

S N E X U S e n e n u

35

**Sistematización de una
experiencia de implementación
del formato pódcast como
herramienta de investigación**

**Systematization of an
experience in implementing the
podcast format as a research
tool**

Daniel Enrique Monje Abril

n°
35

Nota del diseñador:

La diagramación de estos artículos está pensada para facilitar la lectura en dispositivos móviles.

Sin embargo, también se pueden leer en pantallas convencionales de equipos de escritorio y portátiles, reduciendo la magnitud del *zoom*.

**Facultad de
Artes Integradas**
Vicedecanatura de Investigación

Nexus

Doi:

[10.25100/nv0i35.13130](https://doi.org/10.25100/nv0i35.13130)

¹ Daniel Enrique Monje Abril
ORCID: [0000-0001-6104-1576](https://orcid.org/0000-0001-6104-1576)

¹ Universitaria Agustiniiana. Bogotá, Colombia.

Correo electrónico:

daniel.monje@uniagustiniana.edu.co

Recibido: 11 de agosto de 2023

Aprobado: 17 de mayo de 2024

ISSN en línea 2539-4355 /

ISSN impreso 1900- 9909

Este trabajo está bajo la licencia internacional
[Creative Commons BY NC 4.0.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Sistematización de una experiencia de implementación del formato pódcast como herramienta de investigación

Daniel Enrique Monje Abril¹

¿Cómo citar este artículo? / *How to quote this article?*

Monje Abril, D. E. (2024). Sistematización de una experiencia de implementación del formato podcast como herramienta de investigación. *Nexus*, (35), e30013130. <https://doi.org/10.25100/n.v0i35.13130>

1 Realizador de Cine y TV de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Artes Plásticas y Visuales de la misma universidad y Doctor en Imagen, arte, cultura y sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán. Ha sido profesor universitario por 15 años en Colombia y México.

Resumen

Como parte del proyecto *Los investigadores y el cine*, se ha generado un programa de análisis cinematográfico en formato pódcast disponible en la plataforma *Ivoox*, con el título *Conversaciones sobre cine y sociedad*. El pódcast estuvo en producción entre los años 2018 y 2023 con un total de 91 episodios realizados durante este periodo. En el presente artículo se describe la sistematización de la experiencia, explicando metodológicamente cómo un pódcast puede ser utilizado como herramienta de investigación para problematizar la relación que existe entre las manifestaciones culturales y/o artísticas con los procesos de investigación, docencia y extensión desarrollados en el programa de Cine y Televisión de la Universidad Manuela Beltrán (UMB). Al analizar la experiencia de la producción del pódcast, así como las características de cada una de las conversaciones, se logra percibir una tendencia a la revisión de material norteamericano, de corte realista, dramático, producido por hombres para tratar temas relacionados con situaciones políticas coyunturales de la actualidad.

Palabras clave: pódcast, sistematización, cultura, educación.

Abstract

As part of the *Los investigadores y el cine* project, a film analysis podcast has been generated available on the *Ivoox* platform with the title *Conversaciones sobre cine y sociedad*. The podcast was in production between 2018 and 2023 with a total of 91 broadcasts made during this period. This article summarizes the systematization of the experience. Methodologically is explained how a podcast can be used as a research tool to problematize the relationship that exists between cultural and/or artistic manifestations with the research, teaching and extension processes that are developed. in the Film and Television program at the Manuela Beltrán University (UMB). Analyzing the experience of producing the podcast, as well as the characteristics of each of the conversations, it is possible to perceive a tendency towards the revision of american material, drama, produced by men and dealing with topics related to current political events.

Keywords: podcast, systematization, culture, education.

Introducción

El pódcast *Conversaciones sobre cine y sociedad* surgió a partir del proyecto Los investigadores y el cine, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán (UMB). Fue emitido por primera vez en junio de 2018 y por última en octubre de 2023, con un total de 91 episodios. El proyecto, y todas las actividades asociadas a él, provienen de una premisa inicial común a quienes han formado parte de su desarrollo: es necesario hablar del audiovisual. Para un académico, parece lógico y evidente hablar de su campo de estudio como algo cotidiano, sobre todo en campos como las artes y el audiovisual. Sin embargo, esto no siempre parece ser así; incluso en las mejores escuelas de cine colombianas, los académicos han dejado de hablar sobre el audiovisual. La conversación como forma de generar conocimiento parece que está desapareciendo de los claustros y va, poco a poco, migrando hacia las redes sociales. Las razones para esto son variadas y complejas, pero principalmente se destaca que en el modelo de universidad contemporáneo los productos que suelen resultar más interesantes y rentables a nivel académico —como el artículo y el documental—, reemplazan la discusión argumentada sobre un

tema específico. La *auto-nomía* heideggeriana que solamente “se aguanta sobre el fundamento de la auto-reflexión” (Rodríguez, 1996, p. 140), opera como la base sensata de la existencia de los diferentes espacios de diálogo universitario. Así, se hace necesario que, en el contexto de la universidad contemporánea, surjan proyectos de investigación que fomenten los espacios y productos diversos para la deliberación, el diálogo y el debate. La escritura de artículos como el presente, además de sus objetivos propios, buscan la validación de espacios del pensamiento no reconocidos dentro de la mayoría de los modelos de medición como la conferencia, el conversatorio, el cineclub o el ejercicio de la crítica.

Los investigadores y el cine se generó a partir de la experiencia producida por el cineclub *El visor*, del Programa de Cine y Televisión de la UMB. Durante más de veinte años, en 560 sesiones de proyección y 550 boletines semanales, el cineclub ha funcionado como un espacio integrador de las experiencias investigativas y analíticas del programa. En cabeza del profesor Ricardo Méndez, un convencido del cineclubismo como parte del componente investigativo de un programa académico, el espacio se involucró en todas las funciones universitarias de la institución. Esto es

especialmente evidente en las publicaciones de la Facultad de Artes durante este periodo, como en los diferentes números de la revista ConSecuencia y los diferentes libros producidos por el grupo de investigación REC (Reflexiones en torno a las prácticas culturales), publicados por la editorial UMB. Sin embargo, la articulación entre el espacio dedicado al cineclubismo y a la investigación no estaba estructurada.

