

Universidad de Valladolid

Facultad de Educación y Trabajo Social

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Educación Social

Diseño de propuesta de intervención: El cine
como herramienta de empoderamiento social
para diversidad de colectivos

Presentado por:

Yanira Francia Ortega

Tutor:

Luis Carlos Rodríguez García

RESUMEN

La sociedad del conocimiento es una era vertiginosa, marcada por los estímulos audiovisuales y los medios de comunicación, el cine no queda exento a esta dinámica. El presente trabajo explora el cine como una poderosa herramienta para la visibilización y el empoderamiento de diferentes colectivos en la sociedad del conocimiento y la mediatización, a través de la Educación Audiovisual.

El actual Trabajo de Fin de Grado propone una revisión teórica de la concepción del cine en la sociedad, sus influencias y repercusiones, proponiendo un modelo de intervención aplicado al contexto de la salud mental, con un colectivo concreto; personas con enfermedad mental.

Palabras clave: Cine, sociedad, medios de comunicación, enfermedad mental, Educación Audiovisual, propuesta de intervención.

ABSTRACT

The knowledge society is a vertiginous era, marked by audiovisual stimulation and the media, and cinema is not exempt from this dynamic. The present work explores cinema as a powerful tool for the visibilization and empowerment of different groups in the society of knowledge and mediatization, through Audiovisual Education.

The current Final Degree Project proposes a theoretical review of the conception of cinema in society, its influences and repercussions, proposing an intervention model applied to the context of mental health, with a specific group; people with mental illness.

Keywords: Cinema, society, media, mental illness, audiovisual education, intervention proposal

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN-----	6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS -----	7
2.1 OBJETIVOS -----	8
2.1.1 Objetivo General -----	8
2.1.2 Objetivos Específicos-----	8
3. JUSTIFICACIÓN -----	9
4. MARCO TEÓRICO -----	11
4.1 EDUCACIÓN AUDIOVISUAL MEDIANTE EL CINE-----	11
4.1.1 La educación audiovisual como estrategia pedagógica innovadora-----	11
4.1.2 Métodos de implementación de la educación audiovisual como herramienta socioeducativa -----	13
4.2. CINE Y SOCIEDAD -----	14
4.2.1 La historia del cine y su relación con los movimientos sociales-----	15
4.2.2 Cine como medio de comunicación de masas y su impacto social -----	16
4.2.3 Los efectos del cine en la opinión pública y la construcción de identidades -----	17
4.3 EL CINE Y EL EMPODERAMIENTO EN CONTEXTOS SOCIALES ESPECÍFICOS-----	18
4.3.1 Cine comunitario como medio de participación social -----	18
4.3.1.1 Proyectos de inclusión social a través del cine: Experiencias internacionales y locales de cine comunitario -----	19
4.3.2 Empoderar a través del cine: Propuestas de Intervención existentes -----	19
5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN-----	21
5.1 INTRODUCCIÓN -----	21
5.2 OBJETIVOS -----	21

5.3 CONTENIDOS-----	22
5.4 METODOLOGÍA-----	23
5.5 RECURSOS -----	24
5.6 TEMPORALIZACIÓN -----	26
5.7 EVALUACIÓN -----	27
6. CONCLUSIONES-----	40
7. REFERENCIAS -----	42
7.1 Bibliografía-----	42
7.2 Filmografía-----	46
ANEXOS-----	47
ANEXO I. <i>Cuestionario inicial, percepción del cine y expectativas sobre el proyecto.</i> -----	47
ANEXO II. <i>Cuestionario final, valoración de la experiencia y conocimientos y habilidades adquiridas.</i> -----	50
ANEXO III. <i>Presentación ejemplo “qué dice el cine de mí”. Elaboración propia.</i> -----	53
ANEXO IV. <i>Valoración de cada sesión, ejemplo visual. Elaboración propia.</i> -----	54

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea se caracteriza por un consumo masivo y acelerado que se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana (Bauman, 2007). Desde los productos que adquirimos (ropa, alimentos...) hasta la información que procesamos (prensa, noticias en TV...), las personas se encuentran inmersas en una cultura del consumo que exige un análisis crítico en todas sus áreas. En este contexto, el cine, como reflejo de la sociedad y potente herramienta de influencia, no escapa a esta dinámica.

El presente trabajo se centra en el consumo cinematográfico y sus influencias en la sociedad contemporánea. Por una parte, se explicarán las características y temáticas recurrentes en el cine, y cómo estas influyen en la construcción de imaginarios sociales y en la percepción de la realidad; por otra parte, se presentará una propuesta cuya intención es ampliar la intencionalidad de dicho consumo proponiendo una educación audiovisual crítica, en valores, que dará la oportunidad de desarrollar un proyecto que empodere al colectivo con el que se trabajará, un grupo de 12 personas provenientes de un Centro de Día con diversos tipos de discapacidad por enfermedad mental.

El tema escogido proviene, por un lado, de la fascinación de la alumna por el cine y su preocupación por la sociedad de hoy en día en cuanto a las conductas pasivas en la visualización de éste. Y, por otro lado, se presenta este proyecto como una extensión y profundización de los conocimientos y experiencia adquiridos en el Prácticum II, donde tuvo la oportunidad de codesarrollar un taller de cine, en el que, a lo largo de las sesiones pudo observar la dedicación e interés de los participantes, que a su vez motivaron la realización de esta propuesta de intervención.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

La falta de herramientas críticas y la exposición constante a contenidos audiovisuales, especialmente aquellos que promueven estereotipos y violencia, puede limitar el desarrollo de un pensamiento crítico, perpetuar conductas pasivas y visiones distorsionadas de la realidad (Baudrillard, 1981).

Este trabajo plantea como preguntas centrales: ¿Cómo influye el cine en la construcción de imaginarios sociales y en la percepción de la realidad? ¿Qué papel juega el consumo de cine en la configuración de las identidades individuales y colectivas? ¿Existen mecanismos de consumo consciente que permitan disfrutar del cine sin caer en la pasividad y la alienación?

A partir de estos interrogantes, se propone un análisis crítico del cine como herramienta para empoderar colectivos, en este caso, se centrará sobre el colectivo de personas con enfermedad mental, aunque se propone como modelo para cualquier colectivo con el que se quieran trabajar habilidades que potencien la percepción positiva de la persona sobre sí misma, como; el análisis crítico de lo que consumimos y la percepción del mundo que les rodea. Consecuentemente, se debe mencionar que no se trabajará la intervención desde la estigmatización de la enfermedad mental, sino desde el empoderamiento de la persona.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta de intervención para promover el empoderamiento social a través del cine.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Fomentar habilidades de pensamiento crítico y análisis audiovisual.
- Aportar nuevos conocimientos sobre los hábitos de consumo cinematográfico.
- Involucrar la figura del educador social en la promoción de la educación audiovisual en diferentes contextos.
- Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario.
- Utilizar y evaluar las nuevas plataformas de *streaming* con fines formativos.

3. JUSTIFICACIÓN

El cine engloba tres realidades; la artística, la sociocultural y la industria. Por ello, lo más acertado es aproximarse a él, desde una perspectiva integradora (Pardo, 2001). Por esta razón, y pese a que el estudio de la relación del cine con la educación social no es algo nuevo (Carmen-Pereira, 2005), el presente trabajo abogará por una mirada interdisciplinaria innovadora que permita aprovechar todo el potencial del cine como herramienta de transformación social.

Se ofrece una nueva perspectiva para la educación audiovisual; llenar ciertos vacíos en la literatura existente sobre el uso del cine como herramienta de empoderamiento social, especialmente en el contexto educativo no formal, en el colectivo de salud mental, específicamente enfermedades mentales graves. Además, se incita a su uso como modelo para futuras investigaciones e intervenciones socioeducativas, su intencionalidad, es enriquecer teorías y modelos de intervención ya existentes sobre el cine, la educación y el empoderamiento en diferentes contextos.

