

CINEXCUSA: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE ALGUNAS COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS Y TEXTUALES A TRAVÉS DE LA APRECIACIÓN
CINEMATOGRAFICA

SEBASTIÁN MONTOYA JARAMILLO

SARA VELÁSQUEZ VALLEJO

ANA MILENA HERNÁNDEZ GAVIRIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE BELLO

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

PROYECTO DE GRADO

BELLO

2015

Tesis de grado

Cinexcusa: análisis de la transformación de algunas competencias lingüísticas y textuales a través de la apreciación cinematográfica

Sebastián Montoya Jaramillo

Sara Velásquez Vallejo

Ana Milena Hernández Gaviria

Asesor

Andrés Felipe Sánchez Vargas

Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Bello

Programa de Comunicación Social - Periodismo

Proyecto de grado

Bello

2015

Agradecimientos

Queremos expresar nuestros más profundos agradecimientos al docente Juan Carlos Restrepo Botero por su acompañamiento en la ejecución de este proyecto. Asimismo, reconocemos el apoyo de los docentes Michelle Álvarez y Robinsson Mejía, pues gracias a su interés en el proceso investigativo, logramos encaminar nuestra idea central. También, mencionamos a Alejandro Roldán, que como Gestor Cultural del Parque Biblioteca España, nos ayudó en el acercamiento con la comunidad y a los jóvenes participantes de Cinexcusa, quienes hicieron posible este proceso.

Contenido

Introducción	5
Planteamiento del problema.....	7
Justificación	9
Objetivos	11
Estado del arte.....	12
Marco teórico	15
El cine como estrategia educativa	15
El cineclub, un buen uso del sano esparcimiento.....	18
No solo es ver cine, también es apreciarlo.....	20
Competencias comunicativas	22
Semiótica y cine	24
Metodología	26
Primera fase: recolección de datos a través de grupos de discusión	27
Segunda fase: recolección de datos desde el Análisis Crítico del Discurso.....	28
Tercera fase: sistematización, análisis de la información y elaboración de conclusiones.....	28
Producción de cartilla.....	29
Resultados y discusión	30
Resultados de grupos de discusión de algunas competencias lingüísticas	30
1ª Vocabulario.	30
2ª Apropiación del lenguaje.....	33
Resultados del Análisis Crítico del Discurso de algunas competencias textuales	35
1ª Escritura.	35
2ª Relación entre realidad y ficción.....	36
Conclusión	39
Bibliografía	42
Anexos.....	45

Introducción

Cinexcusa se refiere al análisis de la transformación de competencias comunicativas a través de la apreciación cinematográfica. Contiene elementos de un modelo investigativo y de intervención que se desarrollan con veinticinco jóvenes de la comuna uno de Medellín en situación de vulnerabilidad. El objetivo principal es analizar, desde la apreciación cinematográfica, la transformación de algunas competencias lingüísticas, como el vocabulario y la apropiación del lenguaje; y algunas competencias textuales, como la escritura y la relación ficción - realidad.

Así, se detectó que estos jóvenes tienen falencias comunicativas y escriturales. Su educación se ha visto afectada por problemáticas sociales del sector. En consecuencia, aunque el ser humano posea competencias para comunicarse y apropiarse de su territorio, estas se desarrollan mediante su interacción con el otro y varían según el contexto, la educación y la realidad de las personas. De hecho, las competencias comunicativas se amplían desde la infancia y se complementan a través de diversas actividades generadas por el sujeto. Una de ellas es el cine y aunque no se hace netamente para educar, se puede aprovechar para lograr cambios en una comunidad específica. Ver cine, contemplado desde la crítica, puede generar un aprendizaje completo, es fácil entender una película porque activa y estimula el aprendizaje desde lo audiovisual.

Ahora, en el marco de la metodología cualitativa de corte hermenéutico interpretativo se encaminó a profundizar en las experiencias, opiniones y perspectivas de los jóvenes frente a diversos temas relacionados con su entorno, su realidad y la percepción de ésta; a través de algunas competencias que se reflejaron en contextos ficcionales de películas. Vale la pena esclarecer que el corte hermenéutico interpretativo facilita una comprensión de la interpretación en el discurso escrito y hablado como un fenómeno social. Así, se dio la posibilidad de que el lector encuentre múltiples significados o diferentes puntos de vista. Además, este corte generó la posibilidad de encontrar percepciones de los pensamientos de los

participantes y se pudo presentar las perspectivas posibles en la interpretación de resultados.

Es preciso aclarar que, los grupos de discusión se utilizaron para analizar las competencias lingüísticas, mientras que el análisis crítico del discurso se utilizó para indagar sobre las competencias textuales. Así, estos parámetros se ejecutaron con el fin de generar conversaciones organizadas que arrojaron insumos para su posterior análisis integrando el discurso, percepciones y observaciones de un tema determinado.

A continuación, se ampliará la información de forma explícita y coherente para que el lector sea partícipe y se aproxime a los suficientes contenidos para el entendimiento de cómo la apreciación cinematográfica ayuda a comprender realidades y transformar algunas competencias lingüísticas y textuales.

Planteamiento del problema

¿Cómo se transforman las competencias lingüísticas y textuales por medio de la apreciación cinematográfica en jóvenes de 14 a 18 años de cuatro colegios de la comuna uno de la ciudad de Medellín?

El propósito de investigación consiste en analizar si la apreciación cinematográfica se puede, o no se puede utilizar como herramienta para enriquecer algunas competencias comunicativas de veinticinco jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. De igual forma, es válido mencionar que el diagnóstico inicial es el que ayudará a identificar las falencias en el habla y la escritura que poseen ellos, para así mejorarlas.

Ahora bien, antes de comentar las falencias comunicativas y escriturales, es pertinente aclarar que los jóvenes de la comuna uno de la ciudad de Medellín han tenido problemáticas sociales que han intervenido en su educación escolar. Dicha desigualdad en la calidad de vida se puede visualizar en algunos estudios dirigidos por Restrepo (2011) que arrojan cifras que es apropiado presentar: En el documento *Perfil Socioeconómico estrato 1: Encuesta de Calidad de vida Medellín 2011* da cuenta del problema que tiene el territorio con respecto al sector educativo. Este estudio se realizó con una encuesta dirigida a 298.851 personas, de las cuales 65.493 (el 21,92%), no alcanzaron ningún estudio; 64.432 personas (el 21.56%), alcanzaron únicamente el nivel de estudio de preescolar; 89.246 personas (el 29.86%), alcanzaron el nivel de estudio de primaria; 29.536 personas (el 9.88%), estudiaron hasta secundaria; 39,811 personas (el 13,32%), alcanzaron media en el nivel de estudio; 8.323 personas (el 2,78%), lograron un nivel técnico o tecnológico; 1.780 personas (el 0,60%), lograron un estudio superior o universitario; y 230 personas (el 0.08%), un nivel de posgrado. Estos estudios solo dejan ver una parte de la problemática del sector ya que hay otros factores, como el lenguaje, que son objeto de otro tipo de estudios. Así, aunque el ser humano posea competencias para

comunicarse y apropiarse de su territorio, estas solo se desarrollan mediante su interacción con el otro, y varían según el contexto, la educación y la realidad de las personas. De hecho, las competencias comunicativas se desarrollan desde la infancia y se complementan a través de diversas actividades generadas por el sujeto. Según De la Torre, Pujol y Rajadell (2005):

El cine como recurso audiovisual tiene un gran poder motivador y de atracción. Como estrategia didáctica ayuda a pensar y sentir, consolida conocimientos y genera actitudes. Como estrategia educativa despierta el sentido crítico, la creatividad y la capacidad de análisis (p. 56).

Con relación a lo anterior, existen varias estrategias para enseñar situaciones cotidianas. Sin embargo, en este caso, el cine es una herramienta fundamental porque pone en función de aprendizaje varios sentidos del ser humano. Es por esto que, las actividades que comprenden la proyección cinematográfica generan interpretaciones desde lo visual, trasladando realidades a nuestro alcance, entendiéndolas y reflexionando. Los filmes son utilizados para transmitir información a sus perceptores. Ahora bien, el cine no se hace netamente para educar, pero si se puede aprovechar para lograr cambios en una comunidad. Ver cine, contemplado desde la crítica, puede generar un aprendizaje completo. Así bien, es fácil entender una película porque activa y estimula el aprendizaje desde lo audiovisual. Los espacios que abre el cine, como el cineclub, son lugares que generan el análisis de situaciones en las que los receptores pueden estar sumergidos. Poniendo en punto de comparación lo visto en el séptimo arte y lo vivido. Generando así, reflexiones para la solución de problemáticas.

Por esto, la herramienta principal para trabajar las falencias en el habla y la escritura será el cine, pues se presume que los jóvenes transformen sus competencias comunicativas con los medios audiovisuales que este ofrece. Teniendo en cuenta también, que para ellos es atractivo, educativo y les permite un enlace entre su imaginario y el lenguaje crítico. Del mismo modo, el cine es mediador entre la sociedad y los jóvenes, ya que genera impacto en ellos como receptores,

concientizándolos a analizar diferentes realidades que ayudan a fomentar algunas de sus competencias lingüísticas y textuales encaminadas hacia el desarrollo y el mejoramiento.

