es precisamente por medio de estas, con ellas manifiesta en gran parte la realidad. Su lenguaje es de forma visual y en segundo término viene el sonido.

El lenguaje que el cine maneja permite conceptualizar la realidad que nos quiere representar de una sociedad dentro de una cultura, por medio de las imágenes visuales las cuales, son las señales que son producidas por un transmisor en este caso el director. De cualquier forma no debemos perder de vista que toda esa transmisión de información se encuentra bajo el punto de vista de dicho director, es decir, con una percepción distinta a la que todos tenemos es por eso que debemos ser partícipes de un análisis profundo para entender lo mejor posible de

---

¹¹ CAREAGA, Gabriel. Erotismo, violencia y política en el cine”. Ed. Joaquín Mortiz. México, 1981. pp. 11-12.

qué es lo que nos quieren decir y hasta dónde quieren llegar con toda esa información que se nos transmite incluso hacia qué sectores van dirigidos.

Este gran medio visual juega un papel importantísimo porque proyecta inquietudes dentro de sus contenidos que muchas veces tiene el hombre, este por tener su capacidad de pensamiento puede elegir y tomar decisiones que lo hagan introducirse a su propio mundo. Podemos decir que el cine logra gran influencia en una persona porque juega con la realidad del mundo en que vivimos abriendo caminos a diversas posibilidades de vida, el hombre se encuentra sensible y es un ser humano que va aprendiendo poco a poco todo lo que se le presenta, y mas cuando es un pequeño, absorbe cualquier información que se le presenta.

El cine muchas veces se a tachado de nocivo y peligroso por toda esa carga de ideologías y distintas perspectivas del mundo en el que vivimos, sería erróneo afirmar que un individuo que vio una película en donde secuestraban a alguien y la mataban, después el se convertiría en un asesino. Pero la idea no es desarrollar toda esta cuestión aunque si, la de hacer un análisis del cine y todas sus implicaciones, aclarar un poco mas la importancia de su relación con el individuo, así como también destacar la importancia que el lenguaje cinematográfico tiene. El sistema de lenguaje que el cine utiliza para transmitir la información es por medio de imágenes estéticas, imágenes en movimiento, imágenes con sonido.

Estás imágenes muchas veces ayudan a comprender mejor alguna información que lo verbal y con esto se puede lograr que un estudiante con la utilización de un medio como es el cine tenga un alto grado de aprendizaje. El lenguaje o la representación simbólica que cualquier medio utilice el espectador deberá permitirse entender el código simbólico o lenguaje del medio transmisor, así como comprender la información que el medio está transmitiendo.

El cine está hecho de un lenguaje cuyo contenido son distintos lenguajes. El cine habla del mundo y este mundo solo llega al hombre a través de inevitables capas de lenguaje, el sentido del lenguaje lo proporciona nuestra capacidad lingüística, o sería mejor decir semiótica.

Definitivamente el lenguaje audiovisual se utiliza como una forma para relatar la realidad y poder explicar, expresar y comunicar hasta los sentimientos que todo ser humano refleja en cualquier momento. Este lenguaje podemos decir que se encuentra compuesto por distintos tipos de significantes y de signos visuales además de elementos auditivos, los cuales nos pueden conducir a un mundo nuevo en cierto punto muy parecido al nuestro. El cine toma representaciones las cuales se basan en el mito para construir un lenguaje universal, por lo tanto, existe un interés ideológico en cada película.

“El lenguaje del cine recoge niveles diametralmente opuestos: desde la vivencia directa de la visión real de la casa hasta la máxima ilusoriedad”¹²

En este momento los medios de comunicación han ocupado un lugar importante en nuestra sociedad hasta llegar a dimensiones insospechadas, el público consumidor de dichos medios es un protagonista importante. Todo esto nos hace pensar que hay que involucrarnos en el proceso para conocer todo lo que hay detrás de la poderosa herramienta comunicativa.

El lenguaje audiovisual tiene como principal elemento el comunicar un concepto a través de las imágenes y sonidos los cuales causan distintas emociones. Es un recurso con distintas posibilidades expresivas y comunicativas, es importante saber de él y dominarlo para poderlo definir, manejar y decodificar correctamente, nunca desplazará el lenguaje escrito u oral sino que se complementarán. De esta forma tendremos como resultado al lenguaje audiovisual de distintos elementos

---

¹² LOTMAN, Yuri. La semiósfera III . Semiótica de las artes y de la cultura. Ed. Cátedra. México, 2000. pág. 61.

que son el lenguaje verbal, el visual y el sonoro, con estos elementos el cine puede transmitir una realidad.

El ser humano dio lugar al lenguaje para poder expresar los distintos significados de las cosas, y así adaptarlo a los demás y lograr que otros tuvieran iguales significados. El lenguaje es una función adquirida, el cual se vuelve cultura e ideología, además, es una función colectiva que va ligado al pensamiento siguiendo sus procesos. Si no existiera el lenguaje, si no lo hubiéramos adquirido parecería imposible hablar de una sociedad.

Al cine en poco tiempo se le ha descubierto un gran potencial en cuanto a la imagen y al sonido, de ahí es que nace un lenguaje específicamente audiovisual el cual ha ido evolucionando en poco tiempo.

Con base a esto han surgido distintos puntos de vista, como todos sabemos el cine se ha considerado todo un lenguaje por tantos elementos que tiene para transmitir información y conducirnos hacia distintos conocimientos pero el cine no solo se le ha considerado lenguaje sino que también se le ha visto como un arte, equiparado a la pintura o a la música. En cualquiera de los dos casos hay que considerar un entorno cultural y social del que recibe influencias notables.

Por otra parte, la naturaleza misma del cine hace que traspase barreras y por ello el contacto entre culturas es inevitable.

El lenguaje cinematográfico va surgiendo de la conciencia de que una cámara no equivale a la realidad. La llegada de un cine sonoro, la aparición del color, los movimientos de cámara y los avances técnicos parecían poco a poco acercar más al cine a la reproducción fiel de la realidad. Después al lenguaje audiovisual se le ve como un instrumento para relatar la realidad en lugar de reproducirla. Con todo esto el espectador se prepara para entrar a un mundo nuevo que se propone desde la pantalla.

La preocupación por las mejoras educativas ha hecho que se le de un espacio a los medios audiovisuales en la escuela y utilizar estos para un análisis profundo de la representación del mundo y todos aquellos elementos que pueden servirnos para transmitir distintos conocimientos.

“Cada época tiene sus propias ideas y problemas de interés. Hoy en día, en nuestra sociedad con el predominio de la informática y la invasión del video, los procesos multimedia resultan especialmente significativos para la educación”.¹³

Con la introducción de los medios a la escuela se ha podido transformar la educación, como muchos sabemos el lenguaje del cine tiene su propia forma de hablar, de comunicarnos hechos, de contarnos historias. Infinidad de productores han contribuido aportando nuevas ideas, expresándose de distintas formas, y haciendo que el lenguaje crezca y sea más significativo.

El cine se ha caracterizado como todo un lenguaje y portador de distintas culturas, ideologías y distintas tendencias las cuales llegan a cada uno de los diferentes países del mundo, bajo la influencia de distintos productores y directores de los cuales no todos se preocupan por que el lenguaje de sus películas tengan los elementos necesarios para cada tipo de espectador ya sean niños, jóvenes o adultos para que cada uno de ellos entiendan el mensaje que se quiere transmitir.

Una película cinematográfica contiene distintos tipos de lenguaje uno de ellos es el montaje el cual es la forma que se utiliza para acomodar los planos y secuencias de una película, de tal forma que el espectador vea la historia como el director quiere y transmitir el mensaje que el quiere.

Existen distintos tipos de montaje para introducir al espectador al lenguaje cinematográfico, de los cuales se mencionarán algunos para dar un ejemplo de

---

¹³ APARICI, Roberto. La educación para los medios de comunicación. UPN. México. 1996. pág. 371

cómo el cine utiliza sus elementos para transportar al espectador y meterlo en sus historias con el simple hecho de utilizar su lenguaje.

Entre algunos tipos de montaje se encuentra el narrativo, el cual es el que cuenta los hechos con saltos al futuro o al pasado, el montaje expresivo es cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la acción, lento en el drama y en el suspenso, el montaje ideológico cuando quiere utilizar las emociones, basándose en los símbolos, gestos y ciertos movimientos del actor.

Otro elemento importante del lenguaje cinematográfico es el plano el cual se encuentra compuesto por muchos fotogramas, los cuales son cada fotografía encuadrada que ya ha sido seleccionada de la realidad. Ahora según la situación en la que se coloque la cámara, ángulo o distancia, el encuadre puede variar la visión de la realidad.

El lenguaje cinematográfico es muy amplio. Podemos hablar también del sonido el cual nos puede llegar a transportar a distintos lugares cuando se nos está contando una historia. Anteriormente, como muchos sabemos, cuando el cine iniciaba era solo visual posteriormente idearon la forma de hacer que las imágenes de las películas se comprendieran mejor, por ejemplo la música era interpretada en directo ante la pantalla, personas especializadas iban narrando lo que sucedía y hacían ruidos, es decir, ladridos de perros, truenos de rayos, ruidos de viento, el correr del agua, etc.

Como se ha visto, el lenguaje cinematográfico abarca muchos y distintos aspectos con los que se logra comunicar, narrar historias, informar y transmitir sucesos que son tomados de la vida cotidiana de cada uno de nosotros.

Hasta la luz y el color son elementos importantes del lenguaje, ya que la vida y el mundo entero se encuentran llenos de colores y gracias a la tecnología el mundo se puede reproducir de esa forma, simplemente todo es color. Y ni que decir de la

luz ya que sin ella no habría cine. Con la iluminación se pueden lograr distintos efectos, como sombras, arrugas, rejuvenecer o envejecer algo, se pueden crear efectos psicológicos del personaje, en función de dónde se coloque cambia la atmósfera de una película.

Además de las cuestiones que acabamos de mencionar en el párrafo anterior la luz y los colores también se puede decir que tienen un cierto significado en las películas, por ejemplo, el color azul tiene un significado de frío, melancolía, depresión, o bien, tranquilidad, o cuando nos presentan algo dorado quiere decir riqueza, realeza etc. Otro color que nos es muy significativo es el rojo porque quiere decir amor, odio, o ira, recordemos que cuando en una caricatura o película algún personaje se enoja sale con la cara roja o cuando alguien se enamora nos ponen una imagen con corazones rojos sobre la cabeza del personaje o en cualquier otra parte. Son algunos ejemplos para explicar que los colores son un elemento importante dentro del lenguaje cinematográfico.

GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

El cine se a clasificado en distintas categorías, a estas se les llama géneros y esto se refiere a distintas temáticas que se manejan dentro del cine, como pueden ser de terror, musical, melodrama, comedia, documental, de animación etc., en donde se desarrolla toda una trama basada muchas veces en la vida real. Las tramas que se manejan pueden encontrarse en gran parte influenciadas por el autor ya que en el se encuentran distintas visiones del mundo en cuanto a ideologías y distintos aspectos que se pueden plasmar en una obra cinematográfica. El género de las producciones se maneja para marcar los contenidos de un filme, estos conjuntan en distintas categorías las producciones.

Desde que los hermanos Lumière iniciaron con el mundo del cine proyectando acontecimientos cotidianos con todo tipo de temas en cualquier lugar y etapa histórica. Los géneros se han podido clasificar con sus normas, personajes y características del desarrollo de la trama.

Los géneros cinematográficos son los que nos llevan a explicarnos el ¿por qué?, el ¿cuándo?, el ¿cómo?; todas aquellas preguntas que nos hacen clasificar a las películas en buenas, malas o en inolvidables.

El cine de terror encierra todas las producciones cinematográficas de las cuales su finalidad son los dramas misteriosos y con muchos efectos, dichos efectos producen sensaciones de inquietud, temor y sobresaltos en el espectador. El terror como género se ha visto desde muy temprana edad con todo un importante soporte de los medios de masas: programas televisivos, cómics, revistas especializadas, series. El aficionado al terror ha cubierto su ansiedad frente a la pantalla y este género cada vez ha ido evolucionando.

Se encuentra el cine musical que son las producciones cinematográficas que tienen temas bailables e incluyen todo tipo de canciones dependiendo de la trama.

En cuanto al de melodrama es cuando los personajes reflejan sentimientos de romanticismo y que muchas veces nos hacen llorar. Mencionaremos también el cine de comedia que es toda aquella trama de la producción que nos hace reír porque refleja en forma burlesca todas las costumbres y actividades sociales.

Estas tramas se manejan en forma de broma. La comedia es uno de los géneros más importantes de la historia del séptimo arte. Un estilo de cine muy rápido, muy accesible y sobre todo dirigido al entretenimiento del público. Uno de los recursos más acertados para hacernos reír es el drama, detrás de cada problema o de cada historia puede haber un componente cómico cuando observamos la situación desde una perspectiva externa. Es decir que cuando surge un problema en la sociedad, como por ejemplo político se tiende a hacer burla del mismo.

Se encuentra el cine documental, este cine se aleja de la ficción y da pauta a hechos verídicos ya que en el se habla de la naturaleza, es decir de la flora y fauna y de distintos aspectos de la vida. Y por último manejamos el cine de animación, en dicho cine se cambian los actores reales por dibujos animados.

“Los géneros cinematográficos constituyen un método útil para clasificar al cine en categorías para su estudio. Si gran parte del análisis del cine se ha enfocado a la obra de los directores, sobre todo de los años cincuenta, el análisis de los géneros cinematográficos permite ampliar la perspectiva. Por ejemplo, si uno estudia la filmografía de John Ford, podrá derivar conclusiones sobre su estilo, sus temas, su ideología; y si, en cambio, se estudian sus westerns, podrán clasificarse como la obra de un autor dentro de un contexto

Sociopolítico (en qué momento de la evolución del western participa Ford, qué instancias de la sociedad estadounidense son reflejadas en sus películas, cual es su influencia cultural en esa época)”¹⁴.

Cualquier historia, cualquier temática del cine logra envolvernos, ya que sus grandes imágenes en movimiento pretenden acercarnos a un mundo que parece real. Esto en algún momento puede llegar a parecer un poco repetitivo pero cuando se habla de cine no es otra cosa mas que eso, sus contenidos se encuentran llenos de hechos que nos acercan a distintas historias que nos dejan cierto aprendizaje.

Uno de los géneros que tal vez nos hace o nos haría pensar que obtiene más críticas sería el de ciencia ficción porque vemos estas películas de este rublo en términos del melodrama, tendemos a la exageración de las emociones, en donde todo es conforme a nuestra realidad, vamos, que tratamos de meter todo en el mundo racional. Muchas veces nosotros como espectadores nos es difícil aceptar lo que estamos viendo. Hay que darnos cuenta que la ciencia ficción parte de cosas comunes que son manejadas con la tecnología, el mundo da un giro y se vuelve diferente y talvez idealista, podemos poner un par de ejemplos: Star Wars y Matrix las cuales tuvieron éxito, no fueron los efectos especiales el ingrediente importante, sino que ambas películas mantuvieron las reglas de la ciencia ficción al pie de la letra.

Algunos géneros son mezclados dando lugar a películas inclasificables como (Mullhollan drive y su parte de melodrama y suspenso), aunque en otro sentido, resulta contraproducente y termina en obras incomprensibles (como Hulk de Anglee) en donde se combinó el drama clásico con la ciencia ficción.

Cada género nos da distintas claves para entender un filme. Para que podamos construir referencias sobre el género al que pertenece una película podemos

---

¹⁴ TSAO GARCÍA, Leonardo. Cómo acercarse al cine. Ed. CNCA. México, 1996. pág. 47.

identificar distintos aspectos de una película: personajes (protagonista, antagonista, conflicto (cómo comienza, su desarrollo, su conclusión), ambiente (época, lugar, estación del año, clima, condición social, económica y política).

Estos puntos que acabamos de tratar son los más fáciles de observar y nos abre paso para ir construyendo referencias sobre el género al que pertenece una película.

PSICOLOGÍA EN EL CINE

La imagen tiene un valor psicológico que envuelve al espectador por todos los aspectos que en ella hay como son: el movimiento, el sonido, la iluminación, el grado de precisión y la claridad. Cuando el espectador se dirige hacia una sala de cine, toma su lugar, se apagan las luces y se queda en la oscuridad se proyecta la película el se concentra de tal manera que sin darse cuenta se olvida de todo lo que se encuentra a su alrededor viendo solo lo que hay frente a el, una pantalla gigante que no hace otra cosa mas que proyectar una cinta que lo hará tener una reacción de agrado o desagrado y mantener sus sentimientos a flor de piel.

Cuando una película es proyectada al espectador, le provoca cierta impresión que lo dirige a un estado de ánimo y lo lleva a actuar de distintas maneras por todos esos estímulos visuales y sonoros que la cinta le proyecta en todo momento. Al mismo tiempo el espectador se encuentra en una eterna identificación con todo aquello que se encuentra viendo. El espectador se adentra y se identifica con el personaje incluyendo sus propios sentimientos, amor, rencor, tristeza, alegría, etc.