En cuanto al beneficio para la sociedad, centramos el eje de la propuesta en el fomento de habilidades como la autopercepción, la autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico de las personas a las que va destinado. Ofreciendo un espacio donde trabajar las potencialidades de las personas destinatarias, su autodesarrollo y autodescubrimiento, proponiendo la integración de personas con diversidad funcional y enfermedad mental en un proyecto cuya intencionalidad es, mediante su desarrollo, fomentar el empoderamiento personal de los participantes.

Las competencias base, recuperadas de la Memoria Grado en Educación Social (UVA, 2009), sobre las que se construyen los cimientos de este trabajo son las siguientes:

- G5. Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional. Uno de los ejes centrales de este proyecto es el correcto uso de las TIC en sus diferentes formas.
- G6. Gestión de la información. Discernir la información pertinente de la no relevante en el análisis de la relación cine-sociedad.
- G8. Capacidad crítica y autocrítica. Sin capacidad de análisis y autocrítica las bases del proyecto no se sustentan.
- G15. Creatividad: Se propone un nuevo enfoque de intervención desde la figura del educador.
- E32. Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención comunitaria, de ocio...).
- E35. Utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación, asertividad, etc.).
- E10. Promover procesos de dinamización cultural y social. El proyecto de intervención propuesto está compuesto por talleres basados en la dinamización de grupos, en todos sus aspectos.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 EDUCACIÓN AUDIOVISUAL MEDIANTE EL CINE

Los relatos son creados a través de conceptos, los cuales van construyendo una realidad, esto ocurre en el cine, siendo éste un relato holográfico y en movimiento de una realidad construida, que bien puede ser; social, política, económica, cultural, etc. Los educadores tienen el poder de difundir el conocimiento de las realidades, las cuáles no son estáticas y son complejas, al igual que el aprendizaje, el cual no se debe concebir como algo estático y encasillado. El Aprendizaje Integrador incorpora el error como estrategia de aprendizaje, abogando por una enseñanza integradora, basándose en el principio de; *enseñar es ayudar a ser* (de la Torre et al., 2005).

Ahora, ahondando en el papel del receptor del contenido, Amar Rodríguez (2009), menciona en su libro, *El cine y otras miradas...* la teoría de la recepción, la cual se centra en el papel del espectador como sujeto activo, es decir, el papel del receptor no es asentir y almacenar toda la información que visualiza de forma pasiva, sino que debe postularse desde un papel crítico. Además, añade en el segundo capítulo, la relevancia de que el receptor conozca y maneje el lenguaje mediático en la era de la información, y cómo el pensamiento crítico es un acto a favor del desarrollo individual y grupal.

4.1.1 La educación audiovisual como estrategia pedagógica innovadora

Enmarcaremos el cine dentro de la pedagogía de la comunicación, como una herramienta para promover el diálogo a través de la reflexión (Kaplún, 1998), pero para ello, antes, debemos tener en consideración la teoría de la educación como práctica de la libertad que promulga Pablo Freire en su libro, con el mismo título. Para Freire (2004), la educación

verdadera es *praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo*, y a través de su pedagogía, promulga modelos de ruptura, de cambio y de transformación total. También, considera que los métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos alienantes, a favor de la domesticación de las personas. Por ello, la importancia de introducir en la educación nuevas herramientas y mecanismos que sirvan para la transformación de los sujetos.

En 2018 tuvieron lugar las proyecciones del cortometraje “Vida” y el documental “Màis ca vida”, metrajes en los que participaron personas con discapacidad, a las que previamente, algunos actores profesionales, formaron. Se les proyectaron estas cintas a alumnos de diferentes Institutos de Galicia, para realizar un análisis del impacto de los metrajes en los alumnos. Gracias a las encuestas y a los datos recogidos en las mismas, se evidenció que la mayoría del alumnado expresaban un cambio de mentalidad, después del visionado e incluso indicaban que había cambiado su manera de mirar a las personas con diversidad funcional. Además, mencionaban que eran medios de aprendizaje útiles, completos e interesantes, y, en el cuestionario que se le realizó se obtuvieron resultados sobre los sentimientos experimentados durante y tras la visualización, en los que primaba la empatía, la admiración y la confianza (Sotelino Losada, Gutiérrez Moar y Alonso Ruido, 2022). Este es un claro ejemplo del poder transformador de la educación audiovisual o también conocida, alfabetización audiovisual, la cual promueve el pensamiento crítico de los alumnos a los que se le imparte, reduciendo de esta manera la posible influencia del contenido audiovisual que se consume.

Según, Cantos Ceballos (2013) la alfabetización audiovisual es necesaria para que los niños y adolescentes se conviertan en futuros ciudadanos conscientes, pero para ello, se debe enfocar ésta como un recurso didáctico a través del cual, contemplan y analizan la cinta en su totalidad; forma, contenido y trasfondo. Desde el Ministerio de cultura se pretende promover esta alfabetización y educación audiovisual. Siendo el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, desde el que se planifican las políticas de apoyo al sector cinematográfico y producción audiovisual.

4.1.2 Métodos de implementación de la educación audiovisual como herramienta socioeducativa

Las TIC han marcado un antes y después en la forma de consumir los contenidos audiovisuales, la consolidación del internet y las plataformas *streaming* generan un nuevo marco de distribución del contenido audiovisual, uno, en el que las nuevas generaciones se están criando (Ortiz, 2015). En esta era del conocimiento los medios de comunicación de masas han contribuido a la universalización de un lenguaje basado en imágenes, ampliando el significado de la lectura, que ya no solo abarca texto, sino que, en medida de su significado de decodificar para comprender un mensaje, se ha ampliado al medio audiovisual (Cuadrado, s.f.).

Borsini (2023) argumenta que vivimos en un plano de analfabetismo sensorial causado por nuestra postura pasiva ante la percepción de lo audiovisual como algo cotidiano y ante esta situación, propone:

1. Enunciar las capacidades necesarias de desarrollo para una alfabetización visual.
2. Sugerir las directrices para la didáctica de la alfabetización visual.
3. Enumerar las propiedades de codificación y decodificación de imágenes.
4. Promover el acercamiento a un uso crítico y responsable del medio audiovisual.
5. Fomentar la formación global de estudiantes para la educación superior en cultura visual con un diseño democrático- participativo.
6. Especificar planes de acción.

Por un lado, se advierte que, una progresiva concienciación de madres, padres y tutores, así como, el impacto de asociaciones y actividades colectivas está extendiendo una conciencia sobre educación en medios, pero estos hechos, deben ser acompañados de modelos teóricos fieles a la nueva realidad de consumo y participación audiovisual (Torner, 2004).

Mientras que, Buckingham (2005), expone como el uso continuo de internet por parte de los niños genera un proceso informal de aprendizaje, pues aprenden a utilizar los medios a través del ensayo y el error a través de la exploración y la experimentación. Y propone aprovecharse de la facilidad de acceso a la creación de contenido digital para educar en este ámbito, reflexionando sobre la «alfabetización crítica», considerando que esta, se puede promover mediante el desarrollo de habilidades manipulativas de imágenes en movimiento digitales, y que a su vez se fomentaría una reflexión autoconsciente de lo que se está haciendo y de su influencia. Asimismo, Martínez- Salanova (2023) reitera en esa importancia de educar en el contexto de la alfabetización audiovisual, situando la figura de los agentes sociales, como el educador social en el epicentro de la acción socioeducativa, con el compromiso de promover una conciliación entre los medios y sus producciones, las familias, la cultura transmitida y la sociedad.

4.2. CINE Y SOCIEDAD

En cuanto al contexto sociológico sobre el que se asientan las bases de este proyecto son; por un lado, el término de sociedad de la información, el cuál fue introducido ya en 1973 por el sociólogo Estadounidense Daniel Bell, y, por otro lado, el de sociedad del conocimiento.

Abdul Waheed Khan (subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la Información), contrapone los dos términos: El concepto de “sociedad de la información”, a su parecer, está relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. De esta manera asegura que el concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” debido a que este primero, abarca no solo la importancia del crecimiento económico, sino que también los procesos de empoderamiento para desarrollar todos los sectores de la sociedad. La sociedad del conocimiento ha transformado radicalmente la forma en que consumimos y producimos

contenidos audiovisuales. Sin embargo, el cine, como medio de comunicación de masas, sigue siendo un referente cultural de gran importancia.