Justificación

Los barrios *Santo Domingo Savio*, *Granizal* y *Popular Uno*, hacen parte de la comuna uno de la ciudad de Medellín. Localidad que se formó a partir de las invasiones de personas de bajos recursos, entre los que se encuentran desplazados por la violencia y desempleados. Esta problemática social genera un grado de vulnerabilidad que se evidencia en la mayoría de sus habitantes; principalmente, en los jóvenes que aún no tienen definido su proyecto de vida. Se les hace difícil formarse como profesionales porque usan su tiempo libre en actividades que no generan bienestar individual ni colectivo. Por ello, la creación de espacios culturales será de gran importancia, ya que encontrarán alternativas para enriquecer su conocimiento, emplear el tiempo libre y generar sentido de pertenencia con su territorio.

Por otro lado, estos espacios que giran en torno al cine y la apreciación cinematográfica generan en los habitantes del sector una oportunidad de conectarse con diferentes dinámicas para empaparse de logros sociales, los cuales, traen consigo el cambio que se está generando. Alrededor de algunos años, visitar el barrio *Santo Domingo Savio* era difícil por su acceso y la comuna entera estaba viviendo un grave conflicto. Como ejemplo, se destacan los informes de la década de los ochenta y los noventa en los periódicos¹ de la ciudad, los cuales informaban sobre el panorama que se vivía allí.

---

¹Para ser enfáticos en los informes noticiosos que circulaban en algunos diarios locales de los 80's y los 90's, se destacan dos noticias: [1] En el periódico *El Colombiano* la religiosa Gladys Calderón Rivera afirmó: "En pocas palabras hubo mucha violencia se sabe que buena parte de la causa de ello es este vacío en materia de educación pública, jóvenes que quieren estudiar y no tienen la posibilidad de formarse intelectualmente y enriquecer su espíritu". *Comuna 1: ¿vigilancia? ¿y eso qué es?* (17 de julio de 1989). *El Colombiano*, p. 14A. [2] En el periódico *El Colombiano* aparece la siguiente afirmación refiriéndose a la seguridad de la comuna uno: "Por lo visto, no son la excepción de la

Así, la nueva imagen del barrio crea expectativa en los habitantes del sector, ya que son reconocidos alrededor del país. No precisamente por circunstancias negativas de violencia y conflicto, sino por avances y progresos. También, la instauración del Metro Cable (Sistema aéreo de transporte masivo inaugurado en el 2004) y la comodidad de acceso a la comuna permiten que las personas tengan la facilidad de conocer los lugares más representativos, teniendo contacto directo con sus habitantes y olvidando el imaginario negativo del sector.

Por último, en la sesiones se generan espacios para el diálogo crítico y constructivo frente a las problemáticas reales del contexto. Así como ideas puntuales que son plasmadas de forma escrita y discutidas con el fin de dar los diferentes puntos de vista que se tienen, para que, a través del cine y su apreciación, se logre mejorar las habilidades comunicativas de los participantes del proyecto.

---

mayoría de barrios de Medellín, ellos también se sienten solos, desprotegidos, aseguran que la poca vigilancia que tienen no es efectiva y reclaman mayor presencia pero real y efectiva de las autoridades para devolverle la tranquilidad a una comuna de más de 120 mil habitantes, que ve “caer” cada tres días una persona en pleno parque sin que nadie haga nada, o que en un partido de fútbol se maten tres o cuatro sin que nadie los proteja”. *Santo Domingo Savio necesita...* (5 de agosto de 1994). *El Colombiano*, p. 9A.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la transformación de algunas competencias lingüísticas - vocabulario, apropiación del lenguaje - y algunas competencias textuales - escritura, relación ficción - realidad - desde la apreciación cinematográfica en veinticinco jóvenes de la comuna uno de la ciudad de Medellín.

Objetivos específicos

1. Identificar el estado actual del vocabulario y la apropiación del lenguaje (competencias habladas) de veinticinco jóvenes pertenecientes a cuatro instituciones educativas de la comuna uno de Medellín.
2. Identificar el estado actual de la escritura, y la relación ficción - realidad, en las competencias escritas de veinticinco jóvenes de cuatro colegios de la comuna uno de la ciudad de Medellín.
3. Describir por medio de la apreciación cinematográfica las transformaciones que tuvieron los jóvenes en sus competencias escritas y habladas.
4. Evaluar a la apreciación cinematográfica como herramienta fundamental que sirve para la transformación de las competencias escritas y habladas.

Estado del arte

Diferentes personas y organizaciones, que se mencionarán a continuación, se han dedicado a estudiar el cine como estrategia educativa y han ejecutado procesos donde se evidencia lo contundente que es esta herramienta a la hora de intervenir una población. Los siguientes antecedentes reflejan similitudes encontradas entre el proyecto en desarrollo y otros ejecutados. Es preciso afirmar que las temáticas encontradas, con mayor frecuencia, en este tipo de investigaciones son el cine como estrategia educativa integral, el cineclub como espacio de aprendizaje, la mirada crítica desde la apreciación cinematográfica, entre otros.

Inicialmente, se hace referencia a *“Cine y juventud: una propuesta educativa integral”* elaborada por Pereira y Urpi (2005). Este artículo explica cómo acercarse a la realidad actual de la juventud con el cine. Trabajando en diferentes grupos focales, indagando las reflexiones que ha generado la inclusión del séptimo arte en la educación diaria. Además, de concebir formación integral a través del mismo. Siguiendo la línea de cine en la educación con jóvenes, otro artículo pertinente es la *“Aplicación de una guía didáctica sobre cine para generar conocimiento”* realizado por Arreaza, Sulbarán y Ávila (2009). Este consiste en pensar conocimientos a través del cine y brindar herramientas para complementar la educación magistral, lo que concuerda con el objetivo principal de *Cinexcusa*. Los autores realizaron la aplicación de un guía didáctica con el fin de recoger los resultados. Siendo así, su investigación facilitó instrumentos “para el estudio crítico y el uso alternativo de los medios audiovisuales en el aula de clases” (p. 71).

En este orden de ideas, el proyecto *“Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria”* es un proyecto de la autoría de Breu y Ambrós (2007) que incorpora el séptimo arte en su desarrollo y permite ver similitudes con *Cinexcusa*. La propuesta consiste en un elemento contundente para que los participantes adquieran conocimientos, se potencialice el análisis y el pensamiento crítico. Este se ejecuta con el fin de facilitar el trabajo del docente en el aula de clase. Por otra parte, *“El uso*

del cine en la enseñanza universitaria" elaborado por Rondina y Angelucci (2012) pretende favorecer y fortalecer el proceso de enseñanza a través del cine, ya que según el autor, el séptimo arte combina de una manera adecuada la imagen, la música, la historia y la poesía. Lo que lo convierte en un testigo implacable de la historia. Este proyecto fue ejecutado en la Cátedra de Historia en la Facultad de Derecho en la República de Argentina. Del mismo modo, *"Psicología, Cine y Educación"* planteado por Gómez de Benito (1996). Desde la psicología, según este autor, hay que enseñar a los jóvenes a ver cine, para que así, exista un mensaje con mayor contundencia y cause un mayor impacto en los espectadores. Por lo tanto, se afirma que las anteriores investigaciones muestran de forma clara al cine como estrategia educativa y herramienta contundente para construir saberes, aplicado en grupos focales, con resultados que permitan afirmar las teorías planteadas.

Por otro lado, el *"Seminario de apreciación cinematográfica"* ejecutado por el Museo de Arte Moderno de Medellín (2001) de la autoría de la Secretaría de educación y cultura de Medellín busca aportar elementos para todo aquel que quiera acercarse al disfrute y a la apreciación cinematográfica. Lo que según los autores es un perfecto espacio para el uso adecuado del tiempo libre. También, la creación de espacios para generar un buen empleo de tiempos de ocio para los jóvenes, es un punto fundamental dentro del proyecto *Cinexcusa*. Por esto, se hace necesario citar proyectos que tengan similitud en su horizonte. En suma, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia es un festival realizado cada año en el mes de diciembre en el que se reúnen amantes y estudiosos del cine. En él existen variados espacios que otorgan a los espectadores bases para aprender a apreciar el séptimo arte. Además, se realizan cineclubes encabezados por Emma Lucía Londoño, en los años 2003 y 2005, que como promotora principal, resalta lo positivo de este tipo de actividades en las que se generan momentos de cultura y apreciación por el cine, tal como lo dice Londoño (2003):

Estamos convencidos de que el cineclub educa, forma y sobre todo favorece la utilización del tiempo libre para todas las persona que vivimos en la provincia, en

donde carecemos de teatros y programas culturales que satisfagan nuestras necesidades de esparcimiento (p. 21).