“El efecto emocional se relaciona de manera directa, con la personalidad del espectador, es decir, entran en juego tanto el carácter como el temperamento”.¹⁵

La psicología que maneja el cine juega un papel importante dentro del espectador ya que es el quien se encuentra indefenso bajo el desarrollo de distintos factores y efectos que intervienen dentro de una proyección

---

¹⁵ NAVARRO TORREBLANCA, Omar. Cine y psicología. Ed. Imcine. Primera edición. México, 1994. pág.3.

cinematográfica que lo mantiene bajo imágenes basadas en hechos reales o ficticios de la vida cotidiana.

En una película es muy importante que se sepan manejar los sonidos, las luces, los colores y que los actores manejen bien los gestos, movimientos corporales para que se puedan producir reacciones en los espectadores. Los directores en sus filmes crean toda una serie de elementos que tienen como objetivo poner al espectador en una determinada situación psicológica. La magia del cine juega con toda esa situación, simplemente cuando por un solo momento logran transmitirnos distintas emociones las cuales repercuten en distintos comportamientos, educación, personalidad etc.

A partir de esas emociones que los medios logran transmitirnos, se han realizado estudios sobre la influencia que tienen los medios sobre los espectadores, principalmente niños tienden mucho a considerar que tienen efectos negativos. Se dice que muchas de las actitudes violentas de las personas se deben a los medios de comunicación como son el cine y la televisión. Existe mucha controversia acerca de que los medios propician la confusión entre ficción y realidad incluso la falta de interés por realizar distintas actividades.

Afortunadamente, algunos estudios en desarrollo cognitivo han empezado ya a probar que los niños no por ver violencia en distintos medios se van a hacer violentos, todo esto depende del núcleo familiar en el que se desenvuelvan. Los niños entienden e interpretan a su manera lo que ven en televisión o en cualquier otro medio.

Todo esto nos permite decir que la educación va de la mano con nuestro crecimiento personal, es decir, que dicho crecimiento va siendo enriquecido de todo lo que nos rodea porque todo influye en nosotros y quizá lo más importante para tomar mejor el significado de las cosas sea el juicio que cada uno de nosotros tenemos de las cosas, de lo que nos rodea. Sin el, percibimos pero no

entendemos, ni asimilamos contenidos, es como cuando vemos algo pero no lo observamos u oímos pero no escuchamos, es decir, nos quedamos en la parte más superficial de las situaciones.

CAPÍTULO II

APORTACIONES PSICOPEDAGÓGICAS DEL CINE A LA EDUCACIÓN

A partir de todo lo que implica un tema como es el de cine como medio educativo o como recurso didáctico, cabe mencionar que para entender de lo que se habla hay que hacer un alto para reflexionar, ya que este tema tiene muchas posibilidades en cuanto avances tecnológicos que ayudan al desarrollo educativo y a mejorar el estándar cultural y optimizar los niveles bajo la referencia educativa. En este capítulo se tratan temas como son: valoración del cine, la sociología del cine, aportaciones pedagógicas y aportaciones psicológicas, con estos temas se trata de abrir un poco más el panorama de cómo se ha visto el cine al paso del tiempo y cuales podrían ser sus aportaciones en cuanto a lo educativo, ya que es un medio del cual se puede aprovechar sus aportaciones en muchos aspectos para la educación.

INTRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL CINE

El cine hasta ahora ha tenido gran aceptación por los espectadores ya que este se ha considerado como un arte internacional. El movimiento de las cámaras, la música, las actuaciones de los actores, todos estos son elementos que tienen el poder de envolver al espectador y mantenerlo cautivo. El cine no pasa de moda y de eso nos damos cuenta a través de los años, cuando vemos las salas siempre llenas en cualquier cine de la ciudad.

“Podemos afirmar que el cine cumple funciones peculiares en la constante transformación de la sociedad, integrado como está en la cultura que la sociedad comparte”.¹⁶

El cine es el centro de miradas que critican y especulan acerca de lo que acaban de ver. El cine expresa un lenguaje que sugiere sentimientos, emociones, ideas, opiniones que enmarca toda una realidad. Por medio de todo esto el espectador recibe todos aquellos mensajes que lo hacen comprender, interpretar y asimilar todas sus emociones y extrae de la obra un sentido propio.

Todos hemos visto la grandeza del cine como arte, y sabemos que tiene muchas funciones como por ejemplo entretener, informar hechos y sucesos del mundo, incluso una de sus funciones principales hoy en día a sido ser un producto de venta, donde les importa más saber cuánto se recauda que los dotes artísticos que el cine puede alcanzar. Como vemos así se deja a un lado el valor artístico cinematográfico, convirtiéndolo en un producto a la venta.

---

¹⁶ POSADA V, Pablo Humberto. Ob. Cit. 16.

Aquí es cuando sale una interrogante que aqueja a las personas interesadas en ampliar su cultura y mejorar su apreciación cinematográfica. ¿Cuándo nos encontramos con un buen filme? ¿Cómo lo podemos identificar? Si estas preguntas tuvieran la respuesta simple, quizá al clasificar los filmes, le incluiríamos la valoración de bueno, malo, mediocre. No hay nada que determine si este filme tiene menos o más valores que aquel.

No solo la subjetividad de los creadores está en juego sino nuestra capacidad de percepción sobre un filme. Los creadores tienen mucho que hacer, ofrecer sus filmes que muestren valores dejando de lado la venta rápida que es a lo que están acostumbrados. En cuanto a nosotros debemos formarnos la capacidad de poder criticar un filme y no dejarnos llevar solamente por lo que el creador nos muestra, tenemos que incrementar nuestra cultura general para poder asimilar una cinematografía de mayor calidad, que no solo se encargue de distraer sino de hacernos pensar.

Anteriormente hemos comentado que el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieron la presentación del cinematógrafo, sin darse cuenta de los resultados históricos que este tendría, iniciaron el desarrollo de un nuevo medio de comunicación, el cual hasta ahora ha sido un gran fenómeno social.

Fenómeno que no se ha dejado de investigar por la gran importancia que tiene en nuestra sociedad. Además ya hemos visto que cuenta con distintos elementos para hacer de él un medio productivo.

El cine se ha convertido en un medio cultural que influye en el espectador, en sus emociones, gustos, actitudes, etc., gracias a los elementos que el cine maneja podemos ampliar nuestras ideas, sobre todo conocer gente, lugares o distintas cosas que se encuentran en otras partes del mundo y hasta identificarnos con ellos.

Lo que habría que lograr de todo este fenómeno sería aprovechar correctamente el medio, hacer que como espectadores podamos entender las imágenes, gozarlas y enriquecernos y no ser pasivos ante lo que la pantalla nos presenta.

Al cine se le ha valorado de forma pedagógica, se dice que desde sus inicios, cuando se hacían documentales para mostrar diversos aspectos de la vida y distintas experiencias las cuales podían conocerse por las imágenes que la pantalla mostraba. Los documentales que son hechos para informarnos continúan siendo muy valiosos porque enriquecen pedagógicamente la enseñanza de la mayoría de las materias.

Hay que admitir que el llamado “séptimo arte” alcanza las posibilidades estéticas de otros medios audiovisuales, los cuales se encuentran elaborados con menos recursos. El cine tiene la ventaja que es un medio de comunicación que se encuentra dentro de nuestros hábitos sociales ya que este cuenta con una gran fuente de cultura, ocio y entretenimiento, aportando así la base fundamental e imprescindible del aprendizaje motivador.

Es difícil pensar que el cine no le guste a alguien, ya que cuenta con una gran variedad de géneros y distintas historias aptas para todo tipo de público. El cine nos permite olvidarnos hasta de nosotros mismos por muchos minutos y meternos en distintos mundos reflejándonos en la pantalla, viviendo experiencias ajenas.

A través de las historias que nos cuenta el cine se amplían las vivencias y el conocimiento de una sociedad que hemos formado, contemplándose en su desarrollo histórico, ideológico, social y humano. El cine por ese carácter que tiene de la representación de la realidad, produce una fuerte implicación en los espectadores de distintos objetivos comunicativos de intercambio de opiniones y sensaciones.

ASPECTOS SOCIALES DEL CINE

Cuando hablamos de la sociología del cine estamos pensando en lo que le gusta al público, en lo que más le atrae y también en cuanto a la influencia de la política, así también de lo ideológico y económico que en ese momento existe en el mundo. Cuando se está preparando el filme de una película el autor mira a su alrededor y comienza a relacionar las historias con la sociedad del momento y dar giros en las películas en cuanto a las necesidades de la gente para que influya la historia en ella. Quienes se han encargado de hacer los filmes ven la realidad en la que vivimos y buscan hacer una representación de ella. Con todo esto se busca que cuando el espectador asiste a ver un filme se de cuenta de lo que hay a su alrededor en este y en distintos países.

Cuando hacemos acto de presencia en el cine sabemos que al termino de la cinta nos encontraremos con distintas opiniones todos los que estuvimos haciendo una larga fila para ver un filme del que tal vez todo mundo habla y que nosotros queremos saber si es buena, si es mala, si la actuación de fulano es buena, si la trama nos interesa, en fin un sin número de cuestiones de las que hemos escuchado hablar pero no nos consta hasta haber visto la producción.

El cine es visto por millones de personas y este influye en muy pocas horas en el individuo, en el se encuentran plasmados estereotipos que sin duda alguna el espectador recibe y si este quiere los tomará y se apropiará de ellos como una forma de vida. El cine puede llegar a crear hábitos, formas de hablar y expresarse, impone modelos al espectador.

Si bien se ha hablado de que el cine ha influenciado al público de alguna manera, a la sociedad en general se puede decir que con esto se comienza a hablar de una sociología del cine. Tomemos en cuenta que al cine se le ha definido por mucho tiempo como un arte, pero hay que tener claro que también es una industria y para hacer una construcción de la realidad se debe saber qué puede

tomarse de esa realidad como motivo para construir historias que puedan captarse por un público masivo. Muchas veces cuando se piensa en la realización de una cinta se proponen temas que toda una sociedad demanda y al producirse existe una mayor posibilidad de un desarrollo más rentable para sus producciones.

“La sociología del cine no es más que una historia rebautizada y salpicada de algunas consideraciones sobre los frenos económicos, los gustos del público y la influencia de la coyuntura política”.¹⁷

Hay momentos en los que el mundo pasa por distintos aspectos económicos y políticos, y los filmes tratan los temas por los que el mundo está pasando o distintos países. Los realizadores mantienen distintas perspectivas de los hechos reales, con esto se quiere crear conciencia para que se profundicen los problemas de la actualidad, problemas que se plantean, que se exponen y que el hombre puede entender un poco más el medio que le rodea.

Nos encontramos sentados frente a la pantalla todos los que hicimos una larga fila, esperando ver a nuestros personajes, actores, héroes favoritos con la ilusión de que su participación en el filme sea de buen agrado. De repente comienza la función y empezamos a ver los gestos, las actitudes, sus actuaciones que nos parecen fenomenales, no pasa mucho tiempo cuando nos comenzamos a identificar con aquel personaje, con la comunidad o con toda aquella sociedad u organización eso nos pasa a todos comúnmente.

Toda esta cuestión cinematográfica se lleva a cabo cuando una cinta es proyectada bajo los lentes de una cámara y esta nos crea toda la ilusión que necesitamos para despertar en nosotros todos los sentimientos que llevamos dentro. El espectador se convierte en testigo de los acontecimientos de lo que se

---

¹⁷ SOLIN, Pierre. Sociología del cine. Ed. Aubier- Montaigne. París, 1977. pág. 40.

está proyectando y se encuentra atento para captar el más mínimo movimiento, del diálogo, de los gestos y del desarrollo total de la producción.

Nos resulta increíble pensar que cuando se realiza una producción, en gran parte se busca que sea del agrado del público y que se necesita un gran capital para la realización de estas, sin este capital no se podrían hacer los filmes que vemos y que son de gran entretenimiento para los espectadores. Ahora si analizamos detenidamente esta cuestión el cine ya no se ve sólo como un entretenimiento sino que se ha industrializado ya más gente vive de el, las sociedades norteamericanas se han metido y han invadido las pantallas de producciones que ellos mismos controlan y distribuyen en el mundo capitalista. La industria que se ha encargado de fabricar los productos hace que los mismos se conviertan en una necesidad y siendo así esta gana por todos los medios es por esto que para filmar una película sería imposible hacerla con poco presupuesto, simplemente los filmes de hoy ya utilizan con mucha frecuencia los efectos especiales y solo con esto el capital que se necesita ya es elevado, mas todos los elementos que se necesitan para realizar un filme.

Este medio el cual es el cine se realiza por todo un conjunto de personas que van creando productos ideológicos, culturales y sociales con una gran capacidad de reproducir hábitos, costumbres, de toda una sociedad que se encuentra marcada por el momento en el que el país o el mundo entero está pasando. Las personas que se encuentran haciendo cine es gente que debe estar ligada a la realidad de la época que están viviendo. Y todo esto con ayuda de los elementos que el cine tiene como son sus imágenes principalmente, su sonido, el movimiento, las palabras transmitidas, esto en conjunto ayuda a formar un lenguaje para el destinatario que es el espectador y mostrar una realidad reconstruida.

La mayoría de los trabajos surgidos de la sociología del cine han tratado de indagar en la composición y características de los públicos en general. No se han ocupado del espectador individual, sino del conjunto de la audiencia que frecuenta

los cines en un momento determinado en una región o ante un fenómeno cinematográfico concreto. Entre ellos están los estudios de A. Tudor (1974) los de Aurelio de los Reyes (1983), Emilio García Riera (1995) y Néstor García Canclini (1995), por citar algunos.

Por otra parte, las teorías del cine surgidas a partir de la década de los sesenta del siglo pasado han hecho sus propias aportaciones. Estas se pueden derivar en dos partes: 1) Teorías que relegan al espectador, como los formalismos de Munsterberg y Arnheim, las teorías realistas de Kracauer y Bazin, y los análisis textuales de la tradición semiótica y estructuralista; 2) y Teorías que toman relevancia al papel del espectador, como el cognitivism de Bordwell (Sánchez 2002).

La principal aportación de este último, según el autor citado, se puede resumir en: “el espectador no existe de modo abstracto, sino que ha de ser considerado en su marco cultural e histórico, es decir que el espectador es una construcción social; el significado del texto depende del contexto social del espectador, hay una dialéctica negociadora entre la ideología propuesta por el texto y la propia de la situación social del espectador; el estudio sobre el consumo de películas ha de ser empírico y emplear encuestas y entrevistas”.¹⁸

Cuando hablamos de la sociología del cine abarcamos un sin número de elementos que el autor debe tener en cuenta para realizar una película, la sociedad tiene mucho que ver porque se relaciona en muchos aspectos con un filme, digamos que es como la protagonista de este.

Lo que queremos decir con esto es que el autor fija su atención en la mentalidad de una sociedad para ver cuales son sus necesidades, sus tendencias, sus costumbres, toda esa psicología que rodea un pueblo. Un film se encuentra conectado sin duda alguna con las tendencias y necesidades de un pueblo, el

---

¹⁸ SÁNCHEZ J, I. Teoría de géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Ed. Alianza. Madrid, 2002.

cine abre camino para investigar y estudiar al mundo para que pueda posteriormente reflejar todas las expresiones ideológicas, políticas, económicas que una sociedad vive. Al cine lo podemos ver como un instrumento del que nos podemos valer para registrar los detalles que se encuentran dentro de una sociedad.

De esta forma estamos concientes de que el cine se ha convertido en un medio de interacción social. El cine es uno de muchos medios que ha modificado nuestra estructura de la experiencia cotidiana porque nos ha dado la capacidad de apropiarnos de ciertas enseñanzas así como también de reflexionarlas.

Las imágenes que el cine nos presenta u otros medios de comunicación hacen que a través de ellas entremos y exploremos mundos maravillosos, crueles y fantasiosos sin tener que movernos de nuestra vida cotidiana y vivir sin peligro las historias que nos encontramos viendo en ese momento.

El cine como expresión artística e industria o primordialmente como medio de comunicación y consumo cultural puede producir una cierta dislocación cuando la propia experiencia individual y la sociedad determinada por el contexto, no corresponde con las imágenes llevadas por los productos cinematográficos. Investigar dicha situación, implica meterse en la reflexión sobre cómo es que interactúan el cine y los espectadores.

Muchos de nosotros como espectadores vamos al cine para disfrutar de una experiencia la cual este medio es el que nos la brinda, ofreciéndonos interactuar con el y junto con gente que no conocemos pero que todos ellos tienen el mismo deseo de entretenernos con diversas historias y contemplarlas. Todo esto se convierte en una experiencia social.

Experiencia de la cual todos tomamos distintos significados por tener valores, ideas, pensamientos diferentes. De una historia que el cine nos presenta, cada

uno de nosotros mostramos distintas emociones, a unos nos pudo haber gustado más que a otros y de ella tenemos distintas críticas.

APORTACIONES PEDAGÓGICAS

Cuando hablamos de la educación y la enseñanza podemos hablar también de la pedagogía, la cual se ha preocupado por establecer estrategias que ayuden a la educación y preparación del individuo para que pueda formarse como un ser independiente. La pedagogía es observadora de todo lo que pasa alrededor de la educación e incluso se da cuenta que aún afuera de la institución los jóvenes encuentran la influencia de todo aquello que les rodea.