A partir de lo anterior, en el año 2017 se proponen los *Conversatorios sobre cine*, una serie de seis eventos colectivos creados con la intención de generar procesos analíticos e independientes por parte de las y los docentes investigadores del programa. Estos conversatorios fueron pensados como eventos académicos independientes; se registraron en video, fueron publicados en el sitio web de la universidad y se analizaron con relación a los resultados de investigación del mismo año. Como parte de la iniciativa, se propuso a quienes participaron de esta experiencia la publicación de un libro que diera cuenta de las diferentes perspectivas tomadas al interior del cineclub (Monje, 2018b). Como cada uno de los conversatorios se realizó de manera independiente, no comparten un eje temático, una metodología o una estructura. El único elemento en común es

el conversatorio mismo como un espacio para el intercambio de ideas en el marco de la relación entre diferentes pares académicos; en este “se busca dinamizar ideas relacionadas a la comunicación, enfocadas en las prácticas de los participantes, que retroalimenta las visiones e inspira gradualmente un cambio cualitativo de las intervenciones de cada uno de los participantes en entornos compartidos” (Agudo y Suárez, 2018, pp. 1-2). Las grabaciones de los conversatorios tuvieron una amplia difusión entre docentes y estudiantes del Programa de Cine y Televisión, quienes encontraron en ellos la oportunidad para abrir espacios de discusión sobre problemáticas relativas a la función social del cine. El libro resultante de esta primera etapa reunió ocho textos producidos por docentes investigadores asociados a la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMB. El producto se editó con el objetivo de encontrar puntos de articulación entre todas las disciplinas que coexisten al interior de la institución, y las posibles conexiones con otras entidades educativas e investigativas a nivel nacional (Monje, 2018b).

A partir de este primer proceso reflexivo comenzó el planteamiento de un espacio de constante análisis cinematográfico anidado al proyecto del cineclub UMB. Para esto, la idea del conversatorio

se presentó como un recurso metodológico central, siendo, a la vez, una oportunidad para que la comunidad académica se reuniera en torno al conocimiento; un espacio de encuentro y convergencia de distintos actores del pensamiento cinematográfico para realizar una puesta en común de sus puntos de vista.

Tras la edición del libro y el comienzo del segundo semestre del 2018, surgió la idea —inicialmente propuesta por la profesora Luisa Fernanda Muñoz Rodríguez— de continuar los conversatorios en formato de pódcast. Así, el proyecto Los Investigadores y el cine fue presentado en mayo del 2018 y aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMB. El presente artículo se concentrará en desarrollar los contenidos que se relacionan directamente con la producción del pódcast *Conversaciones sobre cine y sociedad*, disponible de manera gratuita en la plataforma *Ivoox*.

En su libro *Podcasting: the audio media revolution*, Spinelli y Dann (2021) presentan algunas características importantes de formato con relación a su más claro antecedente: la radio tradicional. En el texto presentan varias categorías, sin embargo, las más relevantes para la construcción del presente escrito son:

- © Los pódcast son productos destinados principalmente al consumo en aparatos móviles (teléfonos y reproductores).
- © Los pódcast suelen ser consumidos en ambientes urbanos, como los medios de transporte masivos, las calles y cualquier tipo de espacio público.
- © Los pódcast ofrecen al oyente un mayor control sobre cuándo y cómo se consume el producto. Pueden ser escuchados a cualquier hora del día, en cualquier ambiente y en repetidas ocasiones si así se quiere.
- © La naturaleza propia del formato de pódcast requiere, por parte del usuario, una acción de búsqueda y selección del contenido. Implica manejar una nueva tecnología, suscribirse para recibir actualizaciones y, en algunas plataformas, descargar manualmente los archivos.
- © Gracias a su distribución a través de internet, las audiencias de los pódcast son globales. En muchas ocasiones, productos que han sido realizados para comunidades

pequeñas o localizadas en lugares aislados alcanzan audiencias mundiales, e incluso, comunidades para las que no estaban originalmente dirigidos.

© Como parte del sistema de los pódcast se establece una relación con el espectador, ya que la mayoría de las plataformas ofrece la opción de hacer comentarios, mandar mensajes, calificar la experiencia y compartir en redes sociales.

© Los pódcast no requieren de una gran infraestructura y/o capital para su realización y distribución. Generalmente su poca inversión produce una mayor libertad creativa.

© Aunque existen algunas plataformas de paga, en la gran mayoría de los casos los pódcast se distribuyen de forma gratuita. En los últimos años, el formato ha desarrollado modelos de *crowdfunding*, donaciones y otros tipos de financiación, incluida la financiación por organizaciones educativas o estatales.

© Debido a que el tamaño de los archivos de un pódcast es pequeño, en la gran mayoría de los casos estos están disponibles de manera indefinida después de su publicación.

© La flexibilidad del medio y su bajo costo permite la existencia de un proceso de aprendizaje por los realizadores de un pódcast.

© El pódcast no es parte de una parrilla de programación, lo que le otorga una gran libertad creativa al equipo de realización.

Estas y otras características han logrado que, en tan solo dos décadas, las audiencias de los pódcast hayan crecido de manera exponencial. Esto queda demostrado en el informe *Podcasting today*, presentado por la prestigiosa firma de medición de audiencias Nielsen Company (2022). El informe sostiene que el número de títulos y episodios ha aumentado en casi un 200% [...] en los últimos dos años. Según Podcast Index (2022), en 2022 se contabilizaron 4 082 195 pódcasts en todo el mundo. Además, se puede apreciar que solamente en junio de 2022 se crearon 1 152 programas nuevos. El fuerte crecimiento se registra también en su creación (a nivel mundial) en plataformas

gratuitas, por ejemplo, “solo en 2021 se agregaron más de 650 mil pódcast nuevos a Apple Podcasts” (Rivera, 2022, Rephonic analiza las tendencias de las calificaciones de pódcast en Apple, hallazgo 1.)