En su artículo *La autoridad como refuerzo de la imagen social de los medios. El caso del cine*, Beatriz Peña Acuña (2010), reflexiona sobre como el poder de los Medios en la época actual, influye sobre el cambio social y la adquisición de nuevos estilos de vida y valores, de forma que, una opinión particular repetida con insistencia en las pantallas se termina consolidando en una generalizada o consensuada.

4.2.1 La historia del cine y su relación con los movimientos sociales

En 1911 Ricciotto Canudo escribió el Manifiesto de la Siete Artes, en él, sostiene que, a lo largo de la historia, todas las culturas y civilizaciones han buscado una forma de trascender la individualidad y conectar con algo más allá de ellas mismas, y sitúa al arte, en todas sus formas, como vehículo para esta búsqueda. El autor, además, destaca la capacidad del cine para trascender las barreras culturales y temporales, reafirmandose en su teoría de que el cine es el séptimo arte y engloba a todos los demás. Más adelante, en 1969 Román Gubern realizaría una primera publicación de su libro *Historia del Cine*, en el que no solo nos narra el nacimiento del cine como el de un nuevo arte, sino de un medio de comunicación de vehículo artístico e imaginario colectivo.

Este autor menciona en su obra que la cultura se ve impulsada en gran medida con la llegada de la máquina, debido a la gran cantidad de cultura transmitida, poniéndonos los ejemplos de la fotografía, el fonógrafo y el cine. También menciona un hecho de gran relevancia; el agotamiento de los recursos artísticos ya explotados, como las pinturas tradicionales, creaban una necesidad nueva.

Y fue con la llegada de la TV cuando nació la Democratización de la Cultura Visual. Hay una batalla sobre las patentes del cine que sostienen los historiadores, pero lo que no pueden negar es que fue Edison en impresionar por primera vez películas cinematográficas, y que fueron los hermanos Lumière (junto con su padre) los responsables de que se dieran las primeras proyecciones de carácter público como *la salida de los obreros de la fábrica Lumière*

y *la llegada del tren*. (1895) Pese a que eran temáticas muy simples, la novedad residía en ver la imagen en movimiento, fue por esto mismo, por lo que *La llegada del tren* tuvo tanto impacto en la sala.

Nacieron productoras, una de ellas fue la Biograph Co., que contaba con el apoyo económico político, de esta manera se encargaría de difundir propaganda documental y de actualidad de la época. Pero este género de propaganda política se afianzaría en 1898 con la guerra hispano-norteamericana (Gubern, 1969).

La relación historia-cine la podemos observar en el documental de Pedro González Bermúdez de 2021, *La naranja prohibida*, en el cual se explora la repercusión de una de las películas más controvertidas de Kubrick a nivel mundial, en su lanzamiento en 1971, en la sociedad española del momento, marcada por la dictadura militar franquista, en la ciudad de Valladolid.

4.2.2 Cine como medio de comunicación de masas y su impacto social

La sociedad del conocimiento ha transformado radicalmente la forma en que consumimos y producimos contenidos audiovisuales. Sin embargo, el cine, como medio de comunicación de masas, sigue siendo un referente cultural de gran importancia. En este apartado, abordaremos, cómo el cine se ha adaptado a esta sociedad en forma de medio de comunicación de masas y cómo impacta en nuestra cotidianidad. Según Bretones (2008), la evolución de la comunicación humana explica la misma evolución histórica del ser humano, pasando por las diferentes eras; desde la de los signos y las señales, pasando por la del habla y el lenguaje, la de la escritura, la de la imprenta y, finalmente, culminando en la actual era de los medios de comunicación de masas.

Afirma que la comunicación no es solo un medio, sino el tejido mismo de nuestra sociedad, pues precede y condiciona nuestras interacciones sociales, convirtiéndonos en seres comunicacionales. Menéndez (1969) destaca el papel crucial de la revolución científica y sus aplicaciones tecnológicas en el surgimiento de la revolución de las comunicaciones, un proceso que se inició en el Renacimiento y se consolidó con la Revolución Industrial.

En contraposición, aunque no desestimando la teoría de Bretones, encontramos la perspectiva de Alejandro Pardo (2001), que nos presenta el cine como un medio que se mueve entre lo sociocultural, lo artístico y lo industrial complementándose de manera eficaz. Al igual que cada etapa histórica ha dado lugar a formas de comunicación específicas, el cine, refleja las preocupaciones y valores de cada sociedad.

Además, mientras que su carácter industrial lo convierte en un poderoso vehículo de ideas y valores, la dimensión artística le da el poder de influir. Por lo que, en este sentido, el cine aparte de reflejo de nuestra realidad se convierte en condicionante de nuestros comportamientos y un potencial motor de cambio social.

4.2.3 Los efectos del cine en la opinión pública y la construcción de identidades

Lippman (1922) creía en una población inmersa en el nuevo mercado laboral y en la incipiente cultura del espectáculo y del consumo nunca sería capaz de construirse como una verdadera política. Mientras que Dewey (2004) cree en la existencia de una forma de regenerar la vida cívica y política, es decir, una forma de reconstruir virtudes cívicas y costumbres que favoreciesen la democracia social, dándole importancia a las tecnologías para la opinión pública.

A diferencia de la literatura, que se centra en la interioridad de los personajes, el cine explora la realidad de forma más externa y visual. Sin embargo, esto no significa que el cine sea menos profundo o significativo. A través de la imagen, el cine puede evocar emociones complejas y cuestionar nuestras creencias, desempeña un papel importante en la construcción de nuestra realidad social.

Las películas influyen en nuestra forma de pensar sobre el mundo, nuestros valores y nuestras relaciones con los demás. Al representar diferentes culturas, épocas y perspectivas, el cine nos permite ampliar nuestros horizontes y comprender mejor la diversidad humana. (Aguirre, 2008).

4.3 EL CINE Y EL EMPODERAMIENTO EN CONTEXTOS SOCIALES ESPECÍFICOS

El cine tiene varias funciones, además de ser esfera pública alternativa y generar emociones a través de las imágenes, también tiene el poder de ser un medio para difundir discursos de justicia social. Las dinámicas sociales y políticas se han visto alteradas por los cambios producidos de la globalización, las personas pierden la confianza en las instituciones que solían representar a la ciudadanía y la depositan en organismos locales que sienten más cercanos. En este contexto, el cine puede ser utilizado como altavoz o medio de expresión para grupos marginales y personas excluidas (Neira, 2015).

4.3.1 Cine comunitario como medio de participación social

Para introducir el cine comunitario, es necesario expresar la necesidad del mismo, el fenómeno que le da significado es el de la exclusión social, definida como; proceso complejo integrado por dimensiones que, interrelacionadas entre sí, desembocan en la persistencia de problemáticas y carencias en diversos ámbitos (salud, economía, social) y por ende, suponen en una falta de participación en la dinámica de la sociedad que limita el acceso a recursos y necesidades básicas que permitan una plena inserción social (Camacho, 2014).

El primer documento sobre cine comunitario es de la década de los 30, por Aleksandr Medvedkin, el cuál destacó por la participación de la comunidad en su metraje en un tren (Gómez, 2017), ahora bien, ¿En qué consiste realmente el cine comunitario?

Es un modelo con potencial para crear procesos de participación sociocultural e incentivar la participación ciudadana de núcleos locales (Montoya, 2016) y se caracteriza por su forma de realización y producción de los contenidos audiovisuales, siendo generalmente grupos de personas de colectivos excluidos o marginados, quienes, a través del trabajo en equipo, organización y coordinación, producen la película, siendo ellos mismos (Alcalá, 2017).

4.3.1.1 Proyectos de inclusión social a través del cine: Experiencias internacionales y locales de cine comunitario

A continuación, se presentará el proyecto innovador de cine comunitario implementado en Bogotá, Colombia, que recibe el nombre de; Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho (Almenarez, 2022).