Marco teórico

Después de realizar una búsqueda de bibliografía, a continuación, se relacionan temas para darle una orientación a la investigación y ampliar el horizonte sobre postulados que conversan para enmarcar su desarrollo. Así bien, se enuncian varias categorías que se ampliarán a lo largo de este capítulo:

El cine como estrategia educativa

Inicialmente, el cine desde su invención ha cautivado y está en la cotidianidad de las personas y las diferentes culturas. Nutriéndose de lo que estas representan para plasmarlas en la pantalla. Lo que ha implicado temáticas que involucran gran parte de la población, otorgando miradas diferentes a situaciones reales. Por esto, el cine se convierte en una herramienta para fomentar el pensamiento crítico y ofrecer una alternativa cultural para utilizar el tiempo libre. Según De la Torre et al. (2005):

El cine como recurso audiovisual tiene un gran poder motivador y de atracción. Como estrategia didáctica ayuda a pensar y sentir, consolida conocimientos y genera actitudes. Como estrategia educativa despierta el sentido crítico, la creatividad y la capacidad de análisis (p. 56).

Según lo anterior, el cine se entiende no sólo como un espacio de entretenimiento, sino también, como un arte que transmite información a partir de la imagen y del sonido. Lo que genera mayor motivación y atracción por parte de quien está percibiendo el mensaje. Teóricos como Saturnino de la Torre ven el cine como una actividad alternativa para educar, transmitir ideas a una comunidad y crear estrategias donde se puedan enseñar temas específicos. En suma, el séptimo arte logra captar varios sentidos del ser humano. Por lo tanto, puede generar mayor recordación y una enseñanza consolidada en comparación a otras técnicas básicas y tradicionales de estudio, puesto que, a través de sus historias contadas, con elementos de composición cinematográfica, logran que los perceptores piensen y

sientan la realidad expuesta, razonen sobre lo que ven y hagan conclusiones desde el análisis. Lo que conlleva a cambiar una forma de actuar o pensar. Así, el cine se puede utilizar como recurso para intervenir positivamente en la autocrítica de las personas, teniendo en cuenta que es atractivo, educativo y que permite esta doble acción interventora.

De hecho, las películas son acertadas para percibir, de buena manera, temáticas relacionadas con el contexto de las personas y sus problemáticas sociales, que al final se convierten, de forma estratégica, en un medio para inmiscuirse en cierta comunidad. Saturnino de la Torre coincide con Lauretti, Gonzáles y Flores (2009) cuando indican que el cine no solo es un arte del entretenimiento, sino también, un recurso educativo:

Una película sirve de reflexión si los espectadores se involucran en el mundo de ficción y viven una catarsis cinematográfica. Cuando se cuestiona e internaliza lo que se ha visto, el cine se convierte en un recurso potencial para iniciar un proceso de transformación personal (p. 61).

Entonces, se puede trabajar apropiadamente el cine para lograr sensaciones en las personas. Es válido afirmar que, sus historias generan ideas para pensar con mayor atención en un mensaje específico, para así luego, comprenderlo de forma razonable, generando un equilibrio mental entre el conocimiento adquirido por la película y las cuestiones sociales que el espectador realiza. El cine entonces, se convierte en un camino de enseñanza, donde las personas acogen reflexiones y es posible que, a partir de la crítica, alcancen conclusiones donde el mensaje recibido genere impacto y transformación en sus comportamientos. Por ende, es un logro que el cine amplíe conocimientos sobre un tema determinado, y logre el entendimiento crítico de una situación a partir de imágenes que representen la realidad y la ficción.

Ahora bien, se logra aseverar que el cine es una estrategia contundente, para culturizar, para entender diferentes realidades y para optimizar el uso del tiempo libre. Desde la lectura guiada de los films cada individuo piensa e interpreta la

realidad de forma diferente dependiendo de algunos factores en su contexto. Por ello, es fundamental un acompañamiento en el proceso de percepción de los audiovisuales. Así, De la Torre et al. (2005) sostienen que:

Es muy posible que la posición de los mismos films no produzca los mismos efectos a todos los comensales por igual. De aquí la extraordinaria importancia que tiene la formación para tener un criterio propio ante las lecturas, ante el cine (p. 34).

Por un lado, es común toparse con personas que quieren ver el cine con mirada crítica e instruirse con cada fotograma; por otra parte, están los que ven el cine con cierto sinsabor. Para esto, es bueno acometer con un “as bajo la manga” donde se identifiquen los factores de la apatía cinematográfica para emprender propósitos de formación y así llenar dichos vacíos. El cine tiene mensajes universales, aunque sea percibido desde diferentes puntos de vista, es entretenido y con una buena preparación se convierte en una herramienta educativa. Encaminar de manera positiva su interpretación, permite entender las diferentes realidades a las que se enfrentan los perceptores, y asimismo, amplían la perspectiva de diversos temas que se tratan en el ámbito fílmico.

Es por lo anterior que el cine está sustentado por varios teóricos como un método de enseñanza holística que permite adentrar a un público en temas sociales y generar una reflexión en la forma de actuar. Aún más cuando se habla de un público con características donde prefieren activar varios de sus sentidos a partir de la percepción visual y auditiva, verbigracia, los jóvenes que en el ámbito académico prefieren una clase didáctica con herramientas audiovisuales a una clase meramente magistral. Con relación a esto Carpio (2006) dice que:

El cine es una buena herramienta para trabajar en la educación de valores, particularmente con jóvenes, dado el interés que este medio audiovisual tiene para ellos y la influencia que este puede llegar a ejercer en sus vidas. Generalmente el cine es disfrutado durante parte de su tiempo de ocio, y es un importante y atractivo agente socializador (p.37).

Teniendo en cuenta lo anterior, las películas que se visualizan en el entorno académico deben ser escogidas con perspicacia para transmitir enseñanzas fundamentales en la formación integral de jóvenes, resaltando la importancia de los valores, la moral y la ética, para así, ejemplificar y transmitir comportamientos que contribuyen al mejoramiento de su entorno, con el fin de lograr la interiorización contundente de los mensajes que se quieren transmitir. Pues bien, a partir del cine, se puede lograr un aporte que influye de forma positiva en los jóvenes. Sin necesidad de forzar e implantar ideologías. Se puede convertir en una opción habitual para esta población como un espacio del buen uso del tiempo libre y a su vez un elemento que contribuye al proceso de socialización, a través de la interacción en conversaciones entre los perceptores que contengan la interpretación fílmica, para beneficios de relacionamiento, para adquirir valores sociales y para compartir experiencias y comportamientos adecuados en sociedad.

El cineclub, un buen uso del sano esparcimiento

Para continuar, el cineclub es la conformación de un grupo que tiene como finalidad observar películas y suscitar un discurso o debate sobre los aspectos técnicos y la temática tratada en el film. Esta práctica no es nueva, el primer cineclub se creó en 1949 y fue fundado por Luis Vecens. Dicha modalidad ha tenido buenos resultados en los lugares que se ha desarrollado ya que ha permitido crear autocrítica y discursos elaborados por parte de los participantes. Además, se han generado espacios de utilidad para el desarrollo cultural, a tal punto de:

Hacer cultura, propiciar otros espacios, para el debate, la reflexión, el reencuentro, donde el pretexto ha sido el cine temático, y con su ayuda seguir leyendo la realidad (...), comprendiéndola, analizándola a partir de la mirada, la experiencia, la sabiduría, la magia, el arte de otros (Londoño, 2005, p. 11).

De esta manera, se entiende el cineclub como la primera manifestación social en educación cinematográfica. Con su nacimiento surge la posibilidad de ver con frecuencia varias películas y escoger un espacio para apreciar cine en un ambiente formativo y cultural. Asimismo, se abre paso, según Clarembeaux (2010) “a la participación en debates informales referidos a la película y a su contexto sociopolítico y artístico” (p. 26) generando así, un brote de conocimiento donde se puede escuchar la voz de las personas del común, que buscan lugares para el buen esparcimiento, obtener una formación básica en apreciación cinematográfica y formación ciudadana.

Entonces, el cineclub es un espacio conformado por personas con interés de aprender a ver cine y analizar temas que sean paralelos a su vida cotidiana. El propósito de crear un cineclub no es simplemente el ver una película, en mayor consecuencia es aprovechar todos los beneficios que este espacio brinda.

Igualmente, podemos ver como el cineclub se aprovecha de todas las herramientas que el séptimo arte promueve: la música, la fotografía, la historia, la realidad y la ficción que se adaptan al momento para tener una oportunidad y una congruencia, que ayuda a entender una realidad y despertar sentido crítico frente a diferentes aspectos que se manejan en la película. Además, se obtienen espacios de lecturas guiadas de películas y apreciación cinematográfica donde también se pueden poner en ejemplo las problemáticas sociales. En consecuencia, el cineclub es un espacio que se puede utilizar para el debate y convertirlo en un generador de posibles soluciones a situaciones que se presenten en una comunidad. Generalmente en este se analizan películas con temáticas de aspectos que generen preocupación en la población y se utiliza el cineclub como una herramienta para observar y estudiar alternativas. De la misma manera, el cineclub promueve la educación y el fortalecimiento de la cultura como lo considera la autora Londoño (2003):

El cine club es un promotor de educación y cultura. También, es un espacio que favorece la utilización del tiempo libre, en especial el de personas con vulnerabilidad por estar viviendo a diario el conflicto de los barrios periféricos y de las problemáticas sociales de las comunidades más afectadas de la ciudad de Medellín. Además, se convierte en una buena opción para estas personas que la mayoría carecen de lugares que promuevan actividades culturales como es el teatro, el cine, el arte y demás que satisfagan sus necesidades de esparcimiento (p. 21).