Por todo esto algunos pedagogos se encuentran dedicados a la investigación de los efectos que traen los medios de comunicación, llámese la radio, la televisión, el cine, encontrando que toda esa influencia puede ser utilizada para analizarse ya que la humanidad actual se ha visto envuelto en una imagen del mundo que los medios muchas veces presentan y que hacen que el hombre tenga distintas percepciones de la naturaleza, y del mundo.

La tecnología en la educación ocupa un lugar central dentro de la sociedad, nos compete a todos, principalmente a la investigación, en cuanto a dicho tema es de gran importancia porque nuestro interés es avanzar en la enseñanza creando estrategias. Para empezar vamos a señalar situaciones concretas dentro de una institución ¿A qué se dedican los profesores y alumnos? ¿Con qué contenidos curriculares trabajan? ¿Se apropian de algún uso pedagógico para la enseñanza?

Es importante comprender todo lo que sucede dentro de una institución y al mismo tiempo la metodología que se está llevando a cabo y cuestionarnos todo lo que está sucediendo. Hay que darnos cuenta que vivimos en un mundo en el cual debemos ir construyendo conocimiento y transmitirlo, buscar las estrategias que establezcan una mediación entre el alumno y el docente e interactúen para adquirir el conocimiento y transmitirlo.

Los medios audiovisuales tienden a facilitar el aprendizaje porque el docente tiene muchas formas de dar una explicación de las cosas, aparte de que el docente establece una mediación mucho más activa entre los alumnos. Muchas veces se ha pensado que la tecnología puede llegar a complicar la enseñanza de los alumnos porque una clase podría llevarse más tiempo de lo deseado. En realidad las estrategias que se manejan sirven para facilitar el aprendizaje y no hacerlo tan complicado.

Podríamos recordar que en épocas anteriores los profesores se dedicaban a sólo dar cátedras, sin importarles si sus alumnos les estaban entendiendo, simplemente los poseedores del conocimiento eran ellos mismos, la parte activa era solo suya, con el paso del tiempo su papel ha cambiado al de mediador entre los alumnos y la información, ya no importa lo que el profesor puede transmitir de su propio conocimiento sino llevar a los alumnos al conocimiento del mundo real y bajo sus propias experiencias por medio de herramientas y metodologías pedagógicas de las cuales los dos aprendan.

Esta es la caracterización que hace Freire de los sistemas de educación en su época, de lo que comentábamos anteriormente en cuanto al alumno pasivo:

“La educación se torna un acto de depositar, en que los educandos son depositarios y el educador el depositante. En lugar de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias u objetos, reciben pacientemente, memorizan y repiten. He ahí la concepción bancaria de la educación, en la que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos”.¹⁹

---

¹⁹ FREIRE, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI. México, 1993. pp. 62- 63.

El hombre como espectador se encuentra bajo la carga de un mundo de información que cada vez influye más en él. Aquí encontramos un motivo por el cual podría la pedagogía encargarse de llevar los medios audiovisuales a las escuelas, como por ejemplo películas que sirvan como herramientas didácticas para ilustrar los temas de enseñanza.

Los medios en las instituciones pueden convertirse en elementos portadores de vida y de formación e ir haciendo a un lado la educación tradicional que por mucho tiempo se ha llevado a cabo. En primer lugar la pedagogía debe comprender y utilizar la información que los filmes manejan para poder implementar acertadamente las estrategias educativas, ya que el cine es un instrumento particularmente adecuado para las reproducciones de la realidad en imágenes, el significado de las imágenes no requieren de muchas explicaciones, es decir que cuando vemos las imágenes de un filme nuestra percepción actúa de manera inmediata, gracias a esto podemos hacer de un filme una buena estrategia de enseñanza de aprendizaje.

Llevar al cine hacia la pedagogía quiere decir que se reconoce en el cine su gran capacidad motivadora hacia el espectador para ver el cine de una forma distinta, facilitando y haciendo evidentes los aspectos particulares del cine. Dicha motivación implica que los espectadores puedan hablar del cine, comentar sus opiniones a cerca de la historia que se les presente sin importar de qué género se trate. La cuestión sería encontrar educativamente provechoso todos los filmes que no se han producido con una intención educativa.

Como podemos darnos cuenta el cine maneja toda una serie de elementos para recrear algo, uno de estos elementos es jugar un poco con la psicología del espectador cuando se hace presente en una sala y se apagan las luces, la pantalla enorme y llena de movimientos y proyecciones realmente creativas que llevan al espectador a un estado como hipnótico, todos estos elementos que un filme contiene podrían y deberían ser aprovechados pedagógicamente.

La educación debe tener un adecuado enfoque pedagógico, estamos hablando de que debe haber un sentido de atención, observación, cuidado, asistencia asesoramiento y una guía para que se puedan formar habilidades que lleven al sujeto al aprendizaje, y en donde los recursos didácticos desempeñen entre otras cosas un rol fundamental, espacio en el que el cine pueda ser rescatado pedagógicamente.

Los medios de educación, como por ejemplo el cine contienen gran influencia de una manera particularmente intensa sobre la juventud de niños y adolescentes, es ahí en donde la pedagogía debe estar alerta y estudiar detenidamente sus efectos, tanto positivos como negativos y tomar de ellos lo que les sirva para la mejora educativa. Siendo así la investigación pedagógica no se ha detenido y su progreso ha significado grandes logros indudablemente en cuanto a lo educativo. El desarrollo de métodos para la enseñanza puede complementarse con todos esos medios los cuales contienen tanta información que puede ser aprovechada didácticamente en un aula.

“Las posibilidades didácticas del cine tienen pues límites inmediatos de expresión y de contenido que son, para entendernos, los límites de lo estrictamente visual. No confundamos formar con enseñar. Si bien ambas actividades son en el fondo indisolubles, dando como consecuencia que toda información cinematográfica es a la vez formativa en sentido amplio, cabe empero una necesaria distinción. Cuando se trata concretamente de enseñar algo por el cine, algo objetivo y unívoco, sin interpretaciones estéticas primarias, tropezamos con los límites que impone la realidad de la imagen cinematográfica. Toda expresión fílmica es formativa; pero didácticamente, el cine educativo debe limitarse a representar ante los jóvenes objetos reales y ocasionalmente ausentes. El cine recreativo y cultural de masas puede luego ofrecerles la elaboración superior, la sugerencia afectiva, la confección artística depurada. Pero el cine estrictamente didáctico debe limitarse a traer a la clase aquellas parcelas de la realidad que resultan materialmente inasequible a los jóvenes estudiantes. El cine didáctico es el

instrumento múltiple – microscopio, avión, laboratorio, viaje- puesto a su disposición. Es en este sentido que el cine didáctico constituye hoy en muchos países del mundo un auxiliar precioso de la enseñanza primaria y secundaria. Y en cuanto el corto didáctico se convierte en corto científico, los límites antes señalados no desaparecen solo lo real es auténticamente “fotogénico”. Las teorías que pretenden hacer del cine un lenguaje, (y el cine lo es en realidad) han olvidado limitar sus ambiciones, lo cual hubiesen fácilmente conseguido mediante una simple referencia de control a la teoría del objeto”²⁰

A pesar de que la educación inicia desde la familia, la formación del ser humano ha sido importante también en la escuela y más ahora con los avances tecnológicos que se nos han presentado.

Con todos esos avances el docente debe aprovechar y hacer que sus alumnos puedan manejarse solos sin necesitar mucho de él. Darles las suficientes estrategias, técnicas y recursos con los que puedan salir solos adelante, generándoles aprendizajes significativos. El docente debe ser guía y guardián, pero para esto debe estar altamente capacitado.

Capacitado en todos estos medios que le pueden servir como herramientas didácticas, el cine por ejemplo ha conseguido un enorme potencial formativo si lo utilizamos con un método pedagógico adecuado. El docente cuando haga uso de este medio debe enseñar a captar al educando todo lo que una historia encierra y así, cuando el espectador vea una película pueda hacer una interpretación de la vida.

---

²⁰ PASCUALI, Antonio. La información audiovisual. Ed. Imprenta universitaria. 7ª edición. Caracas, 1960. p. 268

APORTACIONES PSICOLÓGICAS

Anteriormente hemos manejado que los filmes contienen una enorme cantidad de mensajes que van dirigidos al espectador, ya sean niños, jóvenes o adultos y que poco a poco van modificando la forma de pensamiento de cada uno de ellos. Es aquí donde entra la psicología preocupándose por la relación que hay entre pensamiento y lenguaje del ser humano los cuales intervienen para su desarrollo intelectual. Es preciso mencionar el lenguaje porque es una de las más importantes formas de comunicación, en el cual intervienen muchos elementos que un filme utiliza para la transmisión y recepción de información sobre el entorno.

En el filme son transmitidos mensajes que aunque no sean de forma explícita influyen en el desarrollo del ser humano, esto puede depender de cuáles hayan sido las vivencias de cada sujeto ya que la capacidad del lenguaje audiovisual para transmitir mensajes es muy extensa. El cine tiene los suficientes elementos para poder transmitir con sus imágenes hechos que los espectadores inconscientemente tomen y se adentren en su imaginario. Y así el espectador poco a poco va adoptando formas de vida.

“El cine nos ofrece así el reflejo no solamente del mundo, sino del espíritu humano. A partir de ese torbellino de luces, dos dinamismos, dos sistemas de participación (el de la pantalla y el del espectador), se intercomunican, se vierten el uno en el otro, se completan en un dinamismo único. El film es ese momento en que dos psiquismos, el de la película y el del espectador, se alcanzan. ‘La pantalla en ese lugar en que el pensamiento actor y el pensamiento espectador se encuentran y adquieren el aspecto material de ser un acto’ (Epstein). Esta simbiosis es posible porque une a dos corrientes de la naturaleza...para sacar toda la verdad de estas proposiciones, hay que voltearlas: si el cine está hecho de nuestros estados psíquicos, nuestros estados psíquicos están hechos a imagen del cine. Los inventores del cine han proyectado empírica e inconcientemente las

estructuras de lo imaginario, la prodigiosa movilidad de la asimilación psicológica, los procesos de la inteligencia. Todo lo que pueda decirse del cine vale para el mismo espíritu humano, para su poder conservador, animador y creador de imágenes animadas. El cine hace comprender el funcionamiento del teatro interno del espíritu: sueños, imaginaciones, representaciones, todo ese pequeño cine que tenemos en la cabeza”.²¹

La pedagogía, como ya se ha mencionado anteriormente se ha preocupado por mejorar la educación de muchas formas. Hablemos del cine como una posible herramienta para transmitir conocimiento ya que este logra tener un gran poder de comunicación social e industrial, así como la capacidad de hipnotizar al espectador introduciéndolo en las imágenes con todo aquel movimiento. El gran poder que tienen los medios de comunicación y que intervienen en la opinión pública y su influencia en ciertas actitudes del individuo marcan innegablemente fenómenos sociales e impactan en lo cultural de una sociedad. Y más cuando se trata de los medios de transmisión audiovisual como son cine o televisión y su imparable crecimiento tecnológico, hacen posible la penetración en los hogares más recónditos del mundo, este hecho se hace más evidente ante las posibilidades de influencia de concepciones ideológicas que pueden llegar a predominar en distintas partes del planeta.

Con todo esto no cabe duda que con las imágenes que se nos presentan por todos los medios audiovisuales nuestra mente se deja llevar por lo que está presenciando y estas hacen que adoptemos modas, estereotipos inconcientemente.

Es muy claro que el cine como medio de comunicación a través de las historias que muestra refleja una realidad social, enseña las visiones de una cultura como son valores, actitudes e ideologías que se dan en cualquier momento histórico.

---

²¹ PASCUALI, Antonio. ob. cit. Pág. 191.

Para la psicología el cine es uno de los medios que presenta estereotipos de los cuales influyen en nuestra sociedad y son dignos de analizarse. Desde la psicología se puede afirmar que el cine cumple, entre otros, la función de comunicar diferentes acontecimientos, así como también transmitirnos ideologías, valores, estereotipos, y desde aquí podemos estudiar muchas de las conductas del individuo ya que representa cualquier faceta o época de la vida, ya sea esto a través de la comunicación verbal, de las imágenes o los significados de la comunicación verbal.

Las películas nos hacen que muchas veces nos identifiquemos con algún personaje, todos tenemos recuerdos de películas que nos han influido, ya sea por que nos muestran lo que deseamos o porque se asemeja a nuestra vida. También, las películas, transmiten significados emocionales, intelectuales y de actitud a través de la luz, colores, música y todo lo que significa el lenguaje cinematográfico puede ser estudiado y analizado ya que se estructura de forma lógica para conseguir el efecto de que todo parezca real.

“La identificación y la proyección son los dos mecanismos psicológicos mediante los que el espectador se integra emocionalmente en el espectáculo. Son procesos o mecanismos que se dan incluso en la vida cotidiana, tanto personal como social, pero que se hacen particularmente manifiestos e intensos cuando se es espectador. La identificación se produce cuando el espectador asume emotivamente el punto de vista de un personaje, al considerarlo un reflejo de su propia situación vital o de sus sueños o ideales. La proyección, en cambio, se produce cuando el espectador vierte una serie de sentimientos propios (amor, odio, compasión, deseo sexual, etc.) sobre unos personajes de la fabulación. En este caso, el enemigo es odiado, la mujer es deseada, el personaje desgraciado es compadecido...Hugo Munsterberg cita como ejemplo de proyección de sentimientos no sincrónicos los que suscita un niño riendo y jugando junto a un

precipicio. El espectador no se identifica con su alegría, sino que proyecta sentimientos de miedo por un riesgo del que el niño es inconciente”.²²

Una de las partes importantes de los medios que influyen en un espectador en cuanto a lo psicológico son los estereotipos que son la base del lenguaje cinematográfico. En el cine se transmiten valores junto a los estereotipos que son uno de los elementos básicos de su lenguaje. Es más, desde una perspectiva psicosocial puede afirmarse que los estereotipos llevan, muy frecuentemente incluidos valores y conceptos ideales para una sociedad.

Los medios de comunicación se han encargado de transmitirnos imágenes desde el lugar más recóndito del mundo de distintos países, todas estas imágenes influyen en el espectador.

Muchos investigadores se han preocupado por analizar los mensajes que las imágenes traen consigo, como son Dorfman y Mattelart, 1978; Morris, 1985; Lozano 1989 ellos, entre otros, destacan que las imágenes que nos llegan contienen aspectos negativos tales como crisis económicas y políticas, pobreza, desastres naturales, guerras, delincuencia etc. Desgraciadamente de todo lo que nos llega nos lo presentan muchas veces distorsionado porque cada uno tenemos distintas versiones de los acontecimientos. Dichas imágenes se internan en nuestro inconciente y nos crean distintos sentimientos y podemos llegar a tener una visión incompleta e incorrecta de los países en desarrollo. Además han afirmado que se favorece una actitud de subordinación hacia los países poderosos.

Dorfman y Mattelart han señalado en su libro “Para leer al Pato Donald (1987) que las historietas comercializadas por la trasnacional Walt Disney, por ejemplo, presentan estereotipos de los países en desarrollo que incluyen subordinación a

---

²²SECORD, P. F. y Backman, C. W. Psicología social. Ed. Fondo de cultura económica. México, 1976. pp. 2-3.

las potencias mundiales, retraso económico e intelectual, entre otros. “El buen salvaje” que presentan las historietas ha sido trasladado por Dorfman y Mattelart a los habitantes de Latinoamérica, por ejemplo, al referirse a la imagen que se presenta de nuestro país, apuntan:

“Es indudable que Aztecland es Méjico: todos los prototipos del “ser” mejicano de tarjeta postal se guarecen aquí. Burros, siestas, volcanes, cactus, sombreros enormes, ponchos, serenatas, machismo, indios de viejas civilizaciones. No importa que el nombre sea otro, porque reconocemos y fijamos al país de acuerdo con esta tipicidad grotesca. El cambio de nombre, petrificado el embrión arquetípico, aprovechando todos los prejuicios superficiales y estereotipos acerca del país, permite disneylandizarlo sin trabas. Es Méjico para todos los efectos de reconocimiento y lejanía marginal; no es Méjico para todas las contradicciones reales y conflictos verdaderos de ese país Americano”.²³

Con este estudio nos podemos dar cuenta cómo es que los distintos medios de comunicación norteamericanos hacen de los países en desarrollo, cómo es que todo lo estereotipan con su propia ideología.

Gracias a los distintos bombardeos que recibimos de todos los medios de comunicación podemos tener distintos comportamientos. En esta cuestión podemos dar lugar a la psicología social de la cual su objeto de estudio es el comportamiento del individuo en un contexto social. Esta ciencia, al apoyarse en distintas disciplinas como la psicología, sociología y la antropología han intentado abordar la naturaleza y formación de diferentes clasificaciones sociales y mentales que los sujetos hacen con respecto a otros individuos, grupos o culturas; tales como estereotipos, prejuicios, opiniones, creencias, valores, actitudes, etc. Así se trata de entender el fenómeno de la formación de imágenes.

---

²³ DORFMAN, Ariel y Mattelart, Armand. Para leer al Pato Donald. Ed. Siglo XXI. México 1987. p 57.