En *Los investigadores y el cine* existen otros productos que refieren a diferentes objetivos del proyecto, entre ellos los libros *Conversatorios sobre cine* (Monje, 2018b), *Los investigadores y el cine* (Monje, 2018c) y *Los investigadores y el cine II* (Monje, 2020). Sin embargo, el pódcast *Conversaciones sobre cine y sociedad* se articula como la pieza principal de un proyecto que busca aprovecharse del auge de este tipo de formato para incrementar el impacto que tiene la investigación realizada al interior de la universidad. Esto, sin olvidar que el público principal del proyecto han sido estudiantes y docentes del programa de la UMB. La naturaleza interna de este consumo ha creado un efecto en el que los espacios de discusión alrededor de los temas tratados en el pódcast se extienden a la vida académica e, incluso, a los espacios de clase.

Descripción metodológica del podcast

Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri, 2018, p. 34), es posible considerar que un escenario como la realización constante y metódica de conversaciones sobre la relación que existe entre el cine y la sociedad, tiene la habilidad de operar como una herramienta de investigación en pro de un objetivo. Se trata de una metodología que descansa sobre la idea de ciclos. Contrario a los estudios con diseño transeccional y longitudinal, el diseño por ciclos presenta la oportunidad de unir lo mejor de estos dos. Mientras que en el diseño transeccional se realiza una exploración inicial en un momento específico, su contraparte, el diseño longitudinal, busca “analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, de las relaciones entre éstas” (Sampieri, 2018, p. 190). El diseño por ciclos permite analizar un fenómeno diverso, complejo y extendido en el tiempo desde una multiplicidad de perspectivas que otros diseños

no logran aprehender. La potencia del método radica en la repetición periódica de la metodología y la sistematización de los resultados de la misma. Para el caso de la conversación, se requiere de un ejercicio donde las variables no cambien en ningún momento, de modo que cada uno de las etapas de la investigación obedezcan a los mismos procedimientos y maneras de documentación. Así, las variables se basan en ciclos repetidos de análisis que sirven para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez desde diferentes perspectivas, puntos de vista e, incluso, principios ideológicos.

El particular objeto de estudio (el cine) tiene muchas maneras de definirse. En el marco de esta investigación, el cine es entendido como lo hizo André Bazin (como se citó en Ungaro, 2000): un arte de lo real, pues “nos concede ver en directo la esencia de las cosas” (p. 145). La imagen cinematográfica es una representación tal como lo es la fotografía o la pintura; estas re-presentan la imagen propia del objeto, lo que implica dos cosas: “que trae al presente algo que se encontraba en el pasado y que la imagen del objeto pasado y la imagen del objeto re-presentado son iguales” (Esqueda, 2019, p. 13). El cine crea verdades a partir del montaje de las imágenes y no las imágenes

mismas, pues es en su articulación donde reside el lenguaje. De esta manera, durante los pasados cien años la cinematografía ha dedicado sus esfuerzos a producir cientos de narraciones que definen la particular manera en la que nuestra sociedad se ve a sí misma. Todos los aspectos de la vida humana han sido reflejados, desde los más reales, vulgares y cotidianos, hasta los más sublimes y extraordinarios; la investigación y los investigadores no han sido la excepción, por el contrario, han sido sujetos de múltiples narraciones, algunas en el territorio de lo cinematográfico y otras en lo extracinematográfico. Muchas de estas representaciones resultan favorables y exactas, pero distorsionadas en algunos casos por los estereotipos y las necesidades narrativas. Sin embargo, todas las películas de la historia humana, en conjunto, permiten una clara representación de la forma en que la humanidad percibe la existencia de la vida académica y su papel en la sociedad. Los académicos, por su lado, también son parte de esta sociedad, y se ven afectados por la forma en que sus disciplinas e investigaciones se ven representadas cinematográficamente. La relación bidireccional entre las diferentes producciones audiovisuales y los miembros de la comunidad académica, presenta un campo problemático que se hace necesario explorar con aquellos que lo conforman. El problema se

puede ver delimitado por una matriz de preguntas que relacionen las diferentes investigaciones con manifestaciones cinematográficas individuales. Esto conduce a la formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo se ven representados en el cine las y los académicos de la Universidad Manuela Beltrán?

Con este interrogante se dio inicio al proyecto, cuyo objetivo radicó en problematizar la relación que existe entre las manifestaciones culturales y/o artísticas con los procesos de investigación, docencia y extensión que desarrollan los y las docentes de Cine y Televisión en la Universidad Manuela Beltrán. Para cumplir con este propósito, se hizo necesario generar procesos que permitieran visibilizar las influencias de los productos culturales sobre las diferentes actividades académicas, siendo, la mayoría de estos, producto del ejercicio del consumo audiovisual. Esto permitió problematizar las relaciones entre el discurso cinematográfico y las múltiples disciplinas académicas al interior de la universidad, así como fomentar procesos de colaboración entre los y las docentes de la institución, tanto del Programa de Cine y Televisión como de las distintas instancias académicas. El aspecto transdisciplinar del grupo REC permitió fortalecer la reflexión crítica sobre el ejercicio de la

propia disciplina, y problematizar las estructuras narrativas de los productos, procesos y proyectos de investigación de formas estructuralmente diversas, fomentando una multiplicidad de miradas.