Así bien, el cineclub no discrimina, ni por ingresos económicos o por discapacidades físicas. Simplemente, se proponen que para participar en estos espacios solo deben existir dos requisitos: tener interés por ver cine y querer adquirir autocritica contrastando la realidad y la ficción. Se ha elegido el cineclub como alternativa para utilizarlo en muchas situaciones porque se pueden encontrar grandes componentes que son creadores de beneficios y generan consecuencias agradables para el entorno donde se esté realizando. Asimismo, se puede utilizar el cineclub como una herramienta didáctica en todo ámbito: escuelas, bibliotecas, eventos culturales, etc. A través del cineclub se puede generar una motivación y participación activa. Sirve para estimular habilidades, capacidades para la interpretación y potenciar el conocimiento de una forma más amena.

No solo es ver cine, también es apreciarlo

Para continuar, el cine como herramienta de comunicación, transmite mensajes visuales y sonoros que representan realidades del contexto del espectador, que ante una pantalla, genera un entendimiento específico de una temática presentada en el film. Es por esto, que aprender a apreciar el séptimo arte es un ejercicio educativo y cultural, el cual ayuda a crear una experiencia completa e integral al consumir cine. Es importante resaltar que al interiorizar el concepto de ver cine, se llega a un espacio de reflexión y de conocimiento para entender el mensaje implícito que trae la línea narrativa de una película e identificar los temas cruciales

que se relacionan con la cotidianidad. Para así, lograr objetividad frente a los conocimientos previos y aplicarlos a la creación de saberes.

En este orden de ideas, Gonzáles (1995) nos dice que “el análisis fílmico (...) permite la producción de conocimiento, la reflexión amplia sobre el fenómeno fílmico en toda su extensión y la «interpretación» particular del fragmento o fragmentos analizados” (p. 162). Entonces, el cine da la posibilidad de generar conocimientos y reflexiones sobre una temática específica. Al hacer un análisis consciente de la diégesis de un film, se aprecia el séptimo arte en pleno, pasando por elementos técnicos y sus significados, hasta la historia planteada en la proyección, además de un enriquecimiento en los discursos. La interpretación que cada espectador crea sobre una historia, depende de su lectura completa y juiciosa.

Ahora bien, Sánchez (2007) considera que “el cine no es simplemente un sistema técnico, una explosión de efectos deslumbrantes si no una representación del mundo, una realidad, y por supuesto, una forma de expresión” (p. 116). El cine cobra vida en las mentes del público y da la posibilidad de que la ficción y la realidad conversen transmitiendo mensajes. Es claro que dichas realidades varían entre los sujetos que intervienen en su formación y permean sus percepciones, pero al apreciar un film de manera consciente y crítica, se facilita la generación de opiniones y conceptos propios de las historias presentadas. También, se entiende que los efectos acompañan y complementan la película, formando parte de esa realidad proyectada que deberá ser apreciada de forma completa para que se haga evidente el conjunto de elementos que son importantes en una pieza del séptimo arte y complementan sus líneas temáticas. Del mismo modo, Zavala (2010) afirma que:

El objetivo del modelo de análisis no consiste entonces en interpretar (o sobreinterpretar) la película, sino en reconstruir la experiencia de haberla visto, lo cual permite demostrar que cada espectador construye el sentido de manera diferente de los demás espectadores (p. 3).

Así, la percepción o entendimiento de un audiovisual es subjetivo (varía según el espectador) y la apreciación cinematográfica se hace presente en cada individuo de forma particular haciendo uso de su realidad que ve reflejada en el film. Los elementos que componen la película complementan la línea temática y además de hacerla atractiva, da componentes claves a la hora de generar percepciones. Por lo anterior, es posible afirmar que al apreciar cine se logra una experiencia integral entregando al público una serie de herramientas básicas para entender el séptimo arte de una forma crítica, pero es importante tener en cuenta que cada espectador generará diversos saberes de forma libre y autónoma. Analizar o apreciar cintas cinematográficas no se enmarca en una directriz o en una línea específica. No está estereotipada. No existen delimitaciones de saberes para poder hacerlo. Así, es importante contar con conceptos básicos para entender el film de una forma coherente y completa.

De hecho, puede entenderse que la apreciación cinematográfica es importante a la hora de querer entender una película, pues no es sólo ver cine sino también apreciarlo, fortaleciendo el sentido crítico y realizando una lectura consciente de las proyecciones para alcanzar así, un mayor disfrute del séptimo arte y una construcción de saberes.

Competencias comunicativas

Por otro lado, las competencias comunicativas son el eje fundamental para la creación de relaciones interpersonales. Estas se basan en expresar ideas, mediante diálogos hablados o escritos, en las que ambas partes tengan una misma interpretación sobre lo que se está tratando según el contexto, la cultura y las implicaciones sociológicas. Las competencias textual y lingüística, representan las habilidades del lenguaje para el desarrollo en sociedad.

De este modo, se comienza exponiendo que la competencia textual tiene como objetivo el desarrollo de textos coherentes y se reconoce una estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión con el fin de que los lectores tengan una mayor facilidad para entender el hilo conductor. Según Bernal (1986) el texto “debe ser resultado de la actividad lingüística del hombre, ha de tener incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce” (p. 17).

Entonces, a través de los textos se hace una exteriorización de los pensamientos. Se debe tener una escritura adecuada para lograr el propósito comunicativo y no generar confusión con el mensaje que se quiere dar. En el texto se evidencia la habilidad que el individuo tiene para crear. Además, los escritos se elaboran de forma progresiva, desde la interpretación de una película, de un acontecimiento que se tenga, o desde la relación ficción - realidad. A partir de lo anterior, se debe tener en cuenta la escritura como una competencia comunicativa que se desarrolla como habilidad fundamental para plasmar información, que refleje la forma de pensar de una o varias personas y que transmita un conocimiento.

De igual manera, es importante tener en cuenta la competencia lingüística como la forma de entender y analizar lo escrito y hablado, Balderas (n.d.) sostiene que:

Chomsky determinó que existe una gramática universal que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos, que nacemos con un patrón lingüístico básico, al cual se amoldan todas las lenguas concretas. Esta capacidad singular es, por lo que se sabe, propia de la especie humana y el uso corriente del lenguaje evidencia el tremendo potencial creativo del ser humano (párr. 11).

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que el contexto de las personas interfiere en el uso del lenguaje. Con el tiempo se van adhiriendo palabras al vocabulario lo que ayuda al mejoramiento del discurso y a una reflexión completa y estructurada. También, hay que tener en cuenta los principales componentes de la

lingüística, algunos como: la fonología, el estudio de los fonemas; la sintaxis, el orden y la relación de las palabras; la semántica, el significado de las palabras; el léxico, el conjunto de palabras; y la morfología, la composición del texto, que permiten un análisis detallado de cada elemento del discurso textual que lo conforma y su buena aplicación asegura coherencia y cohesión. Tanto el vocabulario, que se refiere a la capacidad para reconocer diferentes significados de palabras; como la apropiación del lenguaje, que corresponde al uso correcto del vocabulario en situaciones cotidianas, se enriquecen a partir de diferentes estrategias o herramientas de aprendizaje. Pues el ser humano no nace con una competencia desarrollada, sino que se va mejorando a partir de su educación.

Semiótica y cine

Por último, para entender la forma en que el cine logra transmitir mensajes es necesario hacer hincapié en la relación significado y significante que permite la interpretación cinematográfica. Con relación a esto, el cine contiene elementos que conversan entre ellos para contar historias y hacer al espectador entendedor de ellas. Es importante reconocer en las películas los códigos que complementan la narrativa. Para esto, se relaciona la teoría semiótica fílmica propuesta por Christian Metz, quien a través de sus investigaciones científicas logra concebir el cine como un lenguaje, según las palabras de Paz (2001) quien cita a Metz afirmando que este propone que:

El cine es un lenguaje pero no es de ninguna manera una lengua, en el sentido saussureano del término, puesto que no podemos considerar las imágenes ni como signos ni como unidades semejantes a las palabras, ni organizarlas de acuerdo con una sintaxis gramatical (párr. 3).