“El comportamiento de los individuos en la interacción puede ser analizado en términos de tres sistemas: el sistema de la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. El análisis en términos de la personalidad considera las propiedades del individuo tales como actitudes, necesidades, rasgos y sentimientos, así como procesos tales como el aprendizaje o la percepción. El análisis en términos del sistema social pone énfasis en las relaciones entre personas. Cada persona se considera que ocupa una o más posiciones en estas relaciones. Asociadas con cada posición están las expectativas sobre cómo una persona en esa posición debe pensar, sentir, actuar hacia otros miembros. Lo básico en el análisis en términos de cultura son las ideas generales sobre el mundo social y no social. Estas incluyen complejos sistemas de creencias así como los valores que los miembros de una sociedad dan a ciertas clases de actividades.”²⁴

Distintos investigadores de la psicología social concuerdan en señalar que el proceso de la realidad social que lleva a cabo el individuo se encuentra asociado a la necesidad de integrarse al ambiente con el cual interactúa.

“Como resultado de su interacción con el medio, el hombre desarrolla un conjunto de representaciones cognoscitivas que le permiten clasificar los datos que recibe a través de los órganos de los sentidos. Este proceso consta de una serie de mecanismos de detección, destilación, clasificación de la información sensorial, que permiten el ajuste adecuado a la infinita variedad de estímulos existentes en el ambiente. La realidad queda clasificada y representada a nivel cognoscitivo mediante imágenes.”²⁵

Con todo lo anterior creemos que el espectador puede llegar a percibir desde muy pequeño imágenes que a lo largo de su desarrollo ha de ir comprendiendo y clasificando con base a sus características psicológicas como son su

---

²⁴ Ibid. 2-3.

²⁵ SANTORO, E. Estereotipos nacionales en habitantes de una zona marginal de Caracas. En Gerardo Marín. La psicología social en Latinoamérica. Ed. Trillas. México, 1975. pág. 81.

personalidad, carácter, etc., también dependiendo en qué cultura se desarrolla o en qué tipo de grupos sociales se desenvuelve.

El espectador cuando se encuentra frente a la pantalla grande se enfrenta con su imaginario y en ese momento comienza a realizar juegos de identificación porque este medio lo condiciona de una manera inconsciente. Los distintos aspectos del cine se encuentran estudiados desde los campos de la psicología, la sociología, la semiótica y por qué no la psiquiatría, entre otras disciplinas.

EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO

Uno de los mayores inventos del hombre es el cine. Este es uno de los espectáculos que atrae al público de distintas edades, es un medio audiovisual que se ha convertido en algo fascinante para miles de personas en todo el mundo, gracias a sus imágenes que es uno de sus más importantes lenguajes. El cine puede ser una gran estrategia para que la educación tradicional pueda modificarse y no seguir manejándose como lo que hasta ahora en muchas partes del mundo se sigue viendo, como algo meramente “tradicional”.

El cine analizándolo podrá ser un apoyo para la educación, ya que en el se encuentran aportes educativos que nos pueden dar las mejoras de la enseñanza. Para que esto pudiera lograrse se tendría que producir una integración adecuada en cuanto al cine y la escuela, que cada una de ellas tomara la responsabilidad que les compete. No debemos dejar a un lado la responsabilidad que todos tenemos de abrirnos hacia una crítica de lo que nos exponen habitualmente.

“Podemos y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance como educadores para transformar los medios de información en medios de comunicación. Hemos de estimular y promover la receptividad, criticidad a través de los mismos medios. Esta es la finalidad primordial de la Pedagogía del Lenguaje Total”.²⁶

En muchas ocasiones las películas manejan un contenido en las cuales su base se toma de algunos hechos reales que nos pueden servir para transmitir enseñanzas a los alumnos. Las imágenes que las producciones presentan pueden llegar a ser demasiado significativas para el individuo que se encuentra sumergido en ellas.

---

²⁶ GUTIERREZ, Francisco. El lenguaje total. Pedagogía de los medios de comunicación. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1976. pág. 32.

Si se integran estas categorías como lo mencionamos anteriormente se podrán ver dos aspectos formativos: educar con el cine y la educación en el cine, este último podría significar que el medio se convierta en un objeto de estudio, enseñarle al individuo cómo funciona este medio, dar aspectos para un análisis crítico de las películas, es decir aproximarnos al medio desde muchas perspectivas en cuanto a lo ideológico, lo cultural, económico, social. Educar con el cine se referirá a meter al aula películas que muestren hechos significativos para distintos niveles de la educación.

El recurso didáctico como es el de este medio se debe aprovechar para introducir conocimientos referidos al cine, a su lenguaje, a sus contenidos, a todo su funcionamiento en general como lo habíamos mencionado anteriormente. Saquemos aspectos de todas las posibilidades que este recurso nos puede dar ya que se presta para realizar el análisis que se requiere. Será de gran utilidad analizar filmes aunque no se encuentren dotados de calidad, será motivador para los alumnos y tendrá un valor significativo que los haga reflexionar y criticar imágenes.

Las posibilidades de una mejora educativa que se ha descrito hasta este momento no se trata de alejar a la escuela de la realidad ya que el uso que se le está dando a este medio es solo eso, un medio didáctico el cual pueda utilizarse para un solo fin, el de mejorar la calidad educativa, el de manejar nuevas experiencias de aprendizaje.

Estas posibilidades de las que se hablan dependerán totalmente de que el docente sepa introducir este medio y adaptarlo hacia estrategias para mejorar el aprendizaje de sus alumnos.

Si el cine despierta percepciones por el lenguaje que este maneja su introducción al aula permitirá avances en un proceso educativo llámese enseñanza- aprendizaje. Educar con el cine es aprovechar didácticamente el

medio que no ha sido creado precisamente para eso, es solo tomar de el todos los aspectos que nos sirvan y aprovecharlos al máximo. Algunas películas que son más bien como documentales no nos sería difícil introducirlas en la educación, aunque a veces muestren algunas desventajas ya que puede ser que no se encuentren hechas con profesionalidad. Otras películas no se encuentran realizadas para la escuela pero pueden adaptarse por sus distintos contenidos y porque la capacidad que tienen estas de motivación ayudan a conseguir una enseñanza significativa.

Está más que visto que para que pueda haber aprendizaje se requiere de la motivación y lo que menos representa la escuela es esta. Podemos decir que el cine mantiene siempre la capacidad seductora y envuelve a niños, jóvenes y adultos dándoles toda una formación del imaginario, no hay duda de que cuando se aprende desde distintas producciones, el aprendizaje será un poco mas significativo que el que da la escuela en una clase en cualquier aula sin ningún medio.

La intención que le da el docente al medio es lo que lo va hacer didáctico, la cuestión es permitirnos aprender a utilizar el medio para poder introducirlo hacia un fin educativo.

Tengamos en cuenta que realmente el cine es de mucho interés para los espectadores porque éste hace que el mundo se fragmente en imágenes, y esto hace que el individuo muchas veces se siente reflejado y reconozca los valores que mantienen su existencia. Siendo así todo este interés que muestra el espectador ante tal espectáculo hace que de él obtenga un aprendizaje.

“Una de las pretensiones de toda película –para bien o mal- es enseñar, mostrar y, en no pocos casos, educar. Por lo anterior, el cine es un auxiliar ideal de la labor docente, si se estructura correctamente una estrategia, pero

es al mismo tiempo un ámbito donde las prácticas educativas y la cotidianidad escolar, aparecen”²⁷

El aprendizaje, como ya se ha mencionado no se obtiene solo de la escuela y con esto se tiene una gran ventaja porque podemos aprovecharlo de una forma positiva. Por ejemplo, los medios nos bombardean de información a donde quiera que vamos, solo sería cuestión de integrar a éstos como herramientas didácticas y llevarlos a la escuela.

La escuela se ha visto por mucho tiempo como un lugar de exigencias las cuales han mantenido al individuo presionado bajo una educación a la cual muchas veces se resiste. Por todo esto habrá que tener los elementos suficientes para que la enseñanza y el aprendizaje se desarrollen haciendo uso de métodos didácticos. De esta forma el alumno experimentará un aprendizaje y una educación distinta. De tal forma que el alumno se sienta motivado. En esta parte el docente tiene mucho que ver en cuanto a dicha motivación porque es la figura que interactúa con el alumno en el aula. Cuando hablamos de métodos didácticos podemos hablar de los medios de comunicación introducidos en la educación de una forma apropiada para obtener los fines deseados.

¿Qué sería de la humanidad sin medios de comunicación, habría alguna otra manera de obtener información? Aunque la familia y la sociedad juegan un papel muy importante y fundamental en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, así como también la escuela la cual es la que se encarga de formar objetivos y que tiene fines dirigidos hacia ellos para una integración a la sociedad e introducirlos a un mundo de conocimientos, costumbres, hábitos y habilidades.

Si ya contamos con lo que la escuela puede transmitir, ahora pensemos en todo lo que un medio o los medios de comunicación nos pueden transmitir. Una

---

²⁷ MEIXUEIRO, Armand y Tonatiuh Ramirez, Rafael. La vida es mejor que la escuela. Ed. Taller abierto. 1ª edición. México, 1998. pág. 13.

enseñanza de cualquier tipo, ya sea social, política, cultural, etc. Dichas características siempre se estarán dando en el mundo entero.

Estos medios de comunicación como son el video, la televisión, el cine, tienen un gran potencial para obtener la atención de todo tipo de público, con esta ventaja se pueden tomar con fines didácticos y así enriquecer el aprendizaje significativamente.

Claro que todo esto así como puede tener ventajas, tiene sus desventajas en cuanto a la posibilidad de tener los suficientes aparatos o elementos para impartir una clase con los medios por lo menos en la mayoría de las escuelas y que los profesores no se encuentran lo suficientemente preparados para poder manejarlos y explotarlos debidamente. Otra parte importante es que los espectadores muchas veces no aprovechan el aprendizaje que de los medios pueden obtener. Al decir aprovechar los medios nos referimos a que cuando el espectador ve alguna película reflexione, exponga sus dudas, sentimientos o ideas acerca de lo que está viendo.

La introducción de los medios a las escuelas se encuentra condicionada por la preparación de los profesores para saber lo que tiene que hacer con los medios.

Ya hemos señalado que los medios pueden tener en el espectador un efecto educativo ya sea intencional o involuntario, de cualquier manera lo podemos explotar.

EL CINE COMO RECURSO TECNOLÓGICO

El cine es uno de los medios que se encuentra clasificado como una gran tecnología, la tecnología por su capacidad de transformación va dando soluciones a grandes problemas que hay dentro de un sistema social, así como también se considera como un creador de estos. La tecnología dentro de la educación actual se requiere de la transformación de esquemas a pesar de la oposición y resistencia de algunas personas. Es necesario que la forma de educar en la escuela se vaya moldeando de forma creativa con la utilización de medios y dejar que los niños y jóvenes se adapten a este sistema de las nuevas tecnologías.

“La necesidad de que la educación perciba de manera diferente los medios de comunicación de masas, tome en cuenta sus contenidos la cantidad mayor de mensajes que estos medios transmiten y aprenda a utilizar sus técnicas y sus tecnologías”.²⁸

Los medios que se han utilizado como herramientas han sido muy valorados antes de probarlos en la educación ya que no solo nos han servido para la publicidad, se ha comprobado que un medio contiene diferentes aspectos culturales que nos son de mucha utilidad. En algún momento todos nos hemos dado cuenta que aprendemos más y mejor si además de leer algo en un texto lo vemos en imágenes alusivas al mismo contenido con esto logramos un paso más hacia el aprendizaje.

Recordemos u observemos a un niño cuando se encuentra en las primeras etapas de su vida, cómo es que va aprendiendo, además de utilizar su vista, por medio del tacto y el gusto como sentidos que le ayudan a reconocer el entorno en el que se desenvuelve. Así los medios podrían ser como nuestros sentidos porque contribuyen al aprendizaje, y más si los sabemos utilizar de

---

²⁸ W, AA. La educación en materia de comunicación. Ed. Planeta. Barcelona, 1978. pág. 18.

una forma correcta y sin miedo. Además pensemos que en estos tiempos la tecnología de los medios ha ido en crecimiento.

Con las nuevas tecnologías se debe crear una mentalidad crítica y permitir que se desarrolle poco a poco, para que se pueda llevar a cabo una organización social que tenga la capacidad de dar soluciones a distintos aspectos que se van presentando.

Con esta forma de pensamiento y dejando atrás a los que se han resistido por mucho tiempo podemos decir que habrá un progreso en cuanto a la educación, esto se ha convertido en una necesidad. Con esta educación tecnológica el alumno se puede apropiarse de ciertas actividades que lo llevarán a un mayor aprendizaje. Con esto no queremos decir que de un libro no se aprenda, sino que ahora hay tantos avances tecnológicos en la actualidad que facilitan el aprendizaje y no lo hacen monótono; tal es el ejemplo de lo que hemos venido hablando, de el cine. Este medio tiene grandes ventajas para un mayor aprendizaje como es el del sonido, la imagen, el movimiento, todos estos aspectos fundamentales que tiene el cine nos ayudan a tener mayor retención de las cosas que se nos están enseñando.

Cuando un profesor hace utilización de una película para reforzar una clase no se trata nada más de exhibir esta sino, que el debe saber bajo qué condiciones la está proyectando, es decir tener en cuenta esencialmente los planteamientos de la tecnología educativa.

“La tecnología educativa implica el diseño, sistematización y evolución del proceso global de enseñanza- aprendizaje a la luz de las teorías del aprendizaje y la comunicación, valiéndose de recursos humanos y técnicos”.²⁹

---

²⁹ CASTAÑEDA, M. Los medios de la comunicación y la tecnología educativa. Ed. Trillas. México, 1980. pág. 7.

No hay más que decir, la tecnología educativa permite el paso a estrategias de enseñanza- aprendizaje, permite establecer métodos para que sean logrados objetivos que se van planteando para una mejora educativa.

Se van planteando cambios cada vez mayores dentro de la educación, lo importante sería saber si realmente dichos cambios permiten tener mayor visión en cuanto a un crecimiento deseado. La tecnología nos va creando una necesidad humana la cual primero debe llegar a entenderse como tal, y responder a cuestiones educativas. Un aspecto importante en cuanto a la tecnología es que en los últimos años el desarrollo de la tecnología ha ido en aumento.

Esto impone grandes desafíos a los responsables de diseñar distintas actividades, ya que incorporar estas nuevas tecnologías al contexto educativo implica, en la mayoría de los casos, un cambio en la forma de ver las experiencias de la enseñanza aprendizaje; así como también la necesidad de aprender a manejarlas y estar al día en sus nuevos usos y aplicaciones todo esto por aquello de que cada día hay más avances y considerarlos para la actualización.

Cuando mencionamos al cine como un medio para la educación no queremos que se sobrevalore la importancia de este medio en el aprendizaje, y que se haga éste el responsable del éxito o fracaso de una actividad de aprendizaje. En este sentido, uno de los grandes desafíos que plantea la incorporación de los medios en actividades de enseñanza aprendizaje es poder llevar acabo logros de objetivos que los mismos profesores se propongan.

Al utilizar a los medios como métodos de enseñanza se debe tomar en cuenta las actitudes de los estudiantes hacia los medios y su correcto manejo para un mayor aprendizaje y referirse explícitamente al medio, explicando cuáles son las ventajas de su utilización, si no se da una buena explicación sobre la

utilización del medio o es utilizado sin relación con lo que se va a realizar perderá su uso pedagógico. Recordemos que mientras el medio se use con una finalidad educativa se considerará un medio pedagógico.

Las películas tienen la capacidad de mostrar aspectos que evidentemente no se ven desde los textos escritos. Poco a poco el cine se ha comenzado a tomar en serio en su relación con la historia. Ha dejado de ser visto como una fuente secundaria y cada vez es más común encontrarlo dentro del ámbito académico. El reconocimiento del cine ha demostrado que sus imágenes tienen distintas cualidades que las palabras y que estas son complementarias.

Como hemos visto el audiovisual se ha convertido en uno de los modos más difundidos de relacionarnos con el mundo ya que el cine ha sido capaz de cambiar la moda, la forma de pensar, los modelos de vida e, incluso la propia percepción de las imágenes.

A todos los medios tenemos que darles la importancia necesaria para cubrir las necesidades de la educación y dirigir esta hacia un mundo en el cual todos necesitamos del aprendizaje. Y nos referimos de esta manera a los medios por todas las cualidades que tienen y que tenemos la oportunidad de aprovecharlas de una forma precisa, creemos que ahora se han convertido en medios de los cuales no podemos prescindir más aún cuando son medios de comunicación que van creciendo tecnológicamente.