El ciclo de preproducción, producción, posproducción y distribución ha servido como plantilla para la determinación de la metodología de cada uno de los 91 ciclos investigativos que conforman el cuerpo del pódcast, siendo el producto de esta metodología la posibilidad de generar un símil directo entre las fases de la producción y de la investigación. De esta manera, la preproducción de cada episodio corresponde a la fase de construcción del objeto de estudio; la producción equivale a la fase de observación, comprobación o verificación empírica; la posproducción a la interpretación de los resultados y conclusiones, y finalmente, la distribución se refiere a la presentación de resultados y difusión. Metodológicamente el pódcast, como parte del proyecto de investigación, crea de manera periódica e independiente nuevos espacios de reflexión que permiten problematizar, de manera colectiva, la relación que existe entre las manifestaciones culturales y/o artísticas con los procesos de investigación, docencia y extensión que se desarrollan en la UMB. En términos generales, el

proyecto crea un escenario que integra enfoques investigativos a través del uso de diferentes métodos, diseños, técnicas, procedimientos de recolección y análisis de datos, considerando múltiples opciones de acuerdo con el criterio que se seleccione para llevar a cabo el ejercicio de integración. Este tipo de complementariedades operan como:

Una estrategia de integración para producir conocimiento a través una práctica múltiple para aproximarse a los datos con el propósito de superar la posición unidimensional y divisoria de los enfoques, evaluando los aportes de cada uno en el proceso de investigación para la comprensión y/o explicación del objeto de estudio. (Blanco y Pirela, 2022, p. 4)

Para la producción de cada uno de los episodios se aplicó la metodología en cuatro fases de investigación, lo que hizo posible la sistematización del conocimiento. En la fase de construcción del objeto de estudio se organizaron reuniones previas con la persona que asistiría al conversatorio. Primero, se definió la temática social que se buscaba abordar, luego, se elegía una película que permitiera el planteamiento de la pregunta

para iniciar conversación en los participantes. Posteriormente, se realizaba un visionado del metraje y una conversación reflexiva a partir de esa visualización, con el fin de acordar los puntos que se tratarían en el conversatorio. La fase de observación, comprobación o verificación empírica corresponde a la grabación del pódcast y la realización del conversatorio, siempre teniendo en cuenta los acuerdos que previamente se hicieron para no perder de vista el objetivo general del proyecto. El tiempo definido para la grabación del conversatorio varió dependiendo del cubrimiento de los temas acordados previamente¹. Una vez terminada la grabación del conversatorio se pasaba a la siguiente fase: interpretación de los resultados y las conclusiones; aquí se realiza la edición del pódcast y se da a cada uno de los conversatorios orden y estructura de acuerdo con las conclusiones e intenciones de cada uno de los y las participantes. El ejercicio reflexivo es característico de esta fase, e implica un distanciamiento del discurso a través de la manipulación mediada por la tecnología de sonido. Finalmente, en la presentación de resultados y difusión, el pódcast entra en diálogo con toda la

1 Entre 2018 y 2023, el tiempo más corto de grabación fue de cuarenta y cinco minutos y el más largo de tres horas.

comunidad de estudiantes y docentes de la UMB. Durante esta fase se realiza análisis de audiencias y retroalimentación en la comunidad académica.

Esta metodología de investigación, a diferencia de los enfoques más tradicionales como el análisis de audiencias, el semiótico o la revisión bibliográfica, no tiene un final evidente y programado. Por el contrario, se espera que el proyecto continúe de manera indefinida evidenciando diversos resultados en cada análisis que se realice. Sin necesidad de detener los procesos de investigación del podcast, es posible recoger toda la información de este, organizarla, categorizarla y ponderarla para obtener respuestas que lleven hacia el cumplimiento del objetivo general. Estos cortes se pueden realizar de diversas maneras utilizando desde enfoques más cualitativos, en los que se generan diálogos autorreflexivos con la comunidad, hasta enfoques cuantitativos en donde se revisan los datos generados durante la producción del podcast.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron cuatro momentos de corte, entre ellos el presente análisis. Los tres primeros tuvieron un carácter autorreflexivo, producto de entrevistas no estructuradas y una mesa redonda que se encuentran resumidas en el libro *Los investigadores y el cine II* (Monje, 2020). El primer corte del

proyecto sucedió cuando los conversatorios dejaron de ser grabados en video e inició la producción del pódcast; el segundo se realizó en un momento en el que, a causa de la emergencia producida por el COVID 19, el pódcast se separó del cineclub UMB; y el tercero se dio en diciembre del año 2023, cuando el pódcast se convirtió en una experiencia interuniversitaria gracias a la firma de convenios entre la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universitaria Agustiniiana. El cuarto momento de análisis se dio con la finalización de la producción del pódcast. Aunque cada uno de estos cortes ha representado cambios importantes en la realización del programa o en la conformación de su equipo, es importante recalcar que en ninguno de ellos se ha cambiado la metodología de trabajo o del grupo de investigación central del proyecto.

Desarrollo del pódcast

La primera grabación se realizó el 1 de junio de 2018, con la participación del Dr. Rodrigo Bastidas Pérez (Monje, 2018a), y se publicó exclusivamente en formato sonoro en la plataforma *Ivoox*, servicio en español para escuchar, publicar y compartir contenidos sonoros de todo tipo. *Ivoox* está planteado como un *audiokiosco* en el que es

posible encontrar programas y secciones de radio, audiolibros, pódcast, conferencias y otros audios (Sellas, 2012). Esta plataforma fue elegida por su capacidad para llegar a audiencias variadas, más allá del ámbito estudiantil y docente del Programa de Cine y Televisión de la UMB. Asimismo, se optó por utilizar un servicio externo a los servidores de la universidad para facilitar los procesos de registro en los sistemas de investigación colombianos, y garantizar la continuidad del proyecto independientemente de las realidades contractuales de las y los investigadores con relación a la institución. Aunque esta plataforma no es la única en su clase, también influyeron en su elección la cantidad de audios que se pueden subir sin realizar una inversión económica, la duración de los mismos y la existencia de una aplicación propia para móviles iOS y Android. Igualmente, se tomó en cuenta que *Ivoox* ofrece una licencia de servicios de programación de tipo radiofónica y para *podcasting* en redes digitales por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por lo que todo su contenido está protegido por estas instituciones.