Siendo así, el cine se comporta como un medio de comunicación para transmitir pensamientos y sentimientos del ser humano, que a partir del uso en conjunto, de diferentes medios como el visual, el auditivo y el textual se caracteriza el cine con ecuanimidad en su contenido, al entender que, tanto imagen como sonido

puede ser entendido de formas diferentes según el contexto en que se analice y la situación en que se presente, dándole la característica universal al cine como un lenguaje convencional. Metz no describe el cine como una lengua porque lo separa intrínsecamente de los signos orales y escritos que pueden ser específicos de una misma comunidad. Siendo así, el cine entonces, como lenguaje no está obligado a sostener un orden en su narración para poder transmitir un mensaje, mientras que la lengua no puede contar con dicha posibilidad. Ahora bien, el cine como todo elemento comunicativo, tiene diferentes componentes² que hacen posible su interpretación y se convierten en canales de información que Metz expone en su teoría y se pueden entender como la composición de un mensaje que usa el director de cine para contar una historia en específico.

---

² “[E]l cine es una forma de código de comunicación, requiere unos materiales que lo conformen. Estos materiales son las herramientas con las que se configura el cine. Christian Metz estableció cinco materias de expresión del cine: la imagen fotográfica en movimiento, los ruidos, la música, el lenguaje verbal hablado y las menciones escrita” (Mendizábal, 2011, párr. 7).

Metodología

Inicialmente, se hizo una selección previa en cada uno de los colegios participantes. Se escogieron 5 estudiantes entre 14 y 18 años. Tanto hombres como mujeres que estuvieran en 10º u 11º grado de escolaridad y que cumplieran con características específicas tales como: buen rendimiento académico, afinidad por el cine, la escritura y otros espacios culturales. Además, que fueran habitantes de los barrios aledaños al punto de encuentro (Parque Biblioteca España, Santo Domingo Savio).

Ahora bien, es importante mencionar los parámetros de selección de las películas que se proyectaron durante las sesiones. Se escogieron documentales y argumentales para identificar problemáticas sociales relacionadas con el contexto de los participantes. Asimismo, se presentaron detrás de cámaras con el fin de exponer el ambiente de grabación de un audiovisual. Además, se enseñaron películas de ficción y cine independiente para exhibir los efectos sonoros, visuales y los diferentes planos de composición de una producción cinematográfica.

Por otra parte, la metodología se realizó para tener un camino claro al desarrollar el proyecto *Cinexcusa*. Junto con cada uno de los procedimientos que se ejecutaron para el logro de los objetivos propuestos en la investigación. Ahora bien, la metodología cualitativa que ha sido utilizada en diferentes contextos y ámbitos, facilitó el análisis del discurso producido por los participantes a la hora discutir sobre un problema/situación relacionado con el tema de la investigación.

Asimismo, la metodología cualitativa³ permitió evaluar varias posturas y tener diversos resultados en torno a un significado. Además, el uso de esta obedeció a la

---

³ “La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se contraponen a la metodología cuantitativa. Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico fenomenológico. Tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la antropología, donde se pretende una comprensión holística, esto es, global del fenómeno estudiado, no traducible a términos matemáticos. El postulado característico de dicho paradigma es que «lo

necesidad de lograr el trabajo de campo sin tedios ni distracciones en los jóvenes, debido a que las edades de las personas con las que se desarrolló *Cinexcusa* eran heterogéneas y entre los participantes había diversas actitudes y posturas. Sin embargo, por ser jóvenes presentaban cierta dificultad al mantener una absoluta atención en las actividades. Por eso, esta metodología dio la posibilidad de no ser acartonados, manejar una dinámica suelta y libre que generó confianza para ellos.

Por otro lado, se acopló el corte hermenéutico interpretativo que logró una comprensión de la interpretación en el discurso escrito y hablado como un fenómeno social. Así, se dio la posibilidad que el lector encuentre múltiples significados o diferentes puntos de vista. Además, este corte generó la oportunidad de encontrar percepciones de los participantes y se presentaron las perspectivas posibles en la interpretación de resultados.

En conjunto, la metodología cualitativa de corte hermenéutico interpretativo enfocada a este proyecto se encaminó a profundizar en las experiencias, opiniones y perspectivas de los jóvenes frente a diversos temas relacionados con su entorno, su realidad y la percepción de esta; a través de algunas competencias que se reflejaron en contextos ficcionales de películas. Es preciso aclarar que, los grupos de discusión se utilizaron para analizar las competencias lingüísticas, mientras que el análisis crítico del discurso se utilizó para indagar sobre las competencias textuales. Así:

Primera fase: recolección de datos a través de grupos de discusión

Se realizaron 12 grupos de discusión que después de ver una película los jóvenes conversaron sobre el tema que trata el film y, organizadamente, se llevó un discurso que pudo arrojar resultados confiables para explicar la percepción de la realidad a través de algunas competencias lingüísticas.

---

subjetivo» no sólo puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma” (Noguerol, 1998, p. 63).

Segunda fase: recolección de datos desde el Análisis Crítico del Discurso

Desde la mirada de Van Dijk se recolectó información y, junto con su postulado del análisis crítico del discurso, los jóvenes escribieron sobre un tema específico visto a través del cine, teniendo la oportunidad de demostrar cómo utilizaron la escritura para reflejar su realidad y la interpretación que poseen del contexto. Esta herramienta se aplicó en 12 sesiones dirigidas.

Tercera fase: sistematización, análisis de la información y elaboración de conclusiones

Se realizó una recolección minuciosa del corpus de datos arrojados, entre ellos: los audios de los grupos de discusión (que se transcribieron para una visualización más efectiva) y los textos (que fueron resultado de las sesiones de análisis crítico del discurso).

La anterior información, se sistematizó a partir de las siguientes categorías para facilitar y ordenar su respectivo análisis: para grupos de discusión, vocabulario y apropiación del lenguaje; para análisis crítico del discurso, escritura y relación entre realidad y ficción.

Gracias a lo anterior, se pudo realizar una descripción detallada de los resultados obtenidos durante la investigación y, por ende, se desarrollaron las conclusiones teniendo en cuenta la mirada de Metz con su teoría semiótica fílmica, que ayudó a encontrar una relación semiótica entre la transformación de las competencias y la apreciación cinematográfica.

Producción de cartilla

Por último, se realizó una cartilla informativa para que así, el *modus operandi* pueda ser multiplicado. Esta herramienta va dirigida a promotores y gestores culturales, líderes comunitarios, docentes, profesionales y aquellas personas que busquen generar cambios en una población. Es una guía práctica para realizar actividades de apreciación cinematográfica. Servirá de apoyo para utilizar el cine, en diferentes espacios, como una herramienta estratégica que ayude al mejoramiento de algunas competencias lingüísticas y textuales.

Resultados y discusión

Resultados de grupos de discusión de algunas competencias lingüísticas

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación cualitativa que se desarrolló con los grupos de discusión como técnica utilizada para la recolección de datos desde la mirada de Jesús Ibáñez. Así, para analizar la transformación de algunas competencias lingüísticas, se comparó la evolución entre los primeros grupos de discusión con los últimos que se realizaron; de modo que, los resultados están acompañados de transcripciones textuales del discurso de los participantes, para que el lector pueda entender cuáles fueron los hallazgos pertinentes en este estudio. Ahora bien, para lograr el orden en la clasificación de los datos, con el fin de dividir la información en unidades temáticas que expresen un concepto central, se generaron dos categorías que se explicarán a continuación:

1ª Vocabulario.

Se detectó que los participantes tenían falencias en el discurso. La facultad racional para inferir, reflexionar o usar palabras y frases con el fin de manifestar lo que los participantes sentían o pensaban, estaba limitada por varios aspectos a tener en cuenta: la timidez, la falta de atención y la distracción por situaciones externas a la actividad realizada. Llegado el momento de participar en los grupos de discusión, la mayoría de estudiantes expresaban:

“me da pena hablar [...] no entendí casi la película porque estaba distraída” (Zaira Grisales, 16 años, grado 10°)⁴.

---

⁴ Para validar las intervenciones de los participantes en los grupos de discusión; las transcripciones textuales de estos, estarán acompañadas de sus nombres, edades y grado escolar correspondiente. Esto ayudará a entender la transformación que hay en los discursos de sus primeras intervenciones en relación con las últimas que se realizaron.

De igual forma, es preciso aseverar que, en los primeros grupos de discusión los participantes eran ponderados, sobrios, abstinentes y se limitaban a demostrar un discurso conforme, sin crítica y sin análisis con profundidad, como puede verse en la siguiente frase:

“a mí me gustó mucho la película porque... [eee]... pues sí, si era buena, por eso me gustó” (Luis Ángel, 16 años, grado 10º).

A grandes rasgos, se detectaron oraciones incoherentes, palabras repetitivas, muletillas, oraciones inconclusas, falta de iniciativa para tomar la palabra y expresar sus opiniones de acuerdo con los temas planteados. Siguiendo este orden de ideas, se destaca la siguiente frase:

Entonces el predecía el futuro, el predecía el futuro [...] cuando, cuando ocurrió algo cierto y ese algo [...] vea pues ¡pero es que no! vea entonces, ese niño les predecía el futuro [...] ese niño trabajaba quitando minas, eee entonces el niño quitaba minas cierto, bueno, se encontraron un niño ciego (Kevin, 17 años, grado 10º).