La situación actual en Colombia es crítica para la población civil, quién está siendo afectada por los conflictos armados y los actos que vulneran los derechos humanos; se da el desplazamiento forzado de una numerosa parte de la población, discriminación a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la comunidad LGTBI y las mujeres. Persistencia de agresiones contra los defensores de los derechos humanos, y el gobierno anunció medidas de protección (Amnistía internacional, 2023).

El festival está organizado por un grupo de actores sociales, que, a partir de la consideración de las anteriores problemáticas mencionadas, decidieron hacerlas frente, creando una alternativa de carácter cultural, económica y política. Los organizadores han creado espacios de encuentro, de transmisión de cultura e identidad, en los que pretenden democratizar el arte y fomentar la participación ciudadana local. Este festival es utilizado para construir imaginarios y construir nuevas realidades, a la vez que genera transformaciones en el entramado social, y dota de nuevos significados a conceptos como la violencia, desromantizando y desinstitucionalizándolos.

4.3.2 Empoderar a través del cine: Propuestas de Intervención existentes

Como antecedente al proyecto de Intervención propuesto por la alumna, Martínez (2018) presentó una propuesta de intervención didáctica a través del medio audiovisual, la cual, inicialmente orientada únicamente para docentes universitarios de facultades de ciencias de la comunicación, quedó finalmente siendo una propuesta abierta a un público destinatario

más amplio. El autor sugiere que este tipo de propuesta es útil para variedad de contextos, como el escolar, el familiar y en cualquier otro en el que se quiera potenciar una educación crítica en diversas materias.

En lo referido a la finalidad de la propuesta de intervención, ésta consistió en proyectar una serie de capítulos de la serie Black Mirror (2011) a un grupo de prueba de 15 alumnos de instituto. Los cuales tenían que reflexionar sobre el uso de las redes sociales en la serie y sobre su percepción sobre estos en la realidad. Esta propuesta de intervención, en su evaluación, concluyó con una valoración positiva por parte del realizador. Quién afirma, que el uso de este tipo de técnicas, en como ya hemos dicho antes, diversidad de contextos, puede resultar como método didáctico útil para jóvenes.

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

Para empezar con el desarrollo de la propuesta de intervención, previamente se debe tratar la definición de persona con enfermedad mental, la cual, según Goldman et al (1981) se refiere a la condición de sufrir diversos trastornos psiquiátricos graves como esquizofrenia, trastornos maniaco-depresivos, psicosis, depresión grave, etc. Padecer estos trastornos dificulta y pueden llegar a impedir el desarrollo total de capacidades de las personas que los padecen.

Este proyecto, mediante la participación en las actividades de educación audiovisual, pretende otorgar a cada usuario influencia y control sobre sí mismos y lo que quieren transmitir a través de su obra, aumentando el bienestar emocional, la independencia y la motivación con estrategias efectivas para sobrellevar su día a día.

5.2 OBJETIVOS

Objetivo general

- Empoderar a los participantes ofreciendo un espacio donde desarrollar su pensamiento crítico y libertad de expresión a través del medio audiovisual.

Objetivos específicos

- Ofrecer un espacio de libertad de expresión y pensamiento para los usuarios.
- Enseñar a discernir los mensajes subyacentes del contenido audiovisual.
- Promover la autonomía de los participantes.

- Estimular la creatividad mediante el uso del pensamiento crítico aplicado a la creación audiovisual.
- Promover el trabajo en equipo y la cooperación.
- Ofrecer un espacio donde desarrollar su potencial creativo.

5.3 CONTENIDOS

- Formación teórica: Evolución histórica del cine, el cine como medio de expresión artística y planos cinematográficos. La parte teórica de contenido es esencial, para construir una base de conocimiento sobre la que trabajar, además promueve la culturización de los participantes en relación con la cultura cinematográfica e histórica.
- Promoción de habilidades comunicativas y técnicas de desarrollo personal y profesional: El trabajo en equipo, cooperación y coordinación, se volverá una herramienta esencial, que buscará enseñarles una metodología de trabajo conjunta mediante las actividades realizadas, que pueden aplicar a su vida diaria. Se trabajará la autopercepción y la reflexión crítica con el entorno mediante actividades.
- Diseño de actividades para fomentar la capacidad de expresión y comunicación: Trabajo y desarrollo de estas capacidades mediante la creación de guiones y personajes.
- Diseño de actividades para promover la creatividad y autonomía: Mediante actividades que incitan a la reflexión y puesta en práctica de conocimientos, se pretende promover el pensamiento creativo. Además, la planificación de actividades esta desarrollada de forma que los participantes según sus progresos, intereses y habilidades vayan guiando el propio proceso educativo.
- Trabajo interdisciplinar: Profesionales de distintos ámbitos (audiovisual, social y artístico) trabajarán de manera conjunta y complementaria para desarrollar una intervención completa y sustancial para los participantes.

- Diseño de dinámicas de aprendizaje: Uso de técnicas de dinamización para facilitar la adquisición de conocimientos y el proceso de aprendizaje.
- Resolución de situaciones simuladas, casos prácticos: Mediante la realización de actividades y dinámicas se fortalece y promueve la resolución de conflictos.
- Evaluación y valoraciones para mejorar: Parte esencial y vital de la intervención, para valorar su impacto y sustancialidad, de cara a mejorar su aplicación en un futuro y extensión a diferentes colectivos.

5.4 METODOLOGÍA

La intervención se caracteriza por una metodología socio educativa participativa, donde los participantes son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, autoconocimiento y finalmente empoderamiento. Las actividades son diseñadas por los profesionales con el objetivo de ir sumando conocimientos y habilidades en los individuos, para otorgarles herramientas de auto percepción que les permitan situarse fuera de su “enfermedad mental”. Debido a que las actividades diseñadas están orientadas a fortalecer el autoestima y confianza de los participantes mediante su realización, es importante resaltar la flexibilidad y adaptación de la metodología a las necesidades y ritmos de los participantes.

De este modo se busca una participación activa en todas las etapas del proyecto, que fomente el sentido de pertenencia a un grupo y de creación de su propio proyecto, en los usuarios.

Esta metodología permite la creación de un espacio seguro donde los participantes posean la confianza de compartir sus experiencias y emociones, por lo que es esencial, la presencia de un dinamizador que, en este caso, es un educador social. Esta figura hará de guía para los participantes, motivándoles en su proceso de aprendizaje y desarrollo, reforzando su autoestima y ayudándoles a establecer sus metas y desarrollar sus habilidades en el proceso.

El modo de desarrollo de las actividades, exceptuando en la primera sesión, en la que el modelo cambia debido al tiempo de presentación del propio proyecto, es un modelo utilizado durante todas ellas:

- Inicio de sesión. “Romper el hielo”

En esta primera parte, se da la bienvenida a los participantes a la sesión del día, preguntándoles cómo se encuentran y que esperan de la sesión. Posteriormente se les explica de forma breve los contenidos que se tratan en ella.

- Desarrollo de la actividad

Esta etapa de la intervención es en la que se procede al desarrollo de la actividad en sí, se divide a su vez en parte teórica y parte práctica, aunque cabe mencionar que no en todas las sesiones hay parte teórica, únicamente se imparte teoría en aquellas en las que necesario para ir formando unos cimientos de conocimiento para posteriormente poner en práctica.

- Cierre de sesión. Valoración final y despedida.

Todas las sesiones se cierran con una reunión final de valoración y evaluación de la actividad, donde el dinamizador también participa, siendo el primero en responder a las propias preguntas que plantea al grupo. Se plantean cuestiones como el sentir respecto a la actividad realizada, aprendizajes que resaltan, una valoración numérica individual del 1 al 5, de la actividad, y otra grupal.