A excepción del periodo comprendido entre el 2020 y 2021 —el más afectado por la emergencia producida por el COVID 19—, durante las producciones se utilizó una grabadora de audio

Tascam DR 5 y un juego de micrófonos Sennheiser omnidireccionales. Todos los documentos del programa se escribieron en Libre Office y el audio final se editó en Audacity para aprovechar las ventajas que ofrece el *software libre* en el campo de la investigación.

Ya que la evaluación de audiencia de *Ivoox* únicamente ofrece resultados en número de escuchas, descargas y porcentajes de uso de las interfaces, se optó por realizar sondeos anuales entre estudiantes y docentes del Programa de Cine y Televisión de la UMB para verificar que el proyecto contara con una audiencia mínima; estos datos hicieron parte del informe final entregado a la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMB. En 2018 se encontró que un 81% de los docentes y un 53% de los estudiantes se encontraban suscritos al pódcast; en 2019 esta cifra creció a un 100% de los profesores y un 65% de los estudiantes del programa; en 2020, en medio de la coyuntura provocada por la pandemia, la audiencia descendió a un 81% en docentes y un 47% en estudiantes; en 2021 se mantuvo en 81% en docentes y en 40% en estudiantes; en 2022 descendió a 56% en docentes y a 27% en estudiantes. Para el último año de producción la audiencia aumentó a 60% en docentes y bajó a un 11% en estudiantes.

Sin embargo, es menester aclarar que conseguir audiencias amplias nunca fue un objetivo de la investigación. Se optó, sobre todo, por generar *engagement*, o compromiso.

El término *engagement* se refiere a la capacidad de una organización (cultural, académica o empresarial) de generar un vínculo o compromiso con la audiencia a través de sus acciones en la red, formando una comunidad que se identifique con los preceptos ideológicos del proyecto, convirtiéndose, a su vez, en prosumidores del mismo (Viñarás y Caerols, 2016). Ballesteros (2019) manifiesta que, en esta nueva era de las comunicaciones digitales, términos como *engagement* y participación se han convertido en el constructo central para describir la naturaleza de las interacciones de los y las participantes. Es, en este enfoque investigativo, que resulta más productivo revisar las interacciones y el compromiso entre quienes participan en una actividad social mediada por la tecnología, que examinar los índices de audiencia. En el campo de la investigación en nuevos medios se han propuesto diferentes tipos de *engagement* en función del interés del investigador y, sobre todo, desde el lugar epistémico del que se parte para realizar la investigación (Ballesteros, 2019). En este sentido, es posible analizar la implicación de los sujetos

físicos (las personas que participan en la grabación del pódcast), de sujetos jurídicos (las instituciones universitarias y académicas participantes en la creación del pódcast) y, finalmente, el *engagement* de los prosumidores, que en este caso particular refiere a la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Manuela Beltrán que no forma parte del proyecto de manera directa —para futuras mediciones se tendrán en cuenta a estudiantes y profesores externos al proyecto—. Precisamente parte de los intereses aquí está en analizar el *engagement* de las personas invitadas a conversar en el pódcast; aquí se tendrán en cuenta varios factores medibles en la producción de cada conversatorio, los cuales pueden ser analizados de manera independiente de acuerdo a las siguientes variables: el tipo de relación que existe entre la persona invitada y el Programa de Cine y Televisión de la UMB, los temas elegidos para la realización del conversatorio, la elección de los géneros cinematográficos de las películas seleccionadas, el origen de estas y los periodos históricos a los que pertenecen. Igualmente, de forma paralela, se hizo una pequeña reflexión sobre el género de los y las autoras de las obras que se analizan dentro del programa.

Toda esta información, recogida en el transcurso de los 5 años del proyecto, se ha sistematizado en varios cuadros comparativos para facilitar su lectura.

Resultados

La primera categoría de reflexión está centrada en la relación que existe entre la persona invitada y el Programa de Cine y Televisión de la UMB (Figura 1).