Después de analizar la frase, puede observarse, en primera instancia, que carece de coherencia, que los conectores que utiliza son erróneos, que el hilo temático que podría conducir a desentrañar la idea global, se desconoce. Ahora bien, en relación a estos dos discursos analizados anteriormente, podrá notarse cómo en el transcurso de las sesiones, los participantes mejoraron notoriamente su vocabulario en los últimos grupos de discusión; tanto, que ellos mismos lo reconocieron:

Si se fijan en la parte psicológica no solo hemos aprendido sobre audiovisuales sino también a ser mejores personas. Yo veo que muchas personas que no hablaban o no tenían algo para decir ahora lo hacen y tienen algo para aportar (Anderson, 18 años, grado 11º).

El discurso de los participantes se transformó notoriamente. El cine sirvió como estímulo para desaparecer la timidez, y así, se desarrollaron mejor, demostrando que mantuvieron un vocabulario coherente, con el que expresaron sus ideas en las conversaciones. Al ser espectadores de una película, con un tema en específico, pudieron seleccionar elementos de la composición fílmica para tener mayor interacción, mejores ideas y un diálogo sostenido con los demás participantes. A partir de la asociación visual entre el significante y el significado⁵ de fotogramas, se aprendió a utilizar términos de apreciación cinematográfica como son los planos cinematográficos⁶. Estos enseñaron a los participantes que cada plano se utiliza con un fin específico y, también permiten leer los mensajes que transmiten al espectador:

En la película que observamos vimos varios planos, entre ellos, el plano panorámico para mostrar como ella solo se concentraba en estar delgada y a la vez sola, se refleja también mucho el plano detalle para mostrar como sus ojos demuestran la ansiedad que tiene al igual que en su boca (Luis Ángel, 16 años, grado 10°).

Con relación a lo anterior, se acogió una variedad de películas con planos semejantes para que los investigadores pudiesen mencionarlos mientras veían el film. Por último, se notó que los participantes se apropiaron del lenguaje técnico y lo incluyeron como palabras nuevas dentro de su vocabulario. Así, a través de la repetición, los jóvenes se apropiaron de palabras técnicas sobre planos, banda sonora, iluminación y demás componentes de la apreciación cinematográfica; además, determinaron significados en el contexto fílmico que integraron a su léxico, para así, tener un vocabulario asertivo al reflexionar sobre una película. Del mismo

---

⁵ Saussure propone que el signo se divide en dos componentes: el significante, como la representación o la imagen acústica; el significado, como el concepto mental con el que se corresponde dicha imagen acústica (Zechetto, 2002. p. 68).

⁶ Los planos cinematográficos son la composición visual de una imagen. "Están determinados por la distancia entre la cámara y el sujeto y por la longitud focal del objetivo empleado [...] la elección de cada plano está condicionada por la claridad necesaria del relato [...] El plano es más cercano cuanto más dramático es su aporte o cuanto mayor es su significado ideológico" (Martín, M. 2002, p. 43). Los participantes de la investigación introdujeron los planos en su discurso, a partir de la ejemplificación guiada por los investigadores que se logró de la siguiente manera: significado: plano medio, el plano donde la cámara obtura a una persona de la cintura a la cabeza; significante: el investigador enseña a los espectadores en qué parte de la película se aprecia un plano medio.

modo, se notó un discurso más elaborado, donde los participantes sostenían con argumentos su postura crítica.

La apreciación cinematográfica logró transformar el vocabulario de los participantes, y por ende, mejoraron el desarrollo de cualidades y habilidades como personas, con la posibilidad de poder entablar conversaciones donde aprendieron una misma interpretación sobre el vocabulario adquirido y aplicarlo en su contexto. Así bien, desde los elementos semióticos⁷ que componen el cine (imagen, sonido, palabras) se percibió que todos conversan para ayudar a los participantes a conocer nuevas ideas, abrir su panorama crítico y entablar nuevos conocimientos tanto de vocabulario, como de su significado en específico.

2ª Apropriación del lenguaje.

En el transcurso de las sesiones, los jóvenes generaron críticas con un lenguaje argumentativo sobre las temáticas que se presentaron en las películas. Realizaron lecturas conscientes a sus percepciones y lograron interiorizar significados para fortalecer algunas de sus competencias lingüísticas. Se observó entonces, que los diálogos contruidos en cada uno de los encuentros, de acuerdo a los grupos de discusión, entregaron herramientas a los participantes para fortalecer su discurso. Ejemplificamos con un aparte de la información que se recolectó:

“Lo que pasa es que el ser humano quiere cambiar y transformarse, pero debe haber un equilibrio, entre lo que quiero y la obsesión” (Anderson, 18 años, grado 11°).

---

⁷ Teniendo en cuenta la teoría semiótica fílmica de Metz, quien extrae elementos de la teoría semiótica de Saussure y concluye que el cine “es un lenguaje pero no es de ninguna manera una lengua, en el sentido saussureano del término, puesto que no podemos considerar las imágenes ni como signos ni como unidades semejantes a las palabras, ni organizarlas de acuerdo con una sintaxis gramatical” (Paz, 2001, párr. 3).

Así bien, se entienden estas palabras como resultados de la apropiación del lenguaje, por la capacidad del sujeto de elegir una postura frente al tema planteado, y dar opiniones en una intervención espontánea. De la Torre et al. (2005) dicen que: “El cine es un espacio de aprendizaje integral y de análisis de problemáticas diferentes de índole social, familiar, educativa y personal. Una buena película, que va más allá de la mera evasión, es un documento de reflexión y cambio” (p. 56). Entonces, el cine da la posibilidad a sus espectadores de tener una experiencia completa al ver una película, hace que las personas interioricen las situaciones que se les presentan y reflexionen con base en ellas. Las acerquen a su cotidianidad y efectúen conclusiones. En el caso de un apoderamiento del lenguaje, los participantes lograron tener posturas críticas, no precisamente de temáticas violentas y enmarcadas en el contexto que los permea, sino también, de otros géneros del séptimo arte ricos en historias, efectos y musicalización.

En este orden de ideas, se presenta un fragmento de los audios tomados en el desarrollo de la investigación, que permite demostrar las teorías planteadas:

Lucía es una chica olvidada por su padre y su madre. Aunque ella permanece todo el tiempo en casa. Guarda todo lo que siente en silencio y sufre; pasa su cuerpo frente al espejo y se ve gorda. Acosada por la sociedad que ve a través de las revistas, en su pelea contra el hambre acaba con su cuerpo poco a poco, con su vida social, con ella misma (Luis Ángel, 16 años, grado 10º).

En esta intervención se evidencian reflexiones y se clarifican ideas contundentes sobre la apreciación del corto. Es significativo resaltar que las problemáticas que los jóvenes pudieron detectar en la narrativa, son producto de un análisis crítico y juicioso del audiovisual. Asimismo, los participantes demostraron tener una evolución en el momento de hablar. Se logró percibir una transformación en el discurso que cada uno utilizaba. Para esto, Fernández (2007) cita a Gómez (2002) donde afirma que “es fundamental que acostumbremos a nuestros alumnos a leer películas, a conocer y entender el lenguaje cinematográfico, lo que les permitirá ser críticos ante el cine y, por extensión, ante todos los medios audiovisuales” (p.

301). Por lo anterior, se considera que es fundamental entender y leer de manera crítica y consciente una película. Tener la capacidad de relacionar la ficción con la realidad y el contexto que se habita. El séptimo arte logra aportar herramientas y complementos que aportan a la apropiación del lenguaje. Los participantes pudieron incluir en su discurso elementos propios de las películas y su lenguaje característico, lo que permite confirmar las teorías planteadas.

Resultados del Análisis Crítico del Discurso de algunas competencias textuales

Este análisis se hizo a partir de escritos que los participantes realizaron sobre las películas y temáticas propuestas. Tomando textos de las primeras y últimas sesiones, para así, hacer un paralelo y de esta manera indagar si existió una evolución en la competencia textual o si por el contrario no la hubo. A partir del planteamiento anterior, para tener claridad frente a lo que se evaluó en los textos, se establecieron las siguientes categorías: la escritura y la relación que hacen los jóvenes entre la película y su contexto. Con el fin de realizar una descripción más detallada el análisis se apoya en apartes de los textos realizados por los jóvenes.

1ª Escritura.

Inicialmente, se realizó un diagnóstico donde se encontraron falencias en coherencia, cohesión y contenido de los escritos. Esta primera lectura fue la base para hacer el análisis. En el transcurso de las sesiones se percibió que los jóvenes desarrollaron textos con mayor coherencia y una estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión. Además, se evidenció un avance en el contenido y en los argumentos textuales con la relación que hicieron los participantes entre las temáticas vistas en las películas y sus realidades.