5.5 RECURSOS

Para la realización de este proyecto se requiere de serie de recursos tanto materiales, como humanos y espaciales para su desarrollo:

- Recursos humanos: el equipo profesional con el que se contará para llevar a cabo la intervención es; Un educador social, quién se encargará de dinamizar las sesiones y guiar y evaluar el proceso socioeducativo, y un profesional de la comunicación audiovisual, encargado de supervisar y desarrollar la parte referida al uso y estudio de los medios audiovisuales. Además de estas dos figuras, a lo largo de las actividades se contarán con otros profesionales como actrices, directores, críticos y estudiosos del cine, quienes intervendrán a modo de charlas, para complementar la intervención.
- Recursos materiales: la puesta en marcha de la intervención depende de la presencia de diferentes recursos esenciales para la implementación de las actividades, aquellos que resultan fundamentales son:
 - Un ordenador
 - Cuestionarios iniciales y finales
 - Bolígrafos y folios
 - Un proyector
 - Material audiovisual formativo
 - Cámaras
- Recursos espaciales: el lugar de realización de la mayoría de las actividades será el Centro Cívico de Bailarín Vicente Escudero, debido a que es un espacio conocido para los participantes, pues algunos de sus talleres realizados por profesionales del Centro de Día al que acuden se imparten allí. Por lo que la cercanía y la familiaridad puede ser un aspecto motivacional para ellos. También se utilizarán otras localizaciones, en la etapa de grabación de la actividad final, las cuáles serán discutidas y elegidas por los participantes.

5.6 TEMPORALIZACIÓN

El proyecto se llevará a cabo a lo largo de 3 meses (de marzo a mayo), periodo equivalente a 13 semanas aproximadamente. La programación será de una sesión por semana, pudiendo abarcar varias sesiones una misma actividad, cada una ellas, tendrá una duración de hora y media o dos horas, dependiendo de la carga de contenido de la actividad. El periodo de realización del proyecto escogido coincide con los meses primaverales, debido al posible trabajo al aire libre que se tenga que realizar y las horas de luz disponibles para el rodaje de contenido audiovisual.

Tabla 1.

Temporalización de la propuesta de intervención realizada.

Semana	Mes	Sesión	Actividades	Duración
1	Marzo	Sesión I	“Luces, cámara, acción”	1 hora 30 minutos
2	Marzo	Sesión II	“Evolución del cine”	1 hora 30 minutos
3	Marzo	Sesión III	“Planos de cine”	1 hora 30 minutos
4	Marzo	Sesión IV		1 hora 30 minutos
5	Abril	Sesión V	“Monstruo o Héroe”	1 hora 30 minutos
6	Abril	Sesión VI	“Nuestra historia, nuestro guión”	2 horas
7	Abril	Sesión VII	“Hacemos Cine”	2 horas
8	Abril	Sesión VIII		2 horas
9	Mayo	Sesión IX		2 horas
10	Mayo	Sesión X		2 horas

11	Mayo	Sesión XI		2 horas
12	Mayo	Sesión XII		2 horas
13	Mayo	Sesión XIII	“Somos Cine”	1 hora 30 minutos

Fuente: Elaboración propia

5.7 EVALUACIÓN

Como parte final y esencial de la intervención, se encuentra la evaluación, gracias a ella se valorará la eficacia de la propuesta y los efectos sobre el público destinatario, afirmando la consecución de los objetivos planteados o, por lo contrario, detectando las deficiencias del proyecto y la forma más adecuada de proceder en el futuro.

La evaluación se llevará a cabo de forma continua, de forma que al final de cada sesión se constatarán los aprendizajes y objetivos logrados mediante el uso de métodos cualitativos:

- Evaluación formativa

Este enfoque evaluativo permite recoger información en tiempo real (Al final de cada sesión), para ayudar a la Educadora a mejorar el proceso socioeducativo; ajustando la intervención a las necesidades manifestadas de los participantes y fomentando la participación mediante una reflexión compartida y construcción de conocimientos colectivos en la comunidad de aprendizaje. Los métodos de recogida de datos cualitativos utilizados son los siguientes:

1. Cuestionarios:

Se realizará un cuestionario a los participantes del proyecto al comienzo de este, para evaluar sus conocimientos y aptitudes previas, y posteriormente, en la sesión final, se realizará

un último cuestionario, mediante el que se observará la evolución de las personas que participan.

2. Espacio de reunión/discusiones grupales:

En forma de asamblea, al final de cada sesión se realizará una valoración de la misma, se invitará a los participantes a expresar sus opiniones con respecto a la actividad realizada, donde deberán puntuar de manera individual y grupal el desarrollo de la sesión, tanto en el aspecto del aprendizaje adquirido y los medios mediante los que se ha llevado a cabo, como su disposición emocional (como se han sentido) realizándola.

3. Observación participante:

El educador se involucrará en las actividades, siendo su papel de dinamizador esencial para que los asistentes participen de forma activa, de esta manera, se encarga de motivar y guiar las actividades de forma que impacten de forma positiva en los participantes, siendo de gran importancia crear vínculos de cercanía con las personas que participan y crear un ambiente dinámico y seguro donde todos se puedan expresar.

5.8 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tabla 2.

Descripción de la Actividad I

Título de la actividad		Nº Actividad	Sesión
“Luces, cámara, acción”		Nº1	Sesión I
Objetivos		Contenidos	

• Introducir el taller al público destinatario • Crear interés en los participantes	• Introducción • Presentación • El cine como medio de expresión, charla por expertos, de carácter informativo y motivacional • Evaluación inicial		
Descripción actividad			
Comenzará con una Bienvenida y presentación sobre lo que se va a hacer en el Taller, y tras la breve introducción se dará paso a una dinámica de presentación titulada “Que dice el cine de mí”, en la que los participantes tendrán que ir presentándose al grupo, diciendo su nombre, su película favorita, y porqué es su película favorita, antes de comenzar puede ser de ayuda motivacional que la educadora participe presentando su película favorita y el porqué, para dar pie a los participantes. Esta dinámica dará paso a la parte teórica de la actividad “El cine como medio de expresión” en la que la actriz española Blanca Portillo dará una charla sobre su trayectoria profesional y experiencia en el mundo del cine, ahondando en el factor de “medio de expresión”. Antes de finalizar la sesión se entregará el cuestionario inicial del Proyecto a los participantes, el cual deben rellenar y entregar, para terminar todos los integrantes del grupo deben disponerse en círculo para la reunión grupal final.			
Espacio y agrupamiento	Recursos	Temporalización	
• 12 usuarios, • 1 educador • 1 actriz invitada. El lugar de realización será un aula del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero	• Ordenador • Proyector • Papel y bolígrafos • Sillas • Mesa grande • 13 cuestionarios iniciales impresos	Bienvenida, cuestionario inicial y dinámica de presentación “Que dice el cine de mí”	10 minutos
		El cine como medio de expresión artística	60 minutos
		Dinámica de evaluación de la actividad, cuestionario inicial y cierre	20 minutos
Instrumentos de evaluación			

Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes:

1. Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio)
2. Lo que menos me ha gustado
3. De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un...
4. De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.

Descripción de la Actividad II.

Título de la actividad		Nº Actividad	Sesión
“Evolución del cine”		Nº2	Sesión II
Objetivos	Contenidos		
Introducir una base teórica sobre el cine	- Introducción a la actividad - Presentación teórica de la evolución histórica del cine: Del cine mudo, para unos pocos, al streaming		
Descripción actividad			
Para comenzar la sesión se dará la bienvenida a los participantes, el educador procederá a preguntarles sobre su día, que esperan de la actividad y les preguntará sobre la actividad anterior, para comprobar el afianzamiento de conocimientos. Seguidamente, comenzará a introducir la de la sesión presente, en la que un experto crítico en cine expondrá la historia del cine y su evolución. Esta charla irá acompañada de dinámicas para amenizar el contenido y favorecer su recepción en los asistentes. Todos los integrantes del grupo deben disponerse en círculo para la reunión grupal final.			

Espacio y agrupamiento	Recursos	Temporalización	
• 12 usuarios • 1 Educador social • 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual • Crítico de cine • El lugar de realización será un aula del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero	• Ordenador • Proyector • Papel y bolígrafos • Sillas • Mesa grande	Introducción a la actividad del día	10 minutos
		Charla “La evolución del cine” por experto crítico de cine”.	60 minutos
		Dinámica de evaluación de la actividad y cierre	20 minutos
Instrumentos de evaluación			
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes: 1. Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio) 2. Lo que menos me ha gustado 3. De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un... 4. De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...			