“La extensión de las tecnologías de la comunicación a la educación ha llevado a los observadores a hablar del “efecto educativo” de los medios masivos sobre el desarrollo intelectual, usando términos tales como los de “desarrollo cognoscitivo” y “pautas de comportamiento”, o de “respuesta al estímulo” en términos algo mecanicistas. Ahora, un enfoque más refinado está conduciendo a la conclusión de la comunicación forma parte de un modelo más amplio de transformaciones graduales en la sociedad, y que el efecto de las tecnologías

varía de acuerdo con la situación psicológica, intelectual, social y cultural del individuo”³⁰

Hoy en día existe un gran número de medios de comunicación e información, cada vez se tienen menos dudas de considerar estos medios para llevar hacia delante la educación y más teniendo en cuenta que estos manejan grandes cantidades de información y que nos la presentan con distintas tendencias ideológicas. Y que podemos darnos la oportunidad de analizar lo que se dice y cómo se dice. Otro aspecto importante de los medios son las imágenes las cuales no pueden pasar desapercibidas, son algo que por ningún momento se nos pueden escapar.

Dicho esto manejar al cine como instrumento de comunicación el cual se nos ha presentado en el ámbito educativo como una gran herramienta de trabajo pedagógico con los educandos. El cine se ha considerado un gran medio audiovisual ya que con este se utilizan los ojos y los oídos al mismo tiempo siendo así se pueden desarrollar distintas capacidades y habilidades.

Al estar presente el cine en la escuela nos da la oportunidad de ir abriendo nuevas dimensiones y formas de adquirir un conocimiento.

Por mucho tiempo el cine buscó crearse su propio lenguaje e ir perfeccionando su técnica, su evolución dio lugar a que los espectadores valoraran y juzgaran con algo de moderación y así tener un lugar dentro del arte. Poco a poco el cine se ha ido abriendo camino, demostrando que con todos los elementos que tiene, el sistema educativo puede aprovechar para dar formación a las áreas del currículum.

---

³⁰ Mac BRIDE, Sean y otros. Un solo mundo, voces múltiples. Ed. Fondo de cultura económica. México/UNESCO, París, 1980. pp. 51-52.

“El actual alumnado necesita convertirse en alguien capaz de afrontar, desde el conocimiento y la experiencia, el tremendo aluvión audiovisual que cada vez de forma más agresiva lo ataca más insistentemente desde todas las esquinas que deberá sostener en su trayecto”³¹

Si ya hemos visto todas las ventajas que los medios tienen y que pueden servir de mucho a la educación insertándolos en las escuelas, porqué no tomarlos en serio y manejarlos correctamente y organizar su uso desde un currículum.

“Si apostamos por un currículum donde el cine forma parte de un sistema coherente multidisciplinar, transversal izado e integrado en el que se articulan: objetivos, procesos de aprendizaje, contenidos explícitos y latentes, desarrollo de evaluación, así como su organización, secuencialización y temporalización, es porque creemos que aprender con, por y desde el cine implica introducir contenidos y estrategias de aprendizaje que se deban ir desarrollando, según los sucesivos niveles de profundización, no solo hasta el final de la enseñanza secundaria, sino a lo largo de toda la vida”.³²

---

³¹ GONZALEZ, Martel J. El cine en el universo de la ética. Ed. Anaya. Madrid, 1996. pág. 23.

³² ALONSO, María L y Pereira, María C. El cine como medio- recurso para la educación en valores. Un enfoque teórico y tecnológico. Pedagogía Social. Revista Ínter universitaria. Monográfico- Educación Social y Medios de Comunicación 5, 2ª época, 2000. pp. 127-147.

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO CON FINES EDUCATIVOS

El presente capítulo recupera la información que se ha desarrollado hasta el momento a fin de dar fundamento a la construcción de la propuesta de análisis objeto de este trabajo de tesis; los elementos que se han manejado como son la comunicación, educación, los valores, las distintas ideologías, los aspectos sociales y culturales nos han servido para poder entender el desarrollo de la sociedad y observar que los medios audiovisuales tienen la gran capacidad para reflejar, crear y recrear estas cuestiones, con esto nos damos cuenta del poder de los medios audiovisuales tienen y su potencial para contribuir con el desarrollo de la educación. Con esta información se ha podido construir un modelo de análisis que contiene elementos suficientes para valorar las aportaciones que el cine puede ofrecer para el logro de objetivos de aprendizaje.

FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

El cine puede ser analizado tomando en cuenta diferentes enfoques como son educativos, psicológicos, ideológicos, culturales, políticos, económicos ya que como medio audiovisual contiene muchos elementos que impactan de diferente manera a la sociedad y que para ser considerados como objeto de estudio resulta básico rescatar sus contenidos, los que de alguna manera generan que una sociedad se maneje de distintas formas.

Si se quiere analizar una película se debe poner en práctica la capacidad de identificar lo que sucede en la pantalla bajo elementos concretos. Y teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es la representación del mundo y preguntarnos por qué se ha representado de esa manera. Un análisis integra además la descripción e interpretación de distintos objetos, lugares, seres, etc.

Dicen Francisco Cosetti y Federico Di Chio:

“Que al igual que se monta y se desmonta un juguete, para saber de qué está hecho, cuál es su estructura interna y mecanismo, igualmente se analiza una película. Es como un recorrido”.³³

Una película puede ser objeto de distintos tipos de análisis podemos expresar sus cualidades o defectos dependiendo del referente que elijamos y encontrar en cualquier parte de ella distintos elementos que nos puedan servir para la comprensión del por qué se maneja tal o cual cosa en una película.

Un filme lo podemos analizar de distinta manera para encontrar elementos psicológicos, educativos, de lenguaje, los valores que se manejan en ella e incluso distintas ideologías y cultura que un productor nos puede llegar a transmitir por medio de sus películas. También se pueden analizar los contenidos

---

³³ COSETTI, Francisco y Di Chio, Federico. Cómo analizar un film. Ed. Paidós. Barcelona, 1994.

de su construcción audiovisual como son: imagen, sonido y música. Es importante mencionar que para realizar un análisis de una película están en juego muchas preguntas que debemos hacernos, como por ejemplo: ¿qué pasa?, ¿qué se explica?, ¿bajo qué contexto se encuentra la historia? Y así irnos preguntando sobre todo lo que está pasando a lo largo de la historia y poco a poco irlo desmenuzando.

Para que un análisis permita llevar con coherencia y precisión de principio a fin el estudio objetivo de lo que interesa estudiar debe seguir una metodología, en la que se retoman

Este modelo de análisis se estructura en tres grandes bloques de contenido que según Ferrés permiten objetivar los elementos básicos de todo filme se hace referencia a lo que se ha llamado lectura situacional, lectura fílmica, y lectura valorativa³⁴. Con la primera lectura se trata de enmarcar el filme, situarlo en un contexto significativo, con la segunda que es la lectura fílmica se pretende analizar las imágenes y los sonidos, y finalmente la lectura valorativa aquí se abre paso a un juicio crítico sobre el filme, es decir que en dicha lectura se enjuicia desde todos los puntos de vista lo que en la lectura fílmica se había detectado e interpretado.

En la lectura situacional se habla de que se debe tener en cuenta al analizar una película la nacionalidad de ésta, año de producción, director, género, condicionamientos económicos, políticos, culturales o sociales.

La lectura fílmica trata de las reacciones que el espectador tiene, de la impresión que recibe y le ha causado la obra, si ha gustado o no, qué es lo que más le ha satisfecho y lo que menos. Reacciones a nivel visceral, estético, ideológico, ético. Esta lectura fílmica también maneja el tipo de preguntas que regularmente se hacen al término de la película como son: ¿Qué pasa?, ¿Qué se explica?, ¿Cómo pasa, cómo se explica?, ¿Por qué pasa y Por qué se explica? , y después viene lo

---

³⁴ Cfr. FERRÉS, J. Televisión y Educación. Ed. Paidós. Barcelona, 1994. pág. 185.

que seguramente muchos modelos de análisis mencionan que debe contener un buen análisis de un filme, como es dar a conocer de lo que trata la historia, rehacer verbalmente la historia, organizándola en núcleos narrativos, entendidos como bloques o secuencias. Enseguida viene analizar la solución del conflicto. ¿Cómo se produce, gracias a qué o a quién? A lo largo de este modelo de análisis se ha visto que los puntos de análisis pueden llegar a ser los mismos en muchos modelos, la única diferencia sería definir o identificar para qué fines está hecho.

También es muy común que en un modelo de análisis se defina a los protagonistas, es decir, rasgos que los caracterizan como por ejemplo, edad, profesión, sexo, apariencia física, clase social, nivel cultural. Además la función que tiene cada personaje para hacer avanzar la historia: héroe, princesa, auxiliar, agresor o malvado, etc.

En este modelo que se está describiendo también se analiza el ambiente en el que se desenvuelve la historia, destacando rasgos característicos. También es importante definir en qué género se encuentra la película, si es comedia, drama, musical, terror, etc. Se analiza todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico como son color, iluminación, música, efectos sonoros, montaje, etc.

Por último encontramos la lectura valorativa que se refiere a la valoración del argumento desde el punto de vista del interés, de la originalidad y de la fuerza expresiva. Igualmente a la valoración de la estructura narrativa desde el punto de vista de la eficacia, de la adecuación con la historia, de la originalidad, de la comprensión, ver si las situaciones, los protagonistas o los demás personajes responden a estereotipos y qué implicaciones ideológicas, artísticas o estéticas o éticas tiene esto.

Para que un modelo de análisis cumpla su función correctamente se construyen, categorías de análisis que deben desarrollarse, según los propósitos específicos

para los que se construye el modelo; en este caso las categorías de análisis tienen que ver con variables más concretas relacionados con lo pedagógico y didáctico.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

La construcción del modelo se encuentra integrada principalmente por una serie de pasos que el profesor encargado de la materia deberá seguir antes de dar inicio con la guía de análisis como apoyo al tema que quiere impartir, los cuales serán enumerados a continuación:

1. El profesor deberá prepararse con el tema que quiere transmitir, y escoger la película indicada para el tema de su materia.
2. Deberá ver la película con la que quiere dar apoyo a su tema de estudio.
3. Determinará los aspectos que quiere resaltar de la película.
4. Clasificar de una forma ordenada los puntos importantes de la película.
5. Deberá elaborar un cuestionario obteniendo las partes importantes a las que le quiera dar mayor énfasis.
6. Deberá indicar a los alumnos cómo se llevará a cabo el tema que va a impartir.
7. Para una mejor disposición por parte de los alumnos deberá presentar la película en un horario adecuado.
8. Planeará las actividades que se llevarán a cabo al término de la película haciendo participar a los alumnos.

Al terminar de transmitir la película y de hacer las actividades que se planearon con los alumnos podrá dar por terminado el tema de su materia, con esta forma de enseñanza se obtienen mejores resultados de aprendizaje ya que con esto el profesor desarrollo en sus alumnos la capacidad de observación comprensión y reflexión.

VARIABLES Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

En el presente modelo se construyen distintas variables que tienen que ver con la ideología, lenguaje, valores, aspectos educativos, estereotipos, cultura, aportes históricos, aspectos con los que se pretende arribar a una valoración objetiva del cine y sus aportes educativos; cada una de estas variables tienen distintas categorías que se analizarán. Como variables tenemos:

- Estructura de la película.
- Aspectos pedagógicos.
- Aspecto sociocultural.
- Aspectos psicológicos.

En la construcción del modelo se tiene en cuenta dentro de la estructura de la película la sinopsis sus datos técnicos, el nombre de la película y el género, al que pertenece, datos estos que junto con información relacionada con el guión, la música, la producción y el director permiten la ubicación contextual del filme. Un género cinematográfico lo podemos identificar como un modo estereotipado de construcción fílmica que integra elementos comunes fácilmente identificables y que permite una clasificación por ejemplo en las películas del oeste (western) se conocen las figuras esenciales de este género, el vaquero, el comisario, el propietario de la cantina, los revólveres, el polvo del camino permiten entre otros elementos la ubicación estereotipada y el reconocimiento del género de este tipo de cine. De acuerdo con esto, el espectador interioriza los rasgos de cada género, ya sea documental, melodrama, animación, histórico, cómico, terror, musical, aventuras, etc. y elige la programación audiovisual que le sea más atractiva.

Otra de las categorías que se encuentra dentro de la estructura de la película es el ritmo, el cual es el que da dinamismo a la historia y tiene la habilidad de interesar al espectador acaparando su atención. Una película puede resultarnos

aburrida, cansada y hacerse interminable dependiendo del ritmo que ésta tenga, una película de aventuras necesita un ritmo más acelerado para interesar a su espectador. Otro aspecto importante que tiene el ritmo es el estilo narrativo, así como también el movimiento, es aquí en donde entramos en la cuestión de los planos, si los planos son breves, el ritmo será más acelerado que si el relato se compone de largos planos descriptivos. De todos modos, resulta complicado establecer el tiempo que un plano debe permanecer en pantalla, ya que no es muy importante la duración real del plano como la impresión de duración que se produzca en el espectador.

Imagen, otra de las categorías que encontramos dentro de la estructura de la película. El cine implica la proyección sobre una pantalla plana de una sucesión múltiple de imágenes impresas en una película. La imagen cinematográfica es producto de una ilusión óptica que se da a partir del movimiento fotográfico de la realidad visual, en imágenes fotostáticas consecutivas, muchas imágenes parecidas a velocidad son percibidas como una proyección fija, de modo que la descomposición del movimiento en la película permite su imperceptible recomposición en la pantalla. Todo lo que nos maneja una imagen nos da la pauta para analizar y desmenuzar todo lo que nos quiere decir y utilizarlo hacia un sentido educativo.

El sonido, otra de las categorías que nos da el enriquecimiento dentro de las posibilidades de comunicarnos por medio del ruido, de la música y bien de las palabras.

“Las palabras forman parte de los códigos correspondientes a las distintas lenguas naturales (español, inglés, japonés) que se hablan en las películas.”³⁵

El sonido es otra de las categorías que se encuentran dentro de la primera variable, el cual da el enriquecimiento dentro de las posibilidades de

---

³⁵ POPLONIATO, Alicia. Cine y comunicación. Ed. Trillas. México, 1986. pág. 50.

comunicarnos por medio del ruido, de la música, y bien de las palabras. El sonido junto con la narración nos da la posibilidad de entender las historias que nos presenta una película.

En la producción cinematográfica interviene un conjunto de especialistas que hacen que además de cine se vea como una industria, es también un medio de comunicación de gran influencia en la sociedad. La descripción que se detalla enseguida se refiere a las áreas que se realizan en las películas de largometraje de ficción y con actores profesionales. El director es el responsable absoluto del aspecto creativo, y el productor del financiero, otros papeles de responsabilidad los desempeña el guionista, el jefe de producción, el ayudante de dirección, el director de fotografía, el director de reparto, los montadores de imagen y de sonido, el compositor musical y los diseñadores de vestuario. La realización de una película es toda una responsabilidad y se requiere de muchos elementos de la vida cotidiana para su producción, el productor es el responsable de convertir una idea en una película, se encarga de buscar la financiación para el proyecto, reuniendo a la gente capaz de hacer la película, y finalmente conseguir los acuerdos para la distribución y exhibición del producto acabado, el productor es normalmente el principal responsable de ella.

Finalmente tenemos dentro de la primera variable: el tema de la película, el conflicto que se proyecta y el lenguaje audiovisual, el cual se encuentra integrado por un conjunto de símbolos que permiten la comunicación con otras personas e interpretar lo que nos quieren decir, todas estas variables tienen su importancia al hacer un análisis de una película.

Aspectos pedagógicos es la segunda variable. Su primera categoría se trata del lenguaje, en una película su totalidad es imagen visual y auditiva, debe evitar cualquier tipo de equivocación ya que los espectadores están atentos rescatando lo que sirva de ella. El lenguaje que se utilice debe de estar a la altura de la audiencia, es decir dependiendo de las edades de las personas a las que se les

va a mostrar la película. Lo importante de todo esto es que el alumno aprenda algo y ese algo que queremos que aprenda debe estar presente varias veces a lo largo de la película.

La segunda categoría que tiene verdadera importancia es lo educativo, para que se pueda sustraer de una película lo educativo primero tenemos que valorar su información, qué tanto la podemos desmenuzar para conseguir el conocimiento que se quiere obtener y posteriormente instruir, de forma que se encuentre lo mas clara posible para el espectador al que se va a dirigir. Cualquier película nos puede aportar algo, lo importante es saber dirigir dichas aportaciones hacia lo que queremos transmitir. En ellas podemos encontrar por ejemplo valores, los cuales siempre nos van a servir para transmitirlos o mostrarlos como ejemplo para la enseñanza de cualquier grado de educación.

La tercera categoría que encontramos importante de esta variable es lo didáctico para el aprendizaje. Es cuando el docente busca alternativas y se preocupa porque la enseñanza alcance el objetivo deseado y de los mejores resultados. En este caso, las historias que vemos en distintas películas pueden reforzar distintas materias de acuerdo a sus contenidos. El cine como medio influye favorablemente en la motivación, retención, y comprensión de una realidad; da claridad, variedad e impacto en el espectador.

Contenidos que se desarrollan como objetos de aprendizaje: la historia de una película.- en el cine se proyectan muchas historias que son basadas en la vida real y muchas de ellas se basan en acontecimientos ocurridos hace muchos años, dichas historias se realizan para que los espectadores sepamos cómo ha sido la historia de muchos lugares del mundo, gracias a esto podemos utilizar al cine como medio educativo.