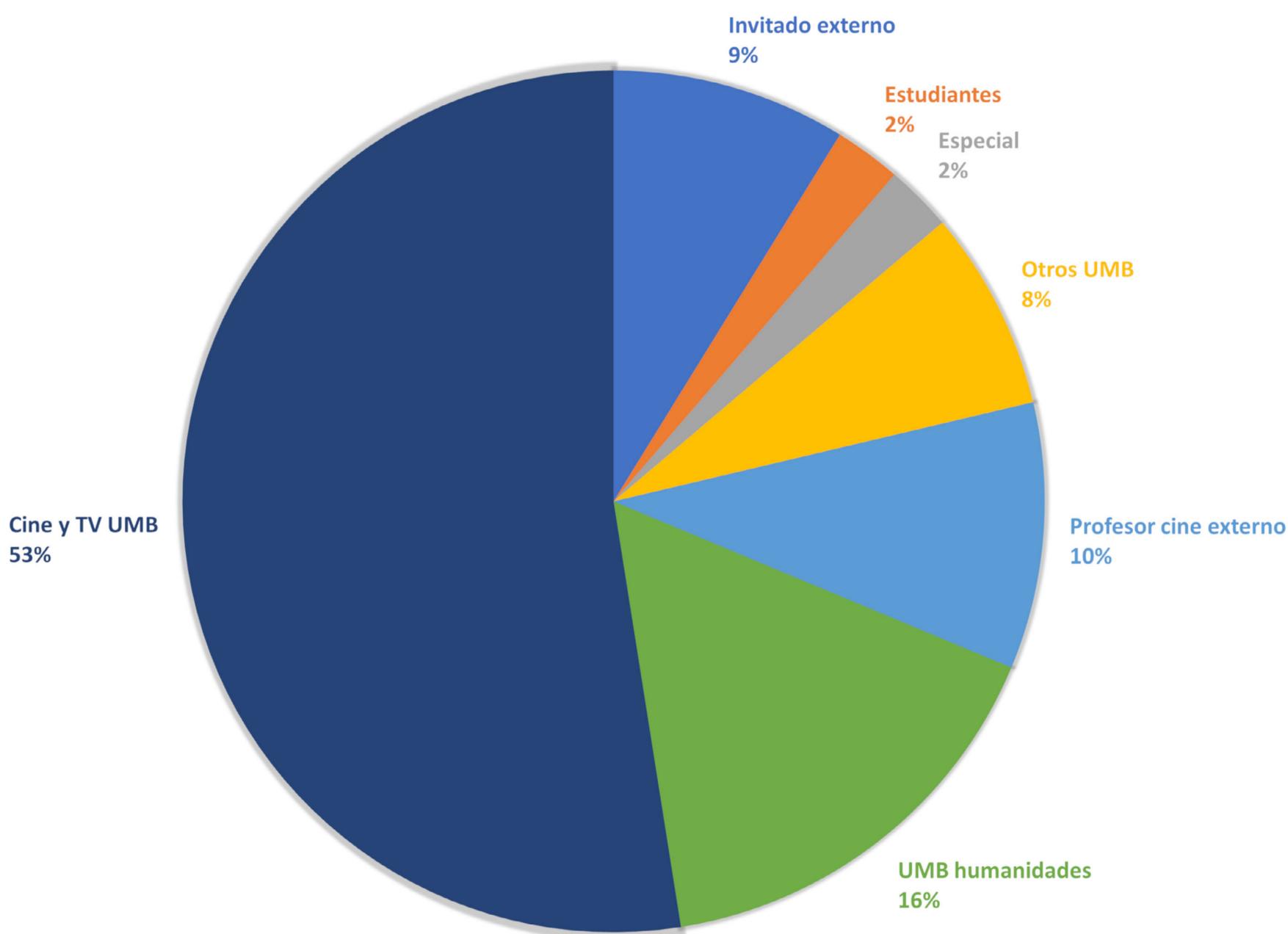

Figura 1. Personas invitadas a participar.

Como se puede observar en la figura 1, la mayoría de los y las participantes fueron profesores del Programa de Cine y Televisión de la UMB, seguidos muy de cerca por docentes de la Facultad de Humanidades y Pedagogía de la misma universidad. Esta relación se hace interesante, pues algunos docentes de la Facultad de Humanidades han participado en el Programa de Cine y Televisión, ofreciendo asignaturas transversales como Ética o Historia, y en asignaturas transversales de facultad como Guionismo o Apreciación del arte. Esta cercanía al programa académico ha producido en los y las profesoras de la Facultad de Humanidades y Pedagogía un interés muy particular por analizar el cine y generar escenarios donde este se problematice como un elemento importante de la sociedad. Así, un 68% de los docentes participantes en el pódcast forman parte, directa o indirectamente, de la formación de estudiantes del programa. De forma general, se observa que los y las profesoras utilizan el programa para problematizar películas que se usan normalmente en el salón de clases. Sobre todo, en el caso de quienes pertenecen a la Facultad de Humanidades, se aprecia que muchas de las cintas aparecen en sus cursos para ejemplificar situaciones del mundo que se analizan desde su campo. Por otro lado, en las y los docentes del Programa de Cine

y Televisión el uso de estas películas se encuentra relacionado principalmente con la necesidad de ejemplificar construcciones narrativas, formas cinematográficas, técnicas y tecnologías propias del ejercicio audiovisual. En ambos casos, los docentes hicieron explícitos sentimientos de ansiedad por su participación dentro de un producto hecho para ser consumido por los estudiantes a quienes enseñan y con quienes conviven cotidianamente. Esta ansiedad influyó de manera importante en la elección de las películas y las temáticas, factor que no afectó a los participantes externos.

En la figura también se observa que un 10% de los y las participantes son docentes de otros programas de Cine y Televisión de la ciudad de Bogotá. La mayoría de ellos llegaron por cercanía académica al programa de la UMB y al grupo de investigación de la facultad. Estos docentes eligieron predominantemente películas de acuerdo con sus investigaciones personales, y parte de sus intervenciones estuvieron articuladas con problemas cinematográficos como montaje, dirección de actores, fotografía, etc.

El 8% de los participantes son personas externas a la UMB, y no tienen ninguna relación con la práctica o la enseñanza del audiovisual. Su intervención se articuló en torno a proyectos de la Vicerrectoría de

Investigaciones de la universidad, como congresos o simposios. Como es de suponer, todos los temas de estas conversaciones giraron en torno a las problemáticas sociales descritas en las películas. De igual manera sucede con otros docentes de la UMB, quienes suman el 7.5% de las participaciones en el pódcast; estas intervenciones estuvieron directamente relacionadas con proyectos de investigación activos de la UMB en las áreas de la psicología y la salud.

Los episodios realizados con estudiantes del semillero del grupo de investigación REC equivalen a un 2.5% de las participaciones. Es importante señalar que varios estudiantes fueron invitados en diferentes momentos de la existencia del pódcast, sin embargo, muchos de ellos manifestaron sentirse intimidados por el formato. En respuesta a esta situación los estudiantes inscritos en el semillero del proyecto iniciaron un pódcast llamado *Descomponiendo fotogramas* (2020-2021). Este producto de estudiantes parte del proyecto *Los investigadores y el cine*, y tiene una metodología muy similar a la del pódcast de docentes, asimismo, comparte algunos de los objetivos, espacios, procedimientos y equipos. Una vez finalizó el pódcast *Descomponiendo fotogramas* (2020-2021), varios estudiantes del programa de Cine y

Televisión, manifestaron interés por la creación de otros proyectos independientes de cineclubismo y *podcasting*, pero lastimosamente ninguna de estas iniciativas ha tenido tanto éxito como el primer pódcast y muy pocos pasaron el primer episodio.