Fuente: elaboración propia

Tabla 4.

Descripción de la Actividad III.

Título de la actividad	Nº Actividad	Sesión
------------------------	--------------	--------

“Planos de cine”		Nº3	Sesión III y IV
Objetivos		Contenidos	
• Enseñar la importancia de los planos en la narración de historias • Trabajar en equipo, la cooperación y coordinación • Aplicar la teoría a la práctica		• Introducción a la actividad • Presentación teórica de los tipos de planos existentes • Afianzamiento de conocimientos, juego “plano a plano” • Elaboración de un guión por equipos • Creación de planos por equipos	
Descripción actividad			
Sesión III Para comenzar la sesión se dará la bienvenida a los participantes, el educador procederá a preguntarles sobre su día, que esperan de la actividad y les preguntará sobre la actividad anterior, para comprobar el afianzamiento de conocimientos. Será el profesional de comunicación audiovisual quien dará este contenido, para ello, la teoría, será reforzada con un “juego”, que consiste en adivinar los diferentes tipos de planos de fragmentos de películas que se les pone, lo harán separados en grupos de 6 y 6 personas. Deberán apuntar en un papel el tipo de plano que creen que han visto, consensuando entre todos una respuesta, y tras haber visto todas las secuencias programadas, se volverán a ver todas y cada grupo expondrá sus respuestas. Durante este proceso los profesionales presentes pueden involucrarse en la actividad, animándolos y ayudando en el proceso creativo si es necesario. Para finalizar la sesión, al igual que en las anteriores, se realizará una valoración grupal en forma de asamblea. Sesión IV Continúa la actividad de la sesión anterior, afianzando los conocimientos anteriores y poniéndolos en práctica mediante la creación de un guión por equipos, para aplicar los conocimientos adquiridos, un equipo tendrá que grabar una pequeña historia utilizando dos planos que elijan. La historia tiene que ser algo sencillo, pues la importancia de la actividad radica en que sepan que recurso están utilizando, la realización del reparto de tareas, no el resultado. Cuando ambos grupos tengan la grabación, la presentarán al resto. Se finaliza la actividad con una valoración final y dando las gracias a los asistentes.			
Espacio y agrupamiento		Recursos	Temporalización

• 12 usuarios • 1 Educador social • 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual • Aula Centro Cívico Balarín Vicente Escudero	• Ordenador • Proyector • 2 Cámaras • Material audiovisual (secuencias de planos) • Papel y bolígrafos • 14 sillas • 1 mesa grande	Introducción a la actividad del día	10 minutos
		• Teoría sobre los diferentes planos cinematográficos y dinámica “plano a plano” (Sesión III) • Creación de un guión (Sesión IV) • Realización de planos (Sesión IV)	60 minutos
		Dinámica de evaluación de la actividad y cierre	20 minutos
Instrumentos de evaluación			
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes: 1. Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio) 2. Lo que menos me ha gustado 3. De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un... 4. De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...			

Fuente: elaboración propia

Tabla 5.

Descripción de la Actividad IV.

Título de la actividad	Nº Actividad	Sesión
------------------------	--------------	--------

“Monstruos o héroes”		Nº4		Sesión V		
Objetivos		Contenidos				
• Desarrollar la percepción de personajes • Desarrollar la autopercepción		• Introducción • Análisis de personajes				
Descripción actividad						
La actriz y directora Icíar Bolláin dará una charla sobre la construcción de personajes y sus significados. La charla será de índole participativa, de manera que se buscará involucrar a los asistentes en un espacio de diálogo abierto. A lo largo de la sesión se abordarán cuestiones sobre el “cómo” y el “por qué”. Icíar presentará algunos personajes de sus obras, deconstruyéndolos con la ayuda de los usuarios. Además, se realizará una dinámica de Role-Playing, donde los participantes asumirán roles de personajes, para posteriormente reflexionar sobre como creen que se sentían esos personajes y como se han sentido ellos mismos interpretándolos.						
Espacio y agrupamiento		Recursos		Temporalización		
• 12 usuarios • 1 Educador social • 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual • 1 directora de cine • Aula Centro Cívico Balarín Vicente Escudero		• Ordenador • Proyector • Papel y bolígrafos • 14 Sillas • Mesa grande		Introducción		10 minutos
				Desarrollo “Monstruos o héroes”		70 minutos
				Valoración final		10 minutos
Instrumentos de evaluación						
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes:						

1. Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio)
2. Lo que menos me ha gustado
3. De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un...
4. De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...

Fuente: elaboración propia

Tabla 6.

Descripción de la actividad V.

Título de la actividad		Nº Actividad	Sesión
“Nuestra historia, nuestro guión”		Nº5	Sesión VI
Objetivos	Contenidos		
• Desarrollar la percepción de personajes • Desarrollar la autopercepción	• Introducción • Elaboración de un guión		
Descripción actividad			
1. Elección de un género cinematográfico. 2. Lluvia de ideas 3. Elaboración de un borrador de guión 4. Decisión del reparto de roles. Cada usuario tendrá una función para desarrollar el proyecto audiovisual.			
Espacio y agrupamiento	Recursos	Temporalización	
• 12 usuarios	• Ordenador	Introducción	10 minutos
• 1 Educador social	• Proyector	Desarrollo “Monstruos o héroes”	70 minutos

• 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual • 1 directora de cine • Aula Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero	• Papel y bolígrafos • 14 Sillas • Mesa grande	Valoración final	10 minutos
Instrumentos de evaluación			
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes: 5. Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio) 6. Lo que menos me ha gustado 7. De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un... 8. De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...			

Fuente: elaboración propia

Tabla 7.

Descripción de la Actividad VI.

Título de la actividad		Nº Actividad	Sesión
“Hacemos cine”		Nº 6	Sesiones VII, VIII, IX, X, XI, XII
Objetivos		Contenidos	

• Aplicar todo lo aprendido a través de la elaboración de un cortometraje final • Trabajar en equipo, la cooperación y coordinación	• Elaboración de guión • Elecciones técnicas y prácticas • Reparto de roles • Aprendizaje práctico en los roles asignados						
Descripción actividad							
La evolución de la actividad será la siguiente: 1. Terminar el guión, decisión de personajes y tema del corto. Qué mensaje queremos transmitir y cómo 2. Afianzar el reparto de roles: Cámaras, director o directores, actores, directores de montaje y edición de vídeo, etc. 3. Elección de localizaciones: Exteriores, interiores, espacios públicos o privados 4. Trabajo con profesionales. Los participantes trabajarán mano a mano con profesionales en la industria del cine, siendo los usuarios quienes toman el control creativo y toman las decisiones, no obstante tendrán guía y apoyo si lo requieren 5. Inicio de grabaciones. Es el siguiente paso en el desarrollo de la autonomía de los participantes, a esta altura de la intervención los usuarios serán plenamente conscientes de lo que están logrando, las figuras del educador y el profesional de comunicación audiovisual estarán ahí para motivarles y recordarles sus capacidades, pues se debe de tener en cuenta la complejidad de la actividad a realizar 6. Montaje y edición de vídeo. Al igual que en el apartado anterior, contarán con el apoyo profesional en esta parte final							
Espacio y agrupamiento		Recursos		Temporalización			
• 12 usuarios • 1 Educador social • 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual • Cámaras profesionales		• Ordenador • Proyector • 2 Cámaras • Material de iluminación		Inicio: Introducción a la sesión correspondiente		10 minutos	
				• Elaborar el guión • Grabación • Montaje		90 minutos	

• Profesionales de montaje y edición de vídeo	• Micrófonos • Papel y bolígrafos • 14 sillas • 1 mesa grande	Dinámica de evaluación de la actividad y cierre	20 minutos
Instrumentos de evaluación			
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes: - Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio) - Lo que menos me ha gustado - De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un... - De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...			

Fuente: elaboración propia

Tabla 8.

Descripción de la Actividad VII.