Otra de las categorías que encontramos en la segunda variable son las costumbres, según el lugar en donde viva una persona, se llevan a cabo distintas

actividades diarias que varían de un lugar a otro, dichas actividades se denominan rasgos culturales o costumbres ya sean de tipo espiritual o material. Como ejemplo de rasgos espirituales, tenemos las creencias, el idioma, la historia, las tradiciones, el folklore, etc. En cuanto a los rasgos materiales tenemos los parques, las calles, los edificios, las iglesias, los monumentos, y las escuelas. Las costumbres se han formado tanto en la familia como en la comunidad y se obtuvieron de los antepasados aborígenes y de los españoles. Esas costumbres las encontramos en fiestas, las comidas, en la forma de expresarse y en la manera de cómo afrontar las alegrías y las tristezas. Son un estilo propio de decir cómo se ve el mundo que se encuentra alrededor.

Los referentes históricos, otra categoría a la cual le hemos dado importancia. Las historias que se manejan en las películas, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones son tomadas de la vida real, de sucesos pasados aunque casi siempre cambian un poco las historias dependiendo de los intereses que hay detrás de los intereses de cada productor, o en qué lugar del mundo se realicen.

Hechos reales o ficticios. Cuando un espectador ve una película no tiene por qué conocer ciertos detalles, o si los hechos son verídicos, o parcialmente basados en hechos reales, o si el director tiene otros intereses, o un actor fue despedido a mitad de un rodaje, o si el compositor tardó mucho en componer el sonido, o lo que sea. Cada espectador tiene derecho a disfrutar de un film como le venga en gana, y juzgarlo desde la perspectiva que el quiera. Cada espectador sabe que lo que va a ver en una película siempre es pura ficción. Incluso cuando el film está basado o inspirado en hechos reales, todos somos conscientes de que el cine transforma esos hechos, y los adapta a su lenguaje, creando algo puramente ficticio, algo irreal.

Similitud a la historia real es la siguiente categoría. Esto nos va a servir para determinar qué tanto nos podemos apoyar con cierta película para complementar la materia que estamos viendo.

La siguiente categoría se trata de la narrativa de la película. Cuando vamos al cine, desde el momento en que nos cuentan una historia lo hacen de una forma narrativa en la cual intervienen muchos aspectos, como son el sonido, los movimientos, los efectos. A medida que transcurre la película aceptamos algunas pistas o anticipamos lo que pasaría, es decir, participamos de la forma fílmica. La historia o trama nos motiva la curiosidad, el suspenso y la sorpresa, y al final de ella las expectativas del espectador, creadas alrededor de la película, pueden quedar satisfechos o no. todas estas son facultades de la forma narrativa de la película.

Complejidad de una película en un niño espectador. Cuando una película tiene un lenguaje que un niño ya conoce ayuda a un mejor entendimiento de este, y si además de todo, las historias se les manejan con animales, con colorido, y con cosas que al niño le llame la atención puede llegar a tener un menor grado de complejidad. Además las películas infantiles ponen énfasis en la transmisión de los valores más importantes y pintan un buen cuadro del mundo en que vivimos.

Mensajes visuales especiales simbólicos. Estos mensajes los encontramos en todas las películas, son todos aquellos aspectos que nos expresan algo sin una palabra, con solo observar ciertas cosas que nos enfatizan de alguna forma nos damos cuenta que nos quieren decir algo importante dentro de la película.

Caracterización correcta de la época de la historia, última categoría de la variable aspectos pedagógicos. Regularmente en las películas que realizan los productores se preocupan porque las características de los personajes sean lo más parecido posible a lo que quieren interpretar, es decir, si quieren interpretar a personajes de la época de la colonia, por ejemplo, se fijan en el vestuario, cabello, armas que en aquel tiempo se utilizaban. Esto es para transmitir una idea correcta de cómo era antes la civilización, y qué características tenía.

Otra de las variables que se maneja dentro del modelo es el aspecto sociocultural el cual cuenta con las siguientes categorías: tipos de violencia dentro de una película. Para poder analizar esta categoría debemos definir lo que significa violencia, comenzaremos diciendo que esta cuestión debiera ya estar fuera de una sociedad ya civilizada, sigue estando entre nosotros, quienes la utilizan es para minimizar y para hacerse escuchar mientras que la gente perjudicada, ha de seguir aguantando. La violencia se puede llegar a generar en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, o en cualquier lugar en donde la sociedad conviva. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación, y otra acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas.

Los tipos de violencia que existen son muchos y casi la mayoría de estos nos los muestran en las películas como son: violencia doméstica, violencia delincuencial, violencia cultural, violencia política, violencia cotidiana, entre otras. El primer tipo de violencia que es la doméstica se trata de maltrato psicológico y físico por parte del cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. El segundo tipo de violencia trata de robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales, este tipo de violencia rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo.

La violencia cultural son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. Por otro lado tenemos la violencia política que es la que surge de los grupos organizados, ya sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en las decisiones. Y la violencia cotidiana la cual es la que sufrimos diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos

indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana, y accidentes.

Otra categoría importante dentro de este modelo es la ideología la cual se define como un sistema de creencias, valores y costumbres de una comunidad. La ideología es utilizada por las sociedades como una forma de pensamiento que ayudan a las instancias comunicativas de la vida cotidiana. Las ideologías intervienen en la reconstrucción del pasado porque es indispensable para una sociedad, el poseer una conciencia histórica, ésta no se relaciona con el simple recuerdo de hechos históricos como pasaron realmente, sino que siempre implican una lectura del pasado, y es ahí en donde se juzga la ideología.

Continuamos con la categoría de los estereotipos la cual se define como creencias sobre grupos humanos que se crean y comparten en los grupos dentro de una cultura. Son actitudes aprendidas entre las personas, el estereotipo es la proyección de determinados valores, estatus y derechos manteniendo así determinados grupos, su posición dominante sobre otros.

Creencias es otra de las categorías que definiremos como un modelo creado por la mente para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho real o imaginario del cual se desconoce o no se acepta una alternativa o respuesta racional. En una creencia todos aquellos individuos que compartan dicho deseo darán por buena una proposición y actuarán como si fuese verdadera. Existen muchos tipos de creencias, las religiosas, las esotéricas, las políticas y los mitos o leyendas.

Y finalmente tenemos la variable a la cual se le dio el nombre de aspectos psicológicos en donde intervienen las categorías de lo motivacional, los tipos de aprendizaje y los valores morales y éticos. La primera categoría la podemos definir como una perspectiva cognitiva en el estudio de la emoción, cada uno de nosotros como espectadores experimentamos distintas emociones con las diferentes características que cada una de las películas tiene. Lo motivacional es

el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos que sean importantes para cada uno de los espectadores. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. En cada una de las personas puede llegar a ser distinta la forma de motivación. Por ejemplo los paisajes en una película pueden lograr que nos recuerden algo de nuestra vida real y tal vez sea eso lo que nos motive a seguir viendo la película o aprender algo de ella y que nuestro estado de ánimo cambie de un momento a otro.

En cuanto a los tipos de aprendizaje que es otra de las categorías que se analizarán dentro de este modelo podemos decir que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario lo cual quiere decir no al pie de la letra y con lo que el alumno ya sabe. En el proceso educativo, resulta mas importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Dicho proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, los cuales son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.

Ausubel nos da tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones. El primero es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados o determinados símbolos, esto quiere decir cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes objetos, eventos, conceptos y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de aprendizaje se presenta regularmente en los niños.

Aprendizaje de conceptos, los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se

designan mediante un símbolo o signos. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores y tamaños. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognitiva.

La categoría que se maneja dentro de la última variable se trata de los valores los cuales son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores, pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.

GUÍA DE ANÁLISIS

VARIABLES	CATEGORÍAS		
1. ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA.	<ul style="list-style-type: none"> a) Género. b) Ritmo. c) Imagen. d) Sonido. e) Producción. f) Director. g) Tema de la película. h) Conflicto que se proyecta. i) Lenguaje audiovisual. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Documental, melodrama, animación, histórico, terror, etc. b) habilidad para interesar al espectador acaparando su atención. c) Maneja muchos aspectos que se pueden percibir y entender sin necesidad de la palabra. d) Puede remitir al espectador a distintos lugares, por ejemplo, el sonido de pájaros, viento, agua, conduce al bosque, el sonido de coches, gente, lluvia, conduce a la ciudad. e) Convierte una idea en una película. f) Es el responsable de cómo se dirija. g) Todas las películas manejan distintos temas que son rescatables como por ejemplo: la drogadicción, la violencia, las guerras, etc. h) Entender de qué manera se desarrolla la historia, qué origina el conflicto y qué solución se le da. i) Se maneja por medio de símbolos, imágenes, movimientos, sonidos que permiten la comunicación de distintos elementos que se manejan en las pantallas. 	Estas categorías nos permitirán la ubicación contextual de la película.

<p>2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.</p>	<p>a) Lenguaje. b) Lo educativo. c) Lo didáctico. d) Contenidos que se desarrollan como objeto de aprendizaje. 1. Historia en una película. 2. Costumbres. 3. Referentes históricos 4. Hechos reales o ficticios. 5. Similitud a la historia real. 6. La narrativa. 7. Complejidad para un niño espectador. e) Mensajes visuales especiales simbólicos. f) Caracterización correcta de la época. g) Aspecto curricular.</p>	<p>a) Si es científico, coloquial, cotidiano. b) Los aspectos que sirven como apoyo para una materia. c) las actividades que se establecen y se realizan para apoyar un tema de una materia con la participación de los alumnos y el profesor para un mejor aprendizaje. d) 1. Muchas historias contienen aspectos de la vida real y sucesos que pasaron, los cuales se pueden retomar para ejemplificar temas de alguna materia. 2. De tipo espiritual o material. 3. De los sucesos que ya acontecieron. 4. Si los hechos de la historia de la película son reales se pueden tomar los elementos así como lo proyectan. 5. Muchas veces se realizan versiones de historias que pueden llegar a parecerse o no a la historia real, por eso se determinará qué tanto apoyo se le dará al tema que se está viendo en clase. 6. La forma en que se maneja la historia de la película: las voces de los personajes, el sonido, las canciones, los gestos que los personajes manejan. Todos aquellos elementos que cuenten una historia. 7. Hacia qué edades va dirigida la película, si la película tiene un lenguaje que el niño ya conoce. e) Son todos aquellos aspectos que sin decir una palabra expresan algo (gestos de los personajes, cosas que enfatizan de alguna forma dentro de la película. f) Vestuario, peinados, tipos de armas, cosas que se usaban en distintas épocas. g) Una organización muy específica y metodológica</p>	<p>Estos aspectos pedagógicos permiten un mejor análisis de una película, con la participación de los alumnos y el profesor se obtendrán distintos elementos que faciliten la enseñanza y aprendizaje del alumno. Todas las categorías que contienen estos aspectos pedagógicos se pueden obtener de una película y posteriormente realizar actividades para una mejor enseñanza aprendizaje y un mayor desarrollo de la capacidad de observación, comprensión y reflexión del alumno.</p>
---------------------------------	--	---	--

		de qué se debe ver en la materia, cómo se va a impartir y qué actividades se van a realizar, con sus objetivos muy bien estructurados.	
3.ASPECTO SOCIOCULTURAL	<ul style="list-style-type: none"> a) Tipos de violencia. b) Ideología. c) Formación de estereotipos. d) Creencias. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Violencia doméstica, delincuencia, cultural, cotidiana, entre otras. b) Socialista, capitalista, imperialista. c) Actitudes aprendidas entre las personas, incluso hasta la proyección de determinados valores. d) Religiosas, esotéricas, políticas y de mitos y leyendas. 	
4. ASPECTO PSICOLÓGICO	<ul style="list-style-type: none"> a) Lo motivacional. b) Tipos de aprendizaje. c) Valores morales y éticos. d) Aspecto emocional. e) Aspecto cognitivo. f) Aspecto conductual. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje. b) De representación, de conceptos, de proposiciones. c) Justicia, amor, amistad, respeto, honestidad. d) En donde el impacto afecto de una película es el primero en aparecer, al término de éste, el espectador tiene una reacción de agrado o desagrado. e) Se refiere a la aplicación, formación o modificación de los conocimientos respecto a la realidad. f) Se refiere a la imitación de patrones de comportamiento. 	

3.3.2 APLICACIÓN DEL MODELO (A TRAVÉS DE LA GUÍA)

Película: Pocahontas

Género: Dibujos animados

Personajes principales: John Smith, Pocahontas, Ratcliff

Producción: Disney

Director: Mike Gabriel y Eric Goldberg

Tema: La colonización y las consecuencias que esta tiene.

Duración: 77 minutos

Conflicto que se proyecta en la historia: Una hermosa princesa india se enamora de un colonizador europeo, la cual se debate entre el deseo de su padre por acabar con los colonizadores y su propio deseo de ayudarles.

Lenguaje audiovisual: Este lenguaje cuenta con muchos elementos que hacen que los personajes parezcan reales, los cuales son fruto de la imaginación de las personas que se dedican a crear historias.

Cuando vemos las historias que nos presentan, con el simple hecho de verlas sin escucharlas muchas veces sabemos de qué se trata la historia, o qué es lo que los personajes nos están representando, ya que con el paso del tiempo hemos aprendido a descifrar dicho lenguaje.

En la historia de Pocahontas, en una de las escenas, en donde se conocen John Smith y Pocahontas damos por hecho que en ese momento se enamoran por la

forma de mirarse, por el ambiente y la quietud de los personajes, ese lenguaje siempre tendrá un significado. El tipo de lenguaje que maneja la película es coloquial ya que los diálogos son fáciles de entender y es un lenguaje que todos manejamos en la vida cotidiana, que hemos aprendido en todas partes.

En otra de las escenas que ésta película nos muestra dejan ver la importancia que tiene un solo objeto y nos referimos a lo siguiente: el papá de Pocahontas, que es el jefe de la tribu powatans le anuncia que han pedido su mano y le entrega un collar el cual había usado su madre cuando se caso y le dice que quiere que ella lo use, en ese mismo momento Pocahontas se lo pone y mas tarde se suscita una pelea entre John Smith y el prometido de Pocahontas a los cuales ésta no puede separar, otro ingles le dispara al indio powatan, pretendiente de Pocahontas, éste se sostiene del collar que trae puesto Pocahontas y al caer herido se lo rompe. Esto dentro del lenguaje audiovisual tiene un significado que si lo desciframos nos dice que las creencias y costumbres pueden fracturarse y romperse por la intervención de terceras personas ajenas a una misma cultura.

Así en cada parte de la historia de la película podemos encontrar muchos aspectos que significan algo.

ESTRUCTURA CONTEXTUAL AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA

Resumen breve de la historia

John Smith es un inglés que viaja con sus tripulantes en su barco en busca de tesoros hacia una tierra lejana para conquistarla. Cuando llegan a ella John Smith conoce a Pocahontas, la hija del jefe indio de la cual se enamora.

Pocahontas se encuentra constantemente acompañada de un colibrí y de un mapache. Esta india toma consejos de un árbol sauce que es como si fuera su abuela pues actúa como tal. Los indios powathan de la historia y los ingleses inician un conflicto, los primeros pelean por tener la paz de sus tierras y sacar las invasiones de ellas y los ingleses luchan por conquistarlas y obtener oro.

Con todo este conflicto resulta un indio herido y posteriormente uno muerto, el problema crece y deciden los indios matar a John Smith, el enamorado de Pocahontas, ésta intercede por el y el jefe de los powathans decide dejarlo en libertad. Rarcliff que es el gobernador en Virginia el cual viajó junto con John Smith en busca de tesoros no está de acuerdo con dejar todo por la paz y decide disparar contra el jefe indio hiriendo por equivocación a John Smith.

Debido a las circunstancias los demás ingleses se molestan y lo toman preso para llevárselo de regreso. John Smith herido se despide de Pocahontas sufriendo por su amor uno por el otro.

Referentes históricos

Tal parece que la historia se desarrolla alrededor del siglo XVII de esto nos damos cuenta por la vestimenta que los personajes llevan, el tipo de vida y conflictos que se viven en la trama de la película.

Esta historia nos recuerda lo que fue la conquista de México la cual marcó un cambio importante. Y así como esta conquista hubo otras en distintas partes del mundo.

Si se encuentra basada en hechos reales o ficticios

Esta historia se encuentra basada en un hecho real, aún así cuando Disney tomó la historia le hizo ciertas adaptaciones. Es bien sabido que a la producción de Disney le gustan las historias rosas y de amor y había que resaltar estos aspectos. Claro que antes de tomar la historia se hicieron muchas investigaciones acerca de la historia de Pocahontas, una princesa india americana y un explorador inglés.

Pocahontas y John Smith si existieron así que los productores enfrentaron algunos retos para animar esta historia. Los productores sabían que tenían que acercarse lo mejor posible a la historia real y para eso había que viajar al lugar indicado, es decir, al lugar donde ocurrieron los hechos. Jemestown, Virginia para poder obtener y transmitir las imágenes correctas de lo que pasó. A pesar de esto, dentro de la historia no todo pasó de verdad, recordemos que en las historias de Disney existe mucha fantasía ya que es lo que atrae más a los niños.