Finalmente se incluyen dos episodios especiales en los que participan personas diferentes a las requeridas en la metodología, y cuyos resultados se deben medir independientemente. Uno de ellos corresponde al programa realizado con las promotoras de los diferentes Centros para el Desarrollo de las Mujeres, un programa federal del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, en México, para hablar de temas relacionados con el derecho al aborto legal (Muñoz, 2021). Además, se realizó un único episodio en donde la persona invitada es la misma directora de la película a analizar (Monroy, 2019). Estas dos excepciones a la regla del pódcast produjeron conversaciones interesantes y productivas que, igualmente valiosas, se incluyeron en la ponderación de los resultados.

Los temas elegidos para el conversatorio varían de acuerdo con la película seleccionada y las personas que participan. Es por esto que se tiene un igual número de conversatorios que de temas. Para sistematizar la información se generó una tabulación de temas organizados por categorías:

© Análisis simbólico: se reúnen todas las conversaciones que se hayan producido desde metodologías semiológicas o que discutan problemas relacionados.

© Análisis metanarrativo: se discuten problemas de la construcción narrativa, de la técnica cinematográfica o del campo social del cine.

© Relación individuo-Estado: se discuten problemáticas relacionadas con conceptos políticos o político-estéticos.

© Construcciones sociales: se discuten metodologías y temáticas asociadas a la sociología o a la psicología.

Para sintetizar la información de una manera adecuada se compuso un cuadro comparativo en el que se organizaron los temas principales y secundarios por cada episodio (Figuras 2 y 3).

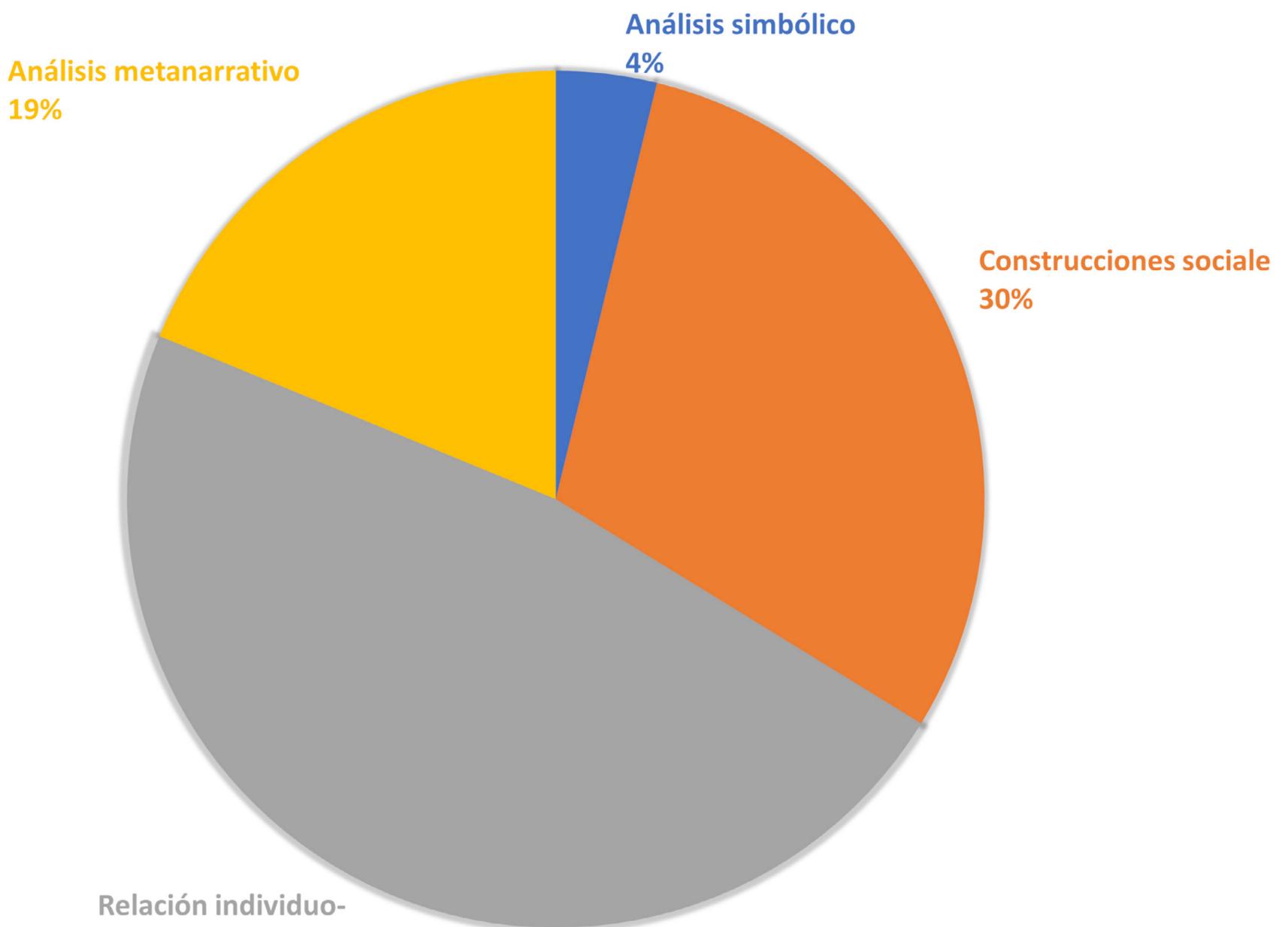

Figura 2. Tema principal.