Título de la actividad		Nº Actividad	Sesión
“Somos cine”		Nº 7	Sesión XIII
Objetivos	Contenidos		
• Evaluar la intervención	• Visualización del proyecto audiovisual final • Cuestionario final		
Descripción actividad			
Esta será la actividad de despedida, se repasará todo lo hecho y se les dará la enhorabuena a los participantes por todo su trabajo. En esta sesión el resultado del metraje será visualizado y comentado. En esta sesión se			

realizará el segundo y último cuestionario, que dará información a los realizadores de la intervención sobre los objetivos alcanzados. Además se utilizará el mismo método de valoración de todas las sesiones, pero en este caso se utilizará para evaluar tanto la del día, como todo el taller llevado a cabo.

Espacio y agrupamiento	Recursos	Temporalización	
• 12 usuarios • 1 Educador social • 1 Profesional de la Comunicación Audiovisual	• Ordenador • Proyector • Papel y bolígrafos • 14 sillas • 1 mesa grande	Inicio: Introducción a la sesión correspondinete	10 minutos
		Visualización del metraje realizado por los usuarios	60 minutos
		Dinámica de evaluación de la actividad, cuestionario final y cierre	20 minutos
Instrumentos de evaluación			
Al final de cada sesión los integrantes se reúnen en círculo para realizar una valoración y reflexión de la actividad, el educador guiará este proceso, planteando las siguientes preguntas, a las que puede responder él antes para generar confianza y motivación en los participantes: - Lo que más me ha gustado (el porqué es sustancial pero nunca obligatorio) - Lo que menos me ha gustado - De manera individual, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) valoro la actividad con un... - De manera grupal, del 1 al 5 (siendo el 1 “muy mal” y 5 “genial”) Valoramos la actividad con un...			

Fuente: elaboración propia

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión teórica integral del concepto de cine, analizando sus múltiples facetas. Como se ha mencionado, el cine abarca dimensiones artísticas, socioculturales e industriales. Este proyecto adopta una perspectiva integradora de estas dimensiones, con la educación audiovisual como eje central y principal herramienta para empoderar a los participantes.

Desde una perspectiva teórica, el proyecto aborda el cine como una herramienta clave para la educación audiovisual, posicionándola como una estrategia pedagógica innovadora y un medio eficaz para promover la alfabetización audiovisual como herramienta socioeducativa. Más allá de los objetivos y los destinatarios, este proyecto se presenta como una propuesta abierta y adaptable, invitando a su implementación y extensión a otros colectivos.

La autora considera que los resultados obtenidos corroboran la consecución del objetivo principal del diseño de intervención, elaborar una propuesta de intervención a través de la cual se empodere a los participantes, utilizando el cine como medio para lograrlo. En cuanto a los objetivos secundarios, se ha logrado un abordaje crítico y analítico del cine, enriqueciendo el conocimiento sobre hábitos de consumo audiovisual, la influencia de los medios y su impacto social. Asimismo, se ha innovado en la figura del educador social, incluyéndole dentro de una propuesta pedagógica novedosa, actuando desde la vinculación del cine con la sociedad y promoviendo la educación audiovisual en un marco de participación y desarrollo comunitario.

En cuanto a las limitaciones encontradas durante la realización del proyecto, podemos destacar la diversidad de fuentes como un desafío. La amplitud de enfoques y teorías sobre el cine dificultó la delimitación de un marco teórico concreto. Dado que el cine se puede analizar desde múltiples perspectivas, seleccionar una línea de investigación específica en la que enmarcar la acción resultó complejo.

La decisión sobre el colectivo al que dirigir la intervención también resultó compleja, pues se buscaba un grupo con necesidades específicas en el ámbito de la salud mental, pero sin reducir a las personas a su diagnóstico. Debido a que se buscaba implementar una intervención que promoviera el bienestar integral y la recuperación, resaltando las fortalezas de las personas destinatarias como individuos únicos, sin recurrir ni recaer en el estigma asociado a las enfermedades mentales. No obstante, pese a las dificultades iniciales en la selección del grupo destinatario, esta decisión resultó ser una fortaleza para el proyecto. Trabajar con un grupo con el que la autora ya tenía experiencia permitió adaptar la metodología de manera más precisa a sus necesidades y características, aprovechando el conocimiento previo sobre su nivel de participación y sus intereses.

Para la alumna, el siguiente paso de cara al futuro del proyecto, sería la implementación real del mismo, para poder valorar futuras líneas de actuación y crear una red de proyectos en diferentes líneas de actuación con el cine como protagonista. Asimismo, se propone ampliar el alcance del proyecto a través de una investigación más profunda. La autora considera fundamental complementar la intervención con un estudio que combine métodos cuantitativos y cualitativos para recopilar datos más sólidos y detallados. Además, se plantearía la posibilidad de presentar el proyecto a la sociedad, en festivales como la seminci, a modo de documental de carácter social en el que se muestre el propio corto y a su vez, un detrás de cámaras con el proceso de realización y los resultados e impacto que tuvo en los participantes.

En conclusión, el programa de actividades desarrollado ofrece una estrategia prometedora para potenciar el empoderamiento de diferentes grupos sociales. Las raíces sociales y culturales del cine se muestran como el caldo de cultivo perfecto para implementar la acción socioeducativa y obtener resultados favorables.

7. REFERENCIAS

7.1 Bibliografía

Almenarez, Y. (2022). Innovar para resistir: el cine comunitario para crear realidades. Revista Espacio Sociológico. 2 (3). E-ISSN: 2805-7007

Amar Rodriguez, V. C. (2009). *El cine y otras miradas. Contribuciones a la educación y a la cultura audiovisual*. Comunicación Social.

Astudillo Alarcón, W., & Mendinueta Aguirre, C. (2008). El cine como herramienta para una mejor comprensión humana. *Rev Med cine*, 4, pp. 131-136

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/56249/RMC2008_V4N3_p131.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. *México: Fondo de Cultura Económica*.

Bretones, MT (2008). Los medios de comunicación de masas: desarrollo y tipos. En *Teorías de la Comunicación*

<https://hdl.handle.net/2445/5924>

Camacho, J. (2014). Exclusión social. *EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad*, (7), 208-214. Recuperado a partir de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2242>

Cantos Ceballos, A. (2013). Cine y alfabetización audiovisual: El análisis del filme como agente activo de comunicación para la educación ciudadana. *Razón y Palabra*, 82

Canudo, R. (1914). Manifiesto de las Siete Artes. [Archivo PDF].
https://www.academia.edu/30806128/Manifiesto_de_las_Siete_Artes_pdf

Carmen-Pereira, M. (2005). Cine y Educación Social. *Revista de Educación*, 338, pp. 205-228.

Cerdán Martínez, V. (2018). Un método didáctico de empoderamiento a partir de la serie de TV: “Black Mirror”. *Vivat Academia*, (144), 37-49.
<https://doi.org/10.15178/va.2018.144.37-49>

De la Torre et al., (2005). *El cine, un entorno educativo: Diez años de experiencias a través del cine*. Narcea.

Dewey, J. (1927). La opinión pública y sus problemas. [Editorial].

Freire, P (2004). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores Argentina.

Goldman, H. H., Gattozzi, A. A., Taube, C. A. (1981). Defining and counting the chronically mentally ill. *Hospital and Community Psychiatry*, 32, 21–27.

Gubern, R. (2016). *Historia del cine*. Anagrama.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZKCZBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1873&dq=roman+gubern+la+historia+del+cine&ots=CJVxKreIir&sig=utaGKk3Yl8HDJGa>

[6jVzoEWiPHJs#v=onepage&q=roman%20gubern%20la%20historia%20del%20cine&f=false](#)

Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Ediciones de la Torre.

Kong Montoya, A. (2016). Ante la brecha digital: El cine comunitario como herramienta de educación. *Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios*, 28(72), 121-134. Recuperado a partir de <https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/909>

Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Recuperado de <https://www.gpullman.com/8170/texts/lippmann.pdf>

Martínez de la Torre et al. (2017). La importancia de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de la ansiedad. *Revista Española de Enfermería de Salud Mental*, 2(2), 55-62.
<https://www.reesme.com/index.php/REESM-AEESME/issue/view/6>

Martínez-Salanova, E. (2023) Cine, interculturalidad y educación social. *El País de las Aulas: Ideas, Reflexiones y Propuestas*, 12.