Para hacer más interesante y llamativa la historia e inyectarle esa magia que envuelve las historias de Disney pensaron en crear a la abuela sauce, un árbol que habla. Lo interesante de esta película es que la historia transmite el mensaje de dos personas de culturas distintas que aprenden a comprenderse.

Si nos damos cuenta o lo comparamos con la historia de la conquista de México podríamos encontrar similitudes aunque la historia de Pocahontas no es una adaptación de la conquista de nuestro país. Veámoslo así, John Smith es el personaje que podría caracterizar a Hernán Cortés, este personaje conoció a una india bella llamada la Malinche, en la historia de Walt Disney, John Smith conoce

a una princesa india llamada Pocahontas. En la historia de Cortés la Malinche es la que sirve de intérprete entre los suyos y Cortés a la cual hizo su mujer y compañera. En la película de Pocahontas ella sirve de intermediario para que los indios no actúen en contra de los ingleses. Al igual que Hernán Cortes, John Smith viaja en busca de oro y a conquistar tierras.

En aquellos tiempos muchos lugares del mundo pudieron haber pasado por historias similares, pero encontrar una historia de amor habría sido posible con adaptaciones bajo la producción de los estudios Disney.

Ubicación cronológica, fechas históricas y conflicto

Se dice que la historia de Pocahontas se dio en el año de 1607 la cual fue una época en donde la exploración de distintos lugares para obtener riquezas era de gran interés para muchos incluso desde tiempos atrás digamos 1500 se dieron distintos conflictos por las riquezas que otros lugares tenían.

Similitud a la historia real

La historia de Pocahontas aunque es una historia real se adapta y se enfoca más hacia una historia de amor. A Hollywood le fascinan los romances así que a lo que historia se refiere es que Pocahontas y Smith probablemente nunca fueron mas que aliados.

Distintas investigaciones refieren que en la vida real, Pocahontas se convirtió al cristianismo, se caso con John Rolfe, magnate del tabaco, dio a luz a su hijo y se fue a vivir a Londres donde fue presumida en la corte como Lady Rebecca, prueba viviente para los inversionistas potenciales de que la compañía virginia no solo era un proyecto sólido sino una sociedad real, dado el status de alta cuna de Pocahontas como hija del jefe supremo de los Powathans. Con solo veintitantos años de edad murió en Inglaterra y dejó viudo a Rolfe. Desde entonces,

Pocahontas ha tenido un legado encontrado, retratado como la madre de una nación o traidora de su pueblo.

Una de las partes en las que si se apega la historia que produjo Disney a la historia real es la forma en que defiende Pocahontas a John Smith cuando está a punto de ser ejecutado.

¿Qué promueven los personajes de la historia (protagonistas)?

En el momento que comienza la historia se ve un ambiente de amor y amistad entre toda la gente de Inglaterra.

John Smith: es el protagonista de la historia y desde el momento en que sale demuestra valentía y popularidad, amor hacia sus compañeros, cuando salva a uno de ellos, cuando se encuentra en peligro de morir ahogado. Este personaje al mismo tiempo promueve amistad y confianza hacia lo desconocido, el respeto por los demás y de esto nos damos cuenta cuando les dice a sus compañeros ingleses y al gobernador que conoció a una india y que no es necesario atacar ya que ellos los pueden ayudar a conseguir su objetivo. Está claro que el lo que busca es colonizar y enseñar a los indios lo que pueden hacer con sus riquezas naturales sin importarle si hay oro o no. Promueve el amor al decirle a Pocahontas que “prefiere morir que vivir 100 años sin haberla conocido”.

Pocahontas: Ella promueve el cuidado a la naturaleza, el respeto hacia todos sin importar el color de la piel, la comunicación entre los seres humanos, la libertad y el amor.

El cuidado a la naturaleza y el respeto hacia todos cuando vemos en la historia que John Smith quiere dispararle a un oso y Pocahontas se lo impide mostrándole que al seguir al oso hacia su cueva, éste tiene hijos, es decir, una familia a quien cuidar. La comunicación entre los seres humanos cuando Pocahontas le pide a

John que hable con su padre el jefe indio para que se olviden del conflicto y aclaren los problemas. La libertad cuando vemos que Pocahontas se mueve por el bosque sin ningún problema y el amor cuando le pide a su padre que no maten a John Smith porque ella lo ama.

Rattclife: el villano de la historia lo que promueve es la violencia en todo momento, desde que lo vemos salir en la película nos demuestra que es un ser ambicioso, lleno de maldad, no le importa si tiene que pasar por encima de los demás, incluso hasta matar con tal de quedarse con el oro.

Claramente podemos ver cómo se promueven las distintas creencias de dos culturas. Aunque por otro lado nos damos cuenta, como se ha mencionado anteriormente a Disney, siempre le gustó elaborar historias rosas que se alejan de la realidad. En esta historia de Disney nos hacen notar que John Smith se preocupa por ayudar y que sus viajes son para colonizar y hacer que los indígenas sepan sacar provecho de sus tierras, cuando en realidad los colonizadores eran personas que querían robar riquezas y apropiarse de los lugares a los que viajaban.

La narrativa es compleja para un niño espectador

Al ver la película de Pocahontas de Disney notamos que no tiene una narrativa complicada, la forma en que se encuentra hecha, con paisajes impresionantes, los cuales contienen los elementos de la naturaleza (agua, tierra, vegetación, nubes, etc.) ayuda mucho a darnos una idea de cómo son o eran distintos lugares que se colonizaron en algún momento. Los personajes son tan reales que se podría creer que son auténticos. Otro aspecto importante que ayuda mucho a la narrativa son los musicales que nos dan una idea de la trama de la historia y nos ayuda a percibir lo que está pasando con cada uno de los personajes.

Mensajes visuales especiales simbólicos

Recordemos que los mensajes visuales los podemos distinguir cuando encontramos un cierto significado en lo que nos presentan los personajes o las cosas que vemos, como por ejemplo el villano Ratcliff trae en su vestimenta una capa roja la cual se convierte en dorada cuando canta refiriéndose a la riqueza que piensa obtener del nuevo mundo, con esto nos demuestra su ambición.

Otro aspecto que contiene un mensaje visual simbólico es cuando el jefe indio, papá de Pocahontas se enoja con ella notamos que alrededor de sus ojos se le pone un color rojizo.

Un mensaje más que encontramos es cuando Pocahontas da su paseo por el bosque notamos que la siguen un montón de hojas que la rodean, por tal cuestión podemos deducir lo que el mensaje nos quiere decir, libertad, tranquilidad, paz y espiritualidad.

Como estos mensajes simbólicos podemos encontrar en cualquier parte de la película pues el lenguaje audiovisual se compone de todos estos aspectos para poder hacer un poco más explícita la historia.

Sentimientos que los personajes generan

Sin duda todas las emociones tienen un impacto en cada uno de nosotros y los personajes muchas veces logran transmitirnos sus sentimientos. Pocahontas nos demuestra la satisfacción la cual logra adentrarse en nosotros cuando sentimos placer de lograr lo esperado. Puede ser que en algún momento de la película haya sentido satisfacción, como por ejemplo como cuando evita que maten a John Smith y logra que no haya una guerra entre los suyos y los ingleses. Nos maneja también la esperanza que es la ilusión de un mejor mañana, el amor que es el sentimiento de dar la vida por el otro, podemos ver claramente la tristeza que le generan ciertas cosas que pasan dentro de su tribu y con los ingleses. Otro de los

sentimientos que podemos ver dentro de la historia es la fuerza, la cual es la expresión de que algo nos importa, por ejemplo, el jefe indio que es el papá de Pocahontas demuestra su furia cuando hieren a un indio y matan a otro, esto propicia que quiera dar inicio a una guerra. También se encuentran presentes la alegría y el optimismo, las dos son complementarias y positivas.

Aportes educativos de la película Pocahontas

En la película de Pocahontas podemos encontrar muchos aspectos importantes que se manejan, principalmente las distintas culturas, las formas de pensamiento, las costumbres, el respeto por la naturaleza, emigración e inmigración, distintos estereotipos, la autoestima, los prejuicios, la belleza exterior o interior de las personas, los celos, el trabajo en equipo, el liderazgo y las funciones en grupo. En esta película también podemos ejemplificar distintos valores como son: la paz, el respeto, la tolerancia y la cooperación.

Los profesores que se preocupan por las mejoras educativas sabrán manejar y obtener todos los elementos suficientes de esta historia y de muchas otras para que los educandos se den cuenta que las historias pueden contener información de la cual se aprende de una forma más sencilla.

Si la película nos enseña aspectos morales

En una parte de la historia se maneja un aspecto que puede ser moral en cuanto a lo ético. El villano Rattcliff nos demuestra su falta de ética cuando nos menciona que todos los de la tripulación son unos tontos pero que necesita de ellos para extraer su oro del nuevo mundo, mientras todos piensan que se llevarán parte de el. Lo único que el villano de la historia hace es utilizar a sus hombres para su bienestar económico, es decir, enriquecerse a costa de los demás.

Lo que estamos tratando de decir con esto es que nadie puede pasar por encima de nosotros y menos cuando podemos afectar o lastimar a alguien. La moral o los aspectos morales son parte de la sociedad, son reglas que se establecen. Para poder formar parte de una cultura, desde niños debemos aprender un sinnúmero de reglas y expectativas sociales. Por ejemplo, en la sociedad de la que formamos parte los niños en general deben aprender a saludar cuando se encuentran a alguien o llegan a algún lado, a decir “gracias” cuando se les probé de algo o a pedir “por favor” cuando necesitan que una persona les alcance algo. También deben aprender que a ciertas personas se les debe tratar de “usted”, y que no es bien visto que aunque haga calor que hombres y mujeres vayan desnudos por las calles o vayan a la oficina a trabajar.

Estos son ejemplos de algunas reglas sociales que sirven para mantener la organización social, y que importantes son, y no quiere decir que sea bueno o malo son simplemente acuerdos que se hacen en una sociedad y que en algún momento podrían cambiarse si el grupo o la sociedad lo decidiera. Si en la sociedad no se le diera importancia a las cuestiones morales las consecuencias serían tales como causar daño a otros seres humanos, violar sus derechos, o afectar el bienestar de la humanidad.

Los aspectos psicológicos que se manejan en la película

Podemos ver claramente en la historia cómo el villano maneja la psicología para tener a sus hombres trabajando y hacer con ellos lo que quiera, haciéndoles creer que los entiende y que está completamente conciente de lo que ellos sienten, con frases como: “nuestro estado engrandecer”, “no olviden lo que encontraron los españoles, oro”, y cuando uno de sus hombres reniega diciéndole al gobernador “ya estamos exhaustos, nos rompemos la espalda noche y día”, en ese momento, el gobernador que es el villano le contesta “por el bien del país, lo se”.

Por otra parte cuando los ingleses se dan cuenta de que algunos indios se encuentran cerca de ellos comienzan a dispararles y uno de los ingleses se tropieza y dispara incorrectamente en ese momento el gobernador le llama la atención diciéndole “y tu, aprende a usar el arma como es debido, un hombre no es un hombre si no sabe disparar” posteriormente le dice “has sido un pésimo marinero y un pésimo soldado, no vuelvas a decepcionarme”. Estos son algunos aspectos psicológicos que se encontraron en esta película de Pocahontas dentro de uno de los personajes.

Por otro lado al hablar de aspectos psicológicos dentro de un filme nos referimos también a todo lo que utilizan los escritores y productores para atraer la atención del espectador, desde la forma, color, movimientos hasta el discurso que se utiliza en una historia donde el espectador busca una identificación con el héroe o con cualquier personaje que le propone la película. Muchas veces los productores aprovechan las situaciones por las que el mundo está pasando, saben que de esa forma entrarán fácilmente a la mente del espectador.

Si existe violencia en la película, ¿de qué tipo?

Es una película en la cual se habla de dos tipos de culturas distintas y los conflictos que se dan por dichas cuestiones, la violencia que se maneja es captada de la realidad ya que por este conflicto se demuestra que se puede llegar a la guerra en donde se utilizan armas.

Las tramas de este tipo de películas sustraen al espectador a un mundo conocido, cotidiano y con una carga de situaciones probables. Los protagonistas son como si fueran de carne y hueso, sus angustias, dolores y temores son los mismos que los del hombre común. El cine los refleja con crueldad y permite vivenciar la situación del personaje como un hecho real. Por carisma con el personaje, el espectador se atiene a lo narrado y se pone en su situación. A pesar de esta reacción, sabe que la situación es ficticia. En el cine de dibujos animados, este

mundo es casi idéntico. Hace lo posible por parecerse a nuestra realidad con el propósito de seguir la moda la cual va cambiando todo el tiempo.

Si la película aporta valores ¿cuáles?

Hay valores importantes como son; la paz, el respeto, la tolerancia y la cooperación. El valor de la paz lo podemos definir dentro de la historia cuando al final Pocahontas no permite que maten a John Smith y el papá de esta habla con todos para que el problema termine. También lo podemos ver cuando el mapache que es la mascota de Pocahontas y el perro que es de los ingleses dejan de pelear e incluso cuando el colibrí acepta a John Smith y ya no pelea con el.

El respeto lo vemos cuando Pocahontas hace que John Smith no le dispare al oso ni destruya la naturaleza haciéndole ver que todo lo que les rodea son seres vivos.

La tolerancia cuando Pocahontas juega con su amiga, bromea con ella sin que se enoje y cuando John Smith aparece frente a ella y a su amiga la protagonista le pide a esta que guarde el secreto.

Y finalmente la cooperación cuando vemos al inicio de la historia que la tribu se encuentra trabajando ya sean mujeres u hombres para un mismo fin. Estos son algunos de los valores encontrados dentro de la historia.

Si la narración de los hechos es detallada

Nos damos cuenta que es una película que nos muestra hasta el último detalle de cada cosa, para hacer entendible la historia, hasta en las canciones nos cuentan de ella, las imágenes nos dicen mucho porque cada movimiento de los personajes hacen que nos introduzcamos en la historia, como por ejemplo cuando John Smith y Pocahontas se ven por primera vez, sin necesidad de decir algo, simplemente

con mostrarnos las miradas de cada personaje viéndose uno al otro deducimos que entre ellos está a punto de pasar algo, es una forma de narrarnos a detalle una situación.

Si los personajes caracterizan correctamente la época de la historia

Si se encuentra bien caracterizado ya que para realizar dicha historia se mandó a un grupo de creativos a Jamestown, Virginia, para inspirarse y poder plasmar la imagen correcta, aunque este hecho haya pasado hace mucho tiempo existen escritos con la descripción con la descripción de todo lo que pasó acerca de Pocahontas. Incluso la vestimenta que usan en la película nos remonta a la época en que se encuentra basada.

ASPECTO SOCIOCULTURAL

Aspectos Ideológicos

Las distintas culturas se caracterizan por tener distintas formas de pensamiento, costumbres y muchos de estos aspectos dan lugar a inconformidades y a que los miembros de dichas culturas diferentes peleen o inicien guerras para defender sus ideologías o formas de vida. Es precisamente lo que vemos en la historia de Pocahontas. Un ejemplo de estas distintas formas de vida es cuando John Smith y Pocahontas se conocen y este le dice a ella que lo que quieren hacer en el nuevo mundo es enseñarles cómo aprovechar sus tierras, mejorar sus viviendas, es decir civilizarlos, en ese momento Pocahontas se ofende y se enoja con John diciéndole que ella y su tribu viven felices así como están.

En cuanto a la forma de pensamiento que tienen en la tribu de los powathan es vivir con lo que la naturaleza les da. También creen en lo que sus sueños les dice. Una de las cosas que tienen como costumbre es la pesca, la cosecha, la recolección y cuando creen que algo no anda bien se informan por medio de la brujería, así mismo utilizan hierbas para hacer curaciones.

Valores y contravalores que se presentan

La amistad es uno de los valores que se presenta en cuanto la historia da inicio, podemos notarlo cuando John Smith salva a uno de los tripulantes cuando en una tormenta se cae del barco, se nota que no solo lo salva por un acto heroico sino porque le tiene aprecio.

La lealtad la vemos en Cocún, este personaje es el guerrero indio pretendiente de Pocahontas el cual está dispuesto a dar su vida por su tribu.

La falta de ética es un contravalor que se refleja en el villano Rattclift ya que quiere pasar por encima de quien sea con tal de lograr quedarse con toda la riqueza.

RETROSPECTIVA DEL CINE DE DISNEY

Walt Disney es uno de los grandes creadores de producciones de cine, el nació en Chicago en 1901 y murió en 1966. Estudió en la Escuela de Arte de Kansas City y, durante la primera guerra mundial dio servicios en el cuerpo de ambulancias. En 1920 comenzó a realizar películas publicitarias y a producir sus propios cortos de animación.

En 1928 Disney formó la Walt Disney productions, y se lanzó hacia el cine sonoro y en 1932 manejó por primera vez el color para árboles y flores, en el año de 1937 los efectos tridimensionales que podía obtener mediante su procedimiento “multiplano”, que implicaba enfocar con gran exactitud imágenes animadas puestas en una determinada secuencia de planos.