Asimismo, se tomó la definición que hace Bernal (1986) sobre el texto y dice que este: “debe ser resultado de la actividad lingüística del hombre, ha de tener

incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce” (p. 17). Se puede inferir que cada texto debe dar cuenta de una realidad, tener un propósito explícito y hacer una contextualización. Entonces, teniendo en cuenta el anterior planteamiento se comenzó a indagar si este se veía reflejado en el trabajo de los jóvenes. A continuación se presenta un ejemplo realizado por un participante:

La narrativa de esta película logra sensibilizar sobre lo que puede llegar a pasarle a la humanidad si deja de sentir. Muestra que el vivir sin sentir es como la monotonía de un reloj. Solo respiramos para vivir pero sentir es lo que nos hace humanos. El sentir nos hace personas únicas (Anderson, 18 años, grado 11°).

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que los textos construidos apoyan las ideas a través de diferentes esquemas de argumentación, siguen un hilo conductor y conectan lógicamente: el tema, la idea global, las ideas centrales y de apoyo. Conjuntamente, demuestran una capacidad propositiva. En general, el análisis expuso que los textos están bien organizados y responden a las características básicas. Existe una transformación en la competencia textual de los jóvenes ya que, es notable la evolución en la coherencia, cohesión y en la estructuración de los escritos.

2ª Relación entre realidad y ficción.

Por otra parte, se evidenció que los participantes, a través de las sesiones, empezaron a reconocer fácilmente la temática del film. Además, en los textos involucraron y citaron apartes de la película para darle credibilidad. De igual forma, se encontró que relacionaban su contexto con la película en los escritos, opinaban desde su cotidianidad. El siguiente discurso nos demuestra lo planteado:

El corto nos muestra como los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa por obtener dinero. En la actualidad uno ve mucha gente vendiendo droga o

niñas vendiendo su cuerpo solo para poder tener dinero y comprarse lo que quieran, sin importar el daños que eso cause, eso se ve mucho por donde yo vivo por ejemplo. (Carolina, 17 años, 10º grado).

Entonces, se ha visto que los jóvenes, dentro de su texto, hacen una comparación entre la realidad que ellos viven y la temática de la película. A través de sus experiencias argumentan y opinan frente a las diferentes temáticas.

Por otra parte, se observó que comenzaron a utilizar el lenguaje audiovisual para describir escenas mediante planos, iluminación, sonido, movimientos de cámara y la influencia que estos tienen sobre la película. El siguiente, es un aparte de un texto que ejemplifica lo mencionado anteriormente:

Me gustó mucho la rotación de la cámara, como manipulan la luz, los sonidos de los pasos y los gritos. Los planos que manejan son muy influyentes en este corto porque en compañía de los sonidos dan mucho suspenso sobre todo en los planos generales (Mariana, 15 años, grado 9º).

En resumidas cuentas, el análisis crítico del discurso evidenció que la apreciación cinematográfica ayuda a la transformación de la competencia textual, tomando como base la evolución que los jóvenes tuvieron entre los primeros escritos y los últimos. Con esto se demuestra que [1] lograron un mejor orden en el esquema de los escritos, [2] terminaron las ideas y las apoyaron con citas de las películas, [3] tuvieron en cuenta el lenguaje técnico que se utilizaba en los grupos de discusión y [4] lo involucraron en los textos para darles más sentido. En el diagnóstico inicial se encontraron falencias en algunas competencias lingüísticas y textuales que asociamos a la falta de educación que existe en la población de la comuna uno de Medellín. Así lo demuestran los Informes de *Calidad de Vida Medellín* (2011) y el de *Desigualdad en Calidad de Vida* (2012); ambos realizados por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Teniendo en cuenta dichos resultados, el proyecto *Cinexcusa* quiso utilizar el cine como herramienta para motivar a los jóvenes y mirar si la apreciación cinematográfica podría ser un instrumento idóneo

para las aulas de clases. A partir de los resultados se pudo evidenciar que el séptimo arte genera en los jóvenes un análisis y contraste de la realidad en la que ellos viven con la película. Por último, se halló que el cine y la conformación de los cineclubes sirvieron para crear un ambiente de integración entre los participantes, ya que las actividades que se realizaron forjaron un ambiente de trabajo en equipo y promoviendo valores sociales como el de la amistad y la colaboración grupal.

Conclusión

El proceso investigativo que empleó el cine como herramienta principal de trabajo y la apreciación cinematográfica como estímulo, da cuenta de resultados positivos en veinticinco jóvenes de la comuna uno de Medellín. Dicho lo anterior, se hace énfasis en el cine como una herramienta de formación contundente, y en la apreciación cinematográfica como un instrumento ideal para mejorar algunas competencias lingüísticas y textuales. En este caso, es importante resaltar los beneficios que tiene el séptimo arte al ser usado con jóvenes, ya que los participantes encontraron en el presente proyecto un espacio para manejar sus espacios de ocio, crear saberes atractivos, y enriquecer su contexto.

En consecuencia, el séptimo arte y sus características otorgaron bases a *Cinexcusa* para el planteamiento del procedimiento de trabajo que da cuenta de una serie de actividades y sesiones programadas con temáticas variadas y previamente seleccionadas, para emplearlas en los grupos de discusión como parte esencial de la metodología; además, de la proyección de películas como núcleo de los encuentros.

Así, podemos concluir después de un análisis juicioso de la información, que existió una evidente transformación en dichas competencias y su discurso como tal, gracias a la apreciación cinematográfica aplicada en las sesiones dirigidas. Entonces, es importante mencionar que a partir de dos técnicas que se usaron, como los grupos de discusión y el análisis crítico del discurso, se logró una mejora según los hallazgos arrojados por la sistematización de los insumos.

Por otra parte, se puede afirmar que el cine desde sus composiciones semióticas como la imagen, sonido, efectos, etc., son elementos que, en conjunto, ayudan y facilitan el entendimiento de una realidad. Igualmente, se demuestra que esta herramienta se convirtió en un aliado para la transformación social y la creación de actividades relacionadas con las temáticas trabajadas. Por ejemplo, los jóvenes

se convirtieron en multiplicadores de información en su comunidad, pues dieron cuenta del proceso investigativo en el que participaron a través de la creación de cineclubes, donde el proceso se trasladó a los colegios de los participantes y generaron un ambiente de apreciación cinematográfica con estudiantes de diferentes grados interesados por el séptimo arte. Además, aparte del proceso investigativo se generó un ambiente de aprendizaje donde los jóvenes tuvieron oportunidades de conocer el lenguaje audiovisual, desde la teoría hasta la práctica. Así bien, aprendieron el proceso fílmico, donde lograron una preproducción (creación de historias, guiones y escaletas), producción (manejo de cámaras) y posproducción (edición de video) y con esto la realización y posterior presentación de productos audiovisuales a su comunidad en diferentes actividades culturales para el buen uso del tiempo libre y la puesta en común de sus experiencias con las personas del sector.

Para finalizar, podemos afirmar que la apreciación cinematográfica ayudó a transformar las competencias lingüísticas y textuales con relación al discurso de los participantes ya que el cine sirvió como estímulo para desaparecer la timidez, y así, expresarse con un vocabulario coherente y crítico. Al ser espectadores de una película, con un tema en específico, pudieron seleccionar elementos de la composición fílmica para tener mayor interacción y un diálogo sostenido con los demás participantes. Por otra parte, se encontró que los textos construidos apoyan las ideas a través de diferentes esquemas de argumentación, siguen un hilo conductor y conectan lógicamente: el tema, la idea global y las ideas centrales. También, En el transcurso de las sesiones, los jóvenes generaron críticas con un lenguaje argumentativo sobre las temáticas que se presentaron en las proyecciones en cada sesión, realizaron lecturas conscientes de sus percepciones y lograron interiorizar significados para fortalecer algunas de sus competencias lingüísticas. Por lo anterior, el séptimo arte logra aportar herramientas y complementos que nutren el discurso del espectador. Así, los participantes incluyeron herramientas propias del cine y del contexto de la diégesis de las películas en sus expresiones. Se apoderaron de conceptos e interiorizaron el lenguaje presentado en el proyecto para apropiarse

de él y hacernos partícipes de su transformación, la cual puede seguir multiplicándose en diferentes lugares de la ciudad y de otros contextos sociales, pues a partir de esta experiencia adquirida se tomaron bases para realizar el proceso en otras comunidades entre ellas la comuna 13 de la ciudad de Medellín.