Menéndez A. Los medios de comunicación de masas y su impacto social. *Salud Publica Mex [Internet]*. 11(4):495_499. <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/2892>

Organización Mundial de la Salud. (2010). *Empoderamiento del usuario de salud mental. Declaración de la oficina regional para Europa de la OMS*.
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Declaracion_Empoderamiento_OMS.pdf

Ortiz Gómez, J. C. (2017). Análisis del impacto y los resultados obtenidos en la comunidad con el desarrollo del proyecto de extensión “Cinema na curva do rio”: Abordaje al cine comunitario regional (Trabajo de curso). Curso de Cine y Audiovisual de la UNILA. Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia (ILAACH). Curitiba, Brasil.

Pardo, A. (2001). El cine como medio de comunicación social y la responsabilidad social del cineasta. En M. Codina (Ed.), *La ética desprotegida: Ensayos sobre deontología de la comunicación* (pp. 117-141). Eunsa. <https://hdl.handle.net/10171/35977>

Pérez Tornero, J.M. (2005). Hacia un nuevo concepto de educación en medios. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 24, pp. 21-24.

Pulido Polo, M. (2016). El impacto del cine en la educación: Un estudio de caso. *520 Opción*, 32(Esp. 8), pp. 519-538.

Redondo Neira, F. (2015). Cine transnacional, el sistema de festivales y la transformación digital, *Fonseca, Journal of Communication*, 11, pp. 175-196

Rodríguez Murcia, V. M. (2014). *El cine como posibilidad de pensamiento desde la pedagogía: una mirada a la formación de maestros* (1ª ed.). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional; CIUP.

Bretones, M. T. (2008). Los medios de comunicación de masas: desarrollo y tipos. En *Teorías de la Comunicación* (Documento de curso). Campus Virtual Universidad de Barcelona.

<http://hdl.handle.net/2445/5924>

Santiago-Guervós, J. de (2020). La orientación ideológica en los medios de comunicación social y la eficacia persuasiva de la desinformación. *Gredos. Revista de Filología*, <https://gredos.usal.es/handle/10366/147636>

Serrano, M. (1990). Las transformaciones sociales vinculadas a la era audiovisual. En B. Díaz Nosty (Dir.), *Comunicación social 1995/Tendencias. Informes anuales de Fundesco. Las nuevas fronteras de los medios* (pp. 217-225). Madrid: Fundesco. <http://eprints.ucm.es/13187/>

Sotelino Losada, A., Gutiérrez Moar, M. del C., & Alonso Ruido, P. (2022). Pedagogía y cine: dos pilares para desarrollar la inclusión educativa. *Revista de Investigación en Educación*, 51 (1) <https://doi.org/10.1/rif.51.1.2022-92>

7.2 Filmografía

González Bermúdez, P. (2021). *La naranja prohibida* [Film]. WarnerMedia.

Lumière. L. (1895) *la salida de los obreros de la fábrica Lumière y la llegada del tren*. [Film]. Lumière.

ANEXOS

ANEXO I. *Cuestionario inicial, percepción del cine y expectativas sobre el proyecto.*

- **Datos generales**

- Edad: _____

- Género: _____

- ¿Has participado en alguna actividad relacionada con el cine anteriormente? (charlas, cine fórum, etc)

Si

No

1. **Percepción del cine**

- ¿Te gusta el cine?

Mucho

Bastante

Poco

Nada

- ¿Con que frecuencia ves películas?

Casi todos los días

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Rara vez

- ¿Qué género de cine es tu preferido? (se pueden marcar varios)

Comedia

Drama

Terror

Ficción

Documental

Acción

Otros: _____

- ¿Cómo crees que el cine puede influir en tu vida?

Me ayuda a distraerme o relajarme

Me hace pensar o reflexionar

Me permite expresarme mejor

Me ayuda a conocer otras realidades

Me inspira, motiva o anima

De ninguna en particular

Otros: _____

- ¿Alguna vez has sentido que una película te ayuda a entender algo de ti mismo o de tu entorno de alguna manera?

Si

No

Explica tu respuesta si quieres: _____

2. Expectativas del proyecto

- ¿Qué esperas aprender en este taller?
- ¿Qué te gustaría aprender o mejorar a través del taller?

Hablar en público

Expresar emociones

Relacionarme mejor con otras personas

Usar cámaras o tecnología audiovisual

Contar mi historia o vivencias

Otro: _____

- ¿Crees que el cine puede ayudarte de alguna manera a sentirte más seguro/a o con más capacidad para afrontar dificultades?

Sí

No

No sé

- ¿Te gustaría utilizar el cine como medio para expresar tus emociones y opiniones?

Sí

No

No sé

ANEXO II. *Cuestionario final, valoración de la experiencia y conocimientos y habilidades adquiridas.*

1. Datos generales

- Edad: _____
- Género: _____
- ¿Cómo valorarías tu experiencia en los talleres del 1 al 10, siendo 1 la mínima puntuación y 10 la máxima?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Percepción del cine

- ¿Cuánto dirías que ha cambiado tu percepción del cine gracias a esta experiencia?

Mucho

Bastante

Poco

Nada

- ¿Ha cambiado la frecuencia con la que ves películas? Si es así marca la frecuencia siendo 1 el mínimo y 10 el máximo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rara vez

- ¿Has añadido nuevos géneros de cine a tus preferencias? (se pueden marcar varios)

Comedia

Drama

Terror

Ficción

Documental

Acción

Otros: _____

- ¿Cómo crees que el cine puede influir en tu vida?

Me ayuda a distraerme o relajarme

Me hace pensar o reflexionar

Me permite expresarme mejor

Me ayuda a conocer otras realidades

Me inspira, motiva o anima

De ninguna en particular

Otros: _____

- ¿Alguna vez has sentido que una película te ayuda a entender algo de ti mismo o de tu entorno de alguna manera?

Si

No

Explica tu respuesta si quieres: _____

3. Expectativas del proyecto

- ¿Qué has aprendido en este taller?

- ¿Qué habilidades crees que has adquirido o mejorado a través del taller?

Hablar en público

Expresar emociones

Relacionarme mejor con otras personas

Usar cámaras o tecnología audiovisual

Contar mi historia o vivencias

Otro: _____

- ¿Crees que el cine puede ayudarte de alguna manera a sentirte más seguro/a o con más capacidad para afrontar dificultades?

Sí

No

No sé

- ¿Te ha gustado la idea de utilizar el cine como medio para expresar tus emociones y opiniones?

Sí

No

No sé

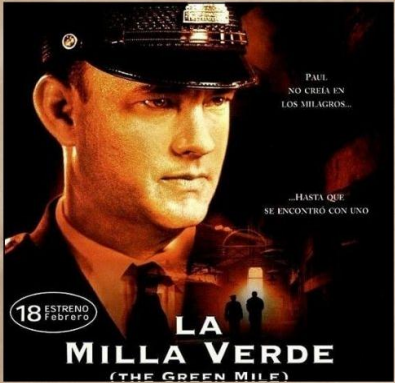
ANEXO III. *Presentación ejemplo “qué dice el cine de mi”. Elaboración propia.*

Que dice el cine de mi

MI PELÍCULA FAVORITA ES....

LA MILLA
VERDE

La razón es...

- El significado personal que tiene para mi, pues es una película que le encanta a mi abuelo
- Me gusta mucho la actuación de los dos personajes principales interpretados por Tom Hanks y Michael Clarke Duncan
- El tema subyacente de la película y su significado; la justicia, el bien y el mal...

ANEXO IV. *Valoración de cada sesión, ejemplo visual.* Elaboración propia.

EVALUACIÓN

LO QUE MÁS ME HA GUSTADO ES... ✓

LO QUE MENOS ME HA GUSTADO ES... ✗

LA ACTIVIDAD HA SIDO UN... ★★★★★

1 2 3 4 5

Clapperboard icon