Durante toda la década de los treinta perfeccionó a los personajes realizados por el, quienes son: Mickey y Minnie, el pato Donald, Pluto, Goofy y otros muchos. En 1937 estrenó su primer largometraje de dibujos animados “Blanca nieves y los siete enanitos”, “Pinocho” y “Fantasía” (ambas de 1940), “Dumbo” (1941) y “Bambi” (1942).

Cuando la guerra mundial se dio por terminada Disney se dedicó a todo tipo de cine a parte de los dibujos animados que siguió creando, hizo documentales sobre la naturaleza y los animales, posteriormente cuando comenzaban las cincuenta películas de aventuras con actores reales en el campo del cine familiar.

En el momento que Walt Disney decide realizar sus primeros tres largometrajes (Blancanieves, Pinocho y Fantasía) eran pensados para desbordar la imaginación de los dibujantes, toda la fantasía se encontraba en los cuentos de hadas o en las historias infantiles. Pero dichos filmes distaban de ser pueriles. En el caso de fantasía, además, Disney tuvo la grandiosa idea de llevar la música clásica a todo

el mundo, en un tiempo donde solo los ricos accedían a la cultura. Varias imágenes de esa película son completamente lejanas a la infancia.

En ese entonces parece ser que la animación es el cine total. Como no hay nada que registrar con la cámara, hay que crearlo. Como las cosas no se mueven solas, hay que “inventar” el movimiento. Así el cine en general es una mezcla del registro puro (que sería el documental) y de la invención pura (la animación).

Walt Disney como productor y director, aporta al cine de dibujos animados nuevos sistemas sonoros, se encarga de perfeccionar el color y emplea la cámara multiplano. Desde 1923 produce en los Ángeles películas de dibujos animados para la universal con su hermano Roy, entre las que destacan El conejo Oswald y La pequeña Alice.

Durante décadas ha hecho llegar a millones de hogares la magia de una sonrisa. Ese fue el lema de vida de Walt Disney, el dibujante, productor y magnate capaz de crear todo un imperio basado en los sueños, un autentico reino de ilusión que le sobrevive. Durante décadas el nombre de Walt Disney ha sido sinónimo de cine de dibujos animados.

El secreto del triunfo de Disney radica en su habilidad para elegir historias intemporales y que, por tanto fueran conocidas de antemano y pudieran ser disfrutadas por cada nueva generación de espectadores.

Disney y distintos cineastas recorrieron largos caminos para poder perfeccionar las técnicas y los contenidos de los dibujos animados. Animales que hablan y bailan, calaveras que cantan y miles de personajes que nos hacen entrar al mundo de la fantasía. El cine ha cumplido día a día con los sueños de chicos y grandes, porque las historias, aunque son fantásticas no dejan de ser entretenidas y divertidas.

Es importante reconocer que en la mayoría de las más de cien películas que se realizan bajo el sello Disney aseguran taquilla y que la habilidad de la productora consiste en crear productos audiovisuales divertidos y agradables visualmente para los niños, con los espectaculares paisajes que se proyectan, coloridos, animales y grandes personajes que nos hacen reír y disfrutar de ellos. Generando además, cierta complicidad en los adultos al utilizar por momentos apuntes humorísticos que un niño no podría entender. Independientemente de su condición artística, el cine como industria busca vender y por esto acude a lo que le ha dado resultado.

El crecimiento económico de Disney le ha dado estabilidad por mucho tiempo. Se puede asegurar que las fórmulas de Disney funcionan de una manera increíble ya que al pasar los años nos damos cuenta que estas películas siguen teniendo un gran éxito.

VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LAS PELÍCULAS DE WALT DISNEY

En los inicios del cine nadie se imaginaba los alcances que éste iba a tener, que tal vez en algún momento podría llegar a ser una influencia para el hombre sin importar su edad, status social, su ideología. La valoración que el cine había tenido en tiempos anteriores ha cambiado gracias a las necesidades que van surgiendo, ahora se puede decir que el cine ya no solo es entretenimiento sino que es una forma de aprendizaje y de transmisión de culturas y conocimiento que de distintas historias podemos extraer.

Una de las grandes producciones que podemos valorar son las de Walt Disney ya que se ha visto que sus contenidos manejan elementos que pueden servir para análisis educativos.

Se puede decir que el invento de los dibujos animados es un arte que reflejan realidades sociales en las historias que presenta, en la mayoría de las producciones de Disney se resaltan los valores de una sociedad o de distintas culturas. Aunque sabemos que lo que caracteriza a estas producciones es la fantasía podemos apreciar distintas características y situaciones que a una sociedad rodea y acontecimientos que se han suscitado en el mundo.

Para poder hacer una valoración de las películas debemos partir desde preguntarnos cuales son los aspectos que debemos resaltar y que nos van a servir para que el aprendizaje sea significativo y que tenga la importancia suficiente para el manejo educativo que le queremos dar.

Walt Disney siempre supo cómo proyectar historias que mezclaban los argumentos de los cuentos infantiles con protagonistas que parecían demasiado reales, en este sentido se puede rescatar el valor que Disney le ha dado a sus producciones para transmitir aspectos relevantes que puedan ser usados en lo

educativo, al mismo tiempo al utilizar las historias de Disney como una estrategia de aprendizaje motivaríamos y reforzaríamos la participación del espectador.

Se ha visto que el cine de animación para un espectador infantil se encuentra más, dentro de la categoría del juego o dentro de una categoría de distracción pero dicho hecho puede complementarse con la información o instrucción aprovechando la atención que el niño espectador mantiene a una película animada y no sólo a éste tipo de películas sino a las películas en general. Debemos darnos cuenta de la importancia que tiene la valoración de cada película en cuanto a lo educativo.

El trabajo que hay que hacer para analizar el cine desde sus aportaciones didácticas se torna un poco complicado ya que son diversas las percepciones e ideologías que se cruzan para tener resultados objetivos, lo que si esta claro en esta propuesta es el de rescatar en alguna medida el que los medios de comunicación tienen contenidos educativos que se pueden utilizar de manera didáctica.

Las películas no solo entretienen, sino que también tienen una gran influencia sobre nuestras percepciones acerca de la realidad, nos ayudan a construir la ideología de distintas culturas y distintas sociedades, reflejan también nuestra propia cultura.

Las películas de Walt Disney y de distintas producciones son un espacio que nos da la oportunidad de conocer la visión que una sociedad tiene de sí misma y al mismo tiempo comprender la cultura de una forma más amplia.

Al cine se le puede dar un sentido pedagógico muy amplio porque cumple con funciones educativas como son las de contar historias de hechos reales, modos de vida, valores, memorias etc. Se dice que el cine habla de la sociedad y

construye distintas culturas dentro de sus películas, es por estos aspectos que se puede incorporar el cine en la escuela.

Las funciones para las cuales el cine fue inventado se han quedado atrás, ahora gracias a las necesidades que la educación ha tenido se puede decir que la valoración de este ha cambiado. El sistema educativo en nuestros días se centra principalmente en la transmisión de información a los alumnos, la cual puede tomarse de un medio como es el cine.

Películas como las de producción de Disney contienen elementos que pueden ser utilizados para ejemplificar situaciones que suceden en la vida real. La escuela, con su gran papel de agente educativo, hoy comparte la idea junto con los medios audiovisuales de que deben unirse para sacar adelante un mejor aprendizaje en los alumnos, ya que los medios audiovisuales se identifican con las motivaciones de un espectador y ayudan a penetrar fácilmente y suavemente en su ánimo. Como fuente informativa e indirectamente formativa, reafirman su posición, convirtiéndose no solo en puntos referenciales, sino, de alguna manera, en generadores de normas y costumbres.

Dar una valoración a las películas como la de apoyar a los procesos educativos hace que tengamos más opciones para un mayor aprendizaje en los alumnos, despertar su espíritu crítico, y ser testigos de la realidad que les rodea.

El cine se ha convertido en un medio fundamental para los procesos educativos ya que como se ha manejado anteriormente, es un medio que maneja mucha información acerca de todo el mundo y de muchas cuestiones que suceden y que vivimos a diario. Interpretar las situaciones de la vida cotidiana es de lo que se han encargado los directores y productores y es de ahí de donde podemos sacar provecho dando un giro hacia lo educativo.

ELABORACIÓN DE RESULTADOS

Los elementos que maneja esta historia nos hablan de cómo se colonizaban ciertas ciudades y las consecuencias que éstas tenían, estas acciones rompían con la tranquilidad de ciudades enteras, con las culturas, ideologías y situaciones por las ambiciones de otros. Las grandes invasiones que se han dado en el mundo desataron grandes conflictos que de alguna forma en las historias que son realizadas por distintas producciones nos quieren mostrar. Esta historia refleja un poco lo que fue la conquista de México o como la conquista de otros lugares las cuales marcaron cambios en la vida.

Lo que es importante mencionar es que aunque las historias que las producciones realizan son tomadas de hechos reales muchas veces existen cambios importantes dependiendo de la ideología que se tenga para realizarlas, es decir, que si la producción es de Estados Unidos la historia la va a realizar bajo su propio punto de vista, el cual puede ser distinto que si la realiza una producción mexicana.

En esta película aunque hay muchos elementos rescatables lo que más sobresale es una historia de amor, clásico de las producciones de Disney. Dentro de la película se encontró que se promueven distintos valores que poco a poco los personajes dieron a conocer, como es la amistad, generosidad, amor, solidaridad y por otro lado la maldad que puede existir en una persona al no tener piedad ni buenos sentimientos hacia otra, el egoísmo y la envidia que puede haber en el mundo.

Por otro lado se encontró que es una película un tanto violenta por las acciones que se ejercen dentro de ella y no podría ser de otra forma ya que las conquistas de distintos países así fueron, con muertes por doquier.

Una cuestión importante que cabe mencionar es cómo Disney hace ver al personaje principal de la historia como un ser que se preocupa por el bienestar de otros, cuando en realidad los colonizadores eran personas que lo único que les interesaba era hacerse ricos con las riquezas de otros y apropiarse de los distintos lugares del mundo.

En cuanto a la narrativa de la película se encuentran muchos aspectos que hacen que la película se entienda, como es el lenguaje audiovisual y que contiene musicales los cuales explican los sentimientos de cada personaje y van desarrollando y explicando la historia, además de que se encuentra en un lenguaje coloquial.

La historia que hace la producción de Disney deja ver muchos elementos importantes que se pueden tomar en cuenta como son las distintas culturas e ideología, es decir, las formas de pensamiento, las costumbres de distintas culturas, el respeto por la naturaleza, emigración e inmigración, distintos estereotipos, la autoestima, los prejuicios, la belleza exterior e interior de las personas, los celos, el trabajo en equipo, el liderazgo y las funciones en grupo, así como también aspectos morales en cuanto a lo ético.

Con la elaboración de estos resultados que se obtuvieron del análisis de la película de las producciones de Walt Disney, "Pocahontas" se llega a la conclusión de que los profesores sabrán obtener y manejar los elementos suficientes de esta historia y de muchas otras para que los educandos se den cuenta que las historias contienen información de la cual se aprende de una forma más sencilla.

CONCLUSIONES

El cine a través de su larga historia a logrado desarrollar su propio código visual, el cual el espectador ya está acostumbrado a descifrar y con esto entender cada historia que el cine muestra. El cine ha contribuido al desarrollo de la cultura creando imágenes y narrativas que muestran la riqueza de cada una de las culturas y del mundo entero. Por muchas cuestiones, rescatar los valores formativos que el cine puede dar es de gran importancia tomarlo en cuenta ya que a los profesores les compete hacer uso de distintas herramientas, establecer estrategias, seleccionar y adecuar cada una de ellas cuando lo crea necesario para los propósitos de cada una de las actividades que quiera realizar con los alumnos y darles una mejor y mayor enseñanza.

La propuesta del modelo de análisis hecho en este trabajo de tesis, no hace ver la necesidad que tenemos alumnos y maestros de contar con una formación audiovisual sólida que nos permita retomar del cine, aspectos que dinamicen los procesos educativos y permitan la consecución de aprendizajes escolares. Apoyar una clase con películas es aprovechar el gusto que los niños tienen por este medio reconociéndolo, como medio de comunicación idóneo en la educación. La utilización del cine como estrategia de enseñanza da la oportunidad de que el conocimiento que un alumno adquiera sea más significativo.

No debemos olvidar que los medios de comunicación los podemos convertir en medios de educación aprovechando toda la información que de ellos podemos obtener, el cine es un medio privilegiado motivador que atrae la atención de cualquiera y es por esta razón por la cual se toma como una herramienta de aprendizaje que puede lograr grandes cambios en la educación.

La formación de los educandos es muy importante y motivarlos desde pequeños a reflexionar y comprender lo que se les presenta por medio de imágenes y

complementarlo con los elementos suficientes que los harán desarrollarse intelectualmente de una forma positiva.

Los profesores deben de buscar de una forma exhaustiva el mayor número de elementos para enriquecer los conocimientos de los educandos y es por esto que de alguna manera se demuestra que el cine contiene gran potencial sobre aspectos diversos que se pueden enseñar en cualquier grado educativo; la cuestión es que los profesores deben estar realmente capacitados e interesados para descifrar todos esos elementos útiles que se encuentran en las historias que el cine nos presenta y de valerse de ellos para dinamizar su desempeño como docentes.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, María L. y Pereira, María C. El cine como medio- recurso para la educación en valores. Un enfoque teórico y tecnológico. Pedagogía Social. Revista Ínter universitaria. Monográfico- Educación Social y Medios de comunicación 5, 2ª época, 2000. p. 127- 147.

APARICI, Roberto. La educación para los medios de comunicación. UPN. México. 1996. Pág.371.

BOLZAN, J. E. ¿Qué es la educación? Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1984. pág. 44.

BOUSSUET, Gerard. La informática y el proceso de aprendizaje. La computadora en la escuela, Piados, Buenos Aires, 1985, pp. 23-24.

CAPARROS Lera, José María. 100 películas sobre historia contemporánea. Editorial Alianza. Madrid, 2004.

CAREAGA, Gabriel. Erotismo, violencia y política en el cine. Ed. Joaquín Motriz. México, 1981. pág. 11-12.

CASTAÑEDA, M. Los medios de la comunicación y la tecnología educativa. Ed. Trillas. México 1980, pág. 7.

COSETTI, Francisco y DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Ed. Paidós, Barcelona, 1994.

DE LA COLINA, José. Miradas al cine. Ed. CNCA. México, 1997. Pág. 17.

DORFMAN, Ariel y Mattelart, Armand. Para leer al Pato Donald. Ed. Siglo XXI, México 1987. p 57

FERRÉS, J. Televisión y Educación. Editorial Paidós. Barcelona, 1994. Pág. 185

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México. Ed. Siglo veintiuno, 1993. pp. 62- 63

GONZALEZ, Martel J. El cine en el universo de la ética. Ed. Anaya. Madrid, 1996. p. 23.

- GUETINO, Octavio. Cine y televisión en América latina. Ed. Ciccus. Santiago de Chile, 1998 pp. 17.
- GUTIÉRREZ, Francisco. El lenguaje total. Pedagogía de los medios de comunicación. Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1976, p. 32.
- LOTMAN, Yuri. La Semiesfera III. Semiótica de las artes y de la cultura. Ed. Cátedra, Madrid, 2000. p.61
- MEIXUEIRO, Armando, Tonatiuh, Ramírez, Rafael. La vida es mejor que la escuela. 1ra edición México, Ed. Taller abierto, 1998, p 13
- MITRY, Jean. Estética y psicología del cine Ed. Siglo veintiuno, España 1978 p 45 .
- MOLES, Abraham y Rohmer, Elizabeth. Teoría estructural de la comunicación y sociedad. Ed. Trillas, México 1983, p.19.
- NAVARRO, Torreblanca, Omar. Cine y Psicología. Ed. Imcine. Primera edición. México, 1994. p 3
- PASCUALI, Antonio. La información audiovisual. 7ª Edición. Ed. imprenta universitaria, Caracas, 1960 p. 268.
- POLONIATO, Alicia. Cine y comunicación. Ed. Trillas. México, 1986. p. 50.
- POLONIATO, Alicia. Cine y Comunicación. Ed. Trillas, México 1986. pág. 48.
- POSADA V, Pablo Humberto. Apreciación del cine. Ed. Alhambra Mexicana. México 1984. pág. 7.
- SÁNCHEZ, J. I. Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Ed. Alianza, Madrid 2002.
- SANTORO, E. Estereotipos nacionales en habitantes de una zona marginal de Caracas. En Gerardo Marín. La psicología social en Latinoamérica. Ed. Trillas, México, 1975. p. 81
- SEAN, MacBride y otros. Un solo mundo, voces múltiples. México/UNESCO, Paris, ED. Fondo de Cultura Económica, 1980. pp. 51- 52.
- SECORD, P. F. y Backman, C. W. Psicología Social. Ed. Fondo de cultura económica. México, 1976. pp. 2-3.
- SCHICKEL, Richard. Cine y cultura de masas, ED. Paidós, Buenos Aires, 1970, p 20.

SOLIN, Pierre. Sociología del cine. Ed. Aubier – Montaigne, París, 1977. pág. 40

TSAO, García, Leonardo. Cómo acercarse al cine. Ed. CNCA, México, 1996. pág. 47.

W. AA., La educación en materia de comunicación. Ed. Planeta, Barcelona, 1978. p. 18.