Bibliografía

- Arreaza, E., Sulbarán, E., y Ávila, R. (2009). *Aplicación de una guía didáctica sobre cine para generar conocimiento*. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003140>
- Balderas, S. (n.d.). *Hellen keller, el poder de las palabras y la conversación*. Recuperado de http://www.alianzasestrategicas.com.mx/pdf/articulos_ineteres/el_poder_de_las_palabras_la_conversacion.pdf
- Bernal, J. (1986). *Antología de lingüística textual*. Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo.
- Breu, R y Ambros, A. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Editorial GRAO. Barcelona.
- Carpio, A. (2006). *Revista Educación y ciencias humanas. Talleres gráficos de Miguel Ángel García e Hijos*. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala general. Piso dos. Vol. 14 N° 26-27, Ene-Dic. 2006 pág. 33-61.
- Clarembeaux, M. (2010). *Educación en cine: memoria y patrimonio*. En: Revista Comunicar. Recuperado de <http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=35&articulo=35-2010-04>
- De la Torre, S., Pujol, M., y Rajadell, N. (2005). *El cine, un entorno educativo: diez años de experiencias a través del cine*. Recuperado de http://books.google.com.co/books?id=bymXxBA5CfkC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- El Colombiano. (1989). “*Comuna 1: ¿vigilancia? ¿y eso qué es?*”. En: *El colombiano* (Julio 17 de 1989). p. 14^a.
- El Colombiano. (1994). “*Santo Domingo Savio necesita...*” En: *El colombiano*. (Agosto 5 de 1994). p.9^a.
- Fernández, A. (2007). *Aprender a ver cine: diseño y evaluación de un programa didáctico para la formación de jóvenes espectadores cinematográficos portugueses*. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.uniminuto.edu:8000/servlet/tesis?codigo=24287>

- Gómez de Benito, J. (1996). Psicología, Cine y Educación. *Comunicar*, (7). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800725>
- González, J. (1995). *El análisis cinematográfico: Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis*. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?id=Go2KwWtweilC&pg=PA162&lpg=PA162&dq=permite+la+producci%C3%B3n+de+conocimiento,+la+reflexi%C3%B3n+amplia+sobre+el+fen%C3%B3meno+f%C3%ADImico+en+toda+su+extensi%C3%B3n+y+la+interpretaci%C3%B3n+particular+del+fragmento+o+fragmentos+analizados&source=bl&ots=nNGIGKxy9n&sig=nP0dbueSuedh0oDI-GPqAq5aMM0&hl=es-419&sa=X&ei=hwdZVceLM4WhNs2ygPAD&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=permite%20la%20producci%C3%B3n%20de%20conocimiento%20la%20reflexi%C3%B3n%20amplia%20sobre%20el%20fen%C3%B3meno%20f%C3%ADImico%20en%20toda%20su%20extensi%C3%B3n%20y%20la%20interpretaci%C3%B3n%20particular%20del%20fragmento%20o%20fragmentos%20analizados&f=false>
- Lauretti, P., Gonzáles, L. y Flores, Y. (2009). Cine interactivo como estrategia de intervención grupal. *Enl@ce: Revista venezolana de Información, tecnología y Conocimiento*, 6 (2). Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3003133.pdf>
- Londoño, E. (2003). *4to festival de cine y video de Santa Fe de Antioquia: Aprendiendo a ver cine*. p. 21. Disponible en: Sala Antioquia, Biblioteca Pública Piloto.
- Londoño, E. (2005). *El cine siempre está entre nosotros*. Disponible en: Sala Antioquia, Biblioteca Pública Piloto. Sexto festival de cine y video de santa Fe de Antioquia.
- Martín, M. (2002). *El lenguaje del cine*. Recuperado de: https://docs.google.com/file/d/0BzH20_Ds87wocFQ0Mm0yakNhYIE/edit
- Mendizábal, N. (2011). *Lingüística, semiótica y cine: perspectivas de estudio e investigación*. Recuperado de: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/semiocine.html>
- Noguerol, A. (1998). *Investigación y didáctica de la lengua y la literatura*. En Mendoza, A. (coord.). *Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura*. Barcelona: Ice-Horsori, pp. 61-74.

- Paz, J. (2001). *Teorías semióticas y semiótica fílmica / Semiotic theories and film semiotics*. Recuperado de:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-81042001000200020#a1
- Pereira, C., y Urpi, C. (2005). *Cine y juventud: una propuesta educativa integral*. Recuperado de http://www.injuve.es/sites/default/files/revista68_7.pdf
- Restrepo, M. (2011). *Perfil Socioeconómico Estrato 1: Encuesta de calidad de vida Medellín 2011*. Recuperado de
<https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20de%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Publicaciones/Documentos/Encuesta%20Calidad%20de%20Vida/ECV2011/10%20Perfil%20Estrato%201%20ECV%202011.pdf>
- Rondina, G., y Angelucci, M. (2012). *El uso del cine en la enseñanza universitaria / The use of the cinema in the university education*. Recuperado de
<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2012/02/06-El-uso-del-cine.pdf>
- Sánchez, D. (2007). Publicidad y educación. *Revista Creatividad y sociedad*, (11). Recuperado de
<http://www.creatividadysociedad.com/articulos/11/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Publicidad%20y%20Educacio%CC%81n.pdf>
- Zavala, L. (2010). *El análisis cinematográfico en el salón de clases*. Recuperado de
<http://www.sepancine.mx/attachments/Clases.pdf>
- Zecchetto, V. (2002). *La danza de los signos: nociones de semiótica general*. Recuperado de: <http://mariainescarvajal.files.wordpress.com/2011/10/la-danza-de-los-signos1.pdf>

Anexos

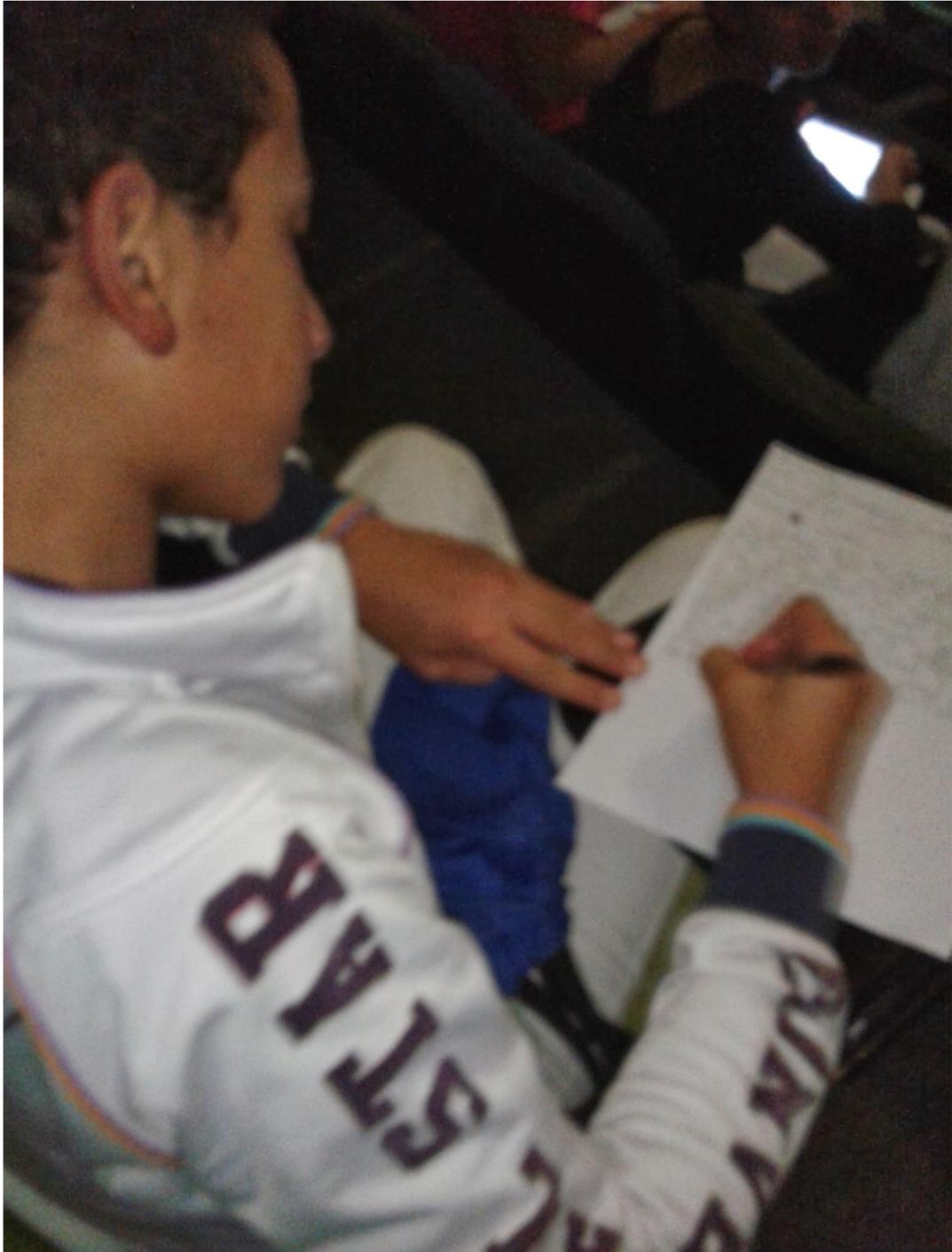
Anexo 1

Participantes en los grupos de discusión.

Anexo 2

Jóvenes produciendo textos a partir de las películas proyectadas.

Anexo 3

Jóvenes observando películas