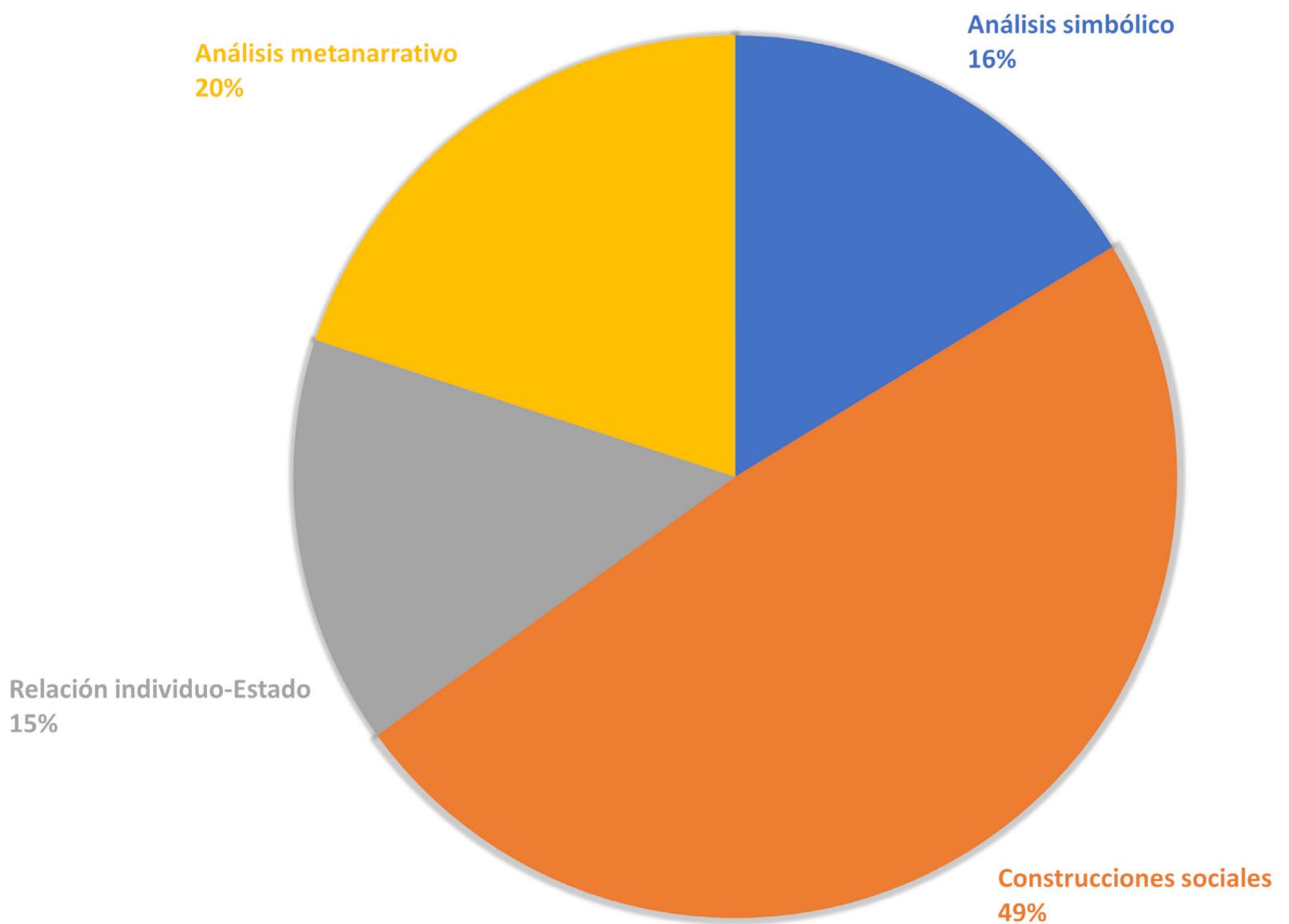

Figura 3. Tema secundario.

En estos gráficos se identifica que en la mayoría de los programas los participantes han elegido como temáticas principales la problematización de asuntos relacionados con la política y la estética política, y como tema secundario asuntos vinculados con la construcción social de la realidad. Otra correlación importante que se puede extraer del gráfico es que un porcentaje importante de las conversaciones tuvo como tema principal el análisis metanarrativo y la problematización de la construcción social de la realidad. Asimismo, se aprecia que la exploración semiológica no es una prioridad para la mayoría de las personas participantes, sin embargo, sí se reconoce como una forma muy práctica de acercarse al análisis de los fenómenos culturales.

Otra de las reflexiones que deja este estudio es la relación que existe entre el problema del género cinematográfico y la educación en audiovisual. El género es una categoría útil porque pone en contacto múltiples intereses (industriales, comerciales, sociales, formales y estéticos). El concepto de género cinematográfico persiste dentro del campo social del cine gracias a su capacidad para desempeñar múltiples operaciones simultáneamente. Es por esta razón que la utilización del concepto de género permite alojar

el valor de la obra dentro de la propia cultura, o dentro de la tradición cinematográfica de la que proviene (Andrew, 1984). Se puede entender el género cinematográfico desde la perspectiva de Altman (1999/2000) en su libro *Los géneros cinematográficos*, en el que lo describe como un concepto complejo que se puede identificar teniendo en cuenta los siguientes puntos:

© El género es un esquema que precede, programa y configura la producción de la industria.

© El género es una estructura social sobre la que se construyen las películas.

© El género es una categoría fundamental para tomar decisiones y estrategias de distribución y exhibición.

© El género es un contrato entre la película y los espectadores, frente a lo que se espera ver. (p. 35)

La lista de géneros escogida para la realización de este escrito proviene del libro mencionado; son: drama, suspenso psicológico, acción, documental, comedia, fantasía, ciencia ficción, metanarrativa, guerra, terror y musical (Figura 4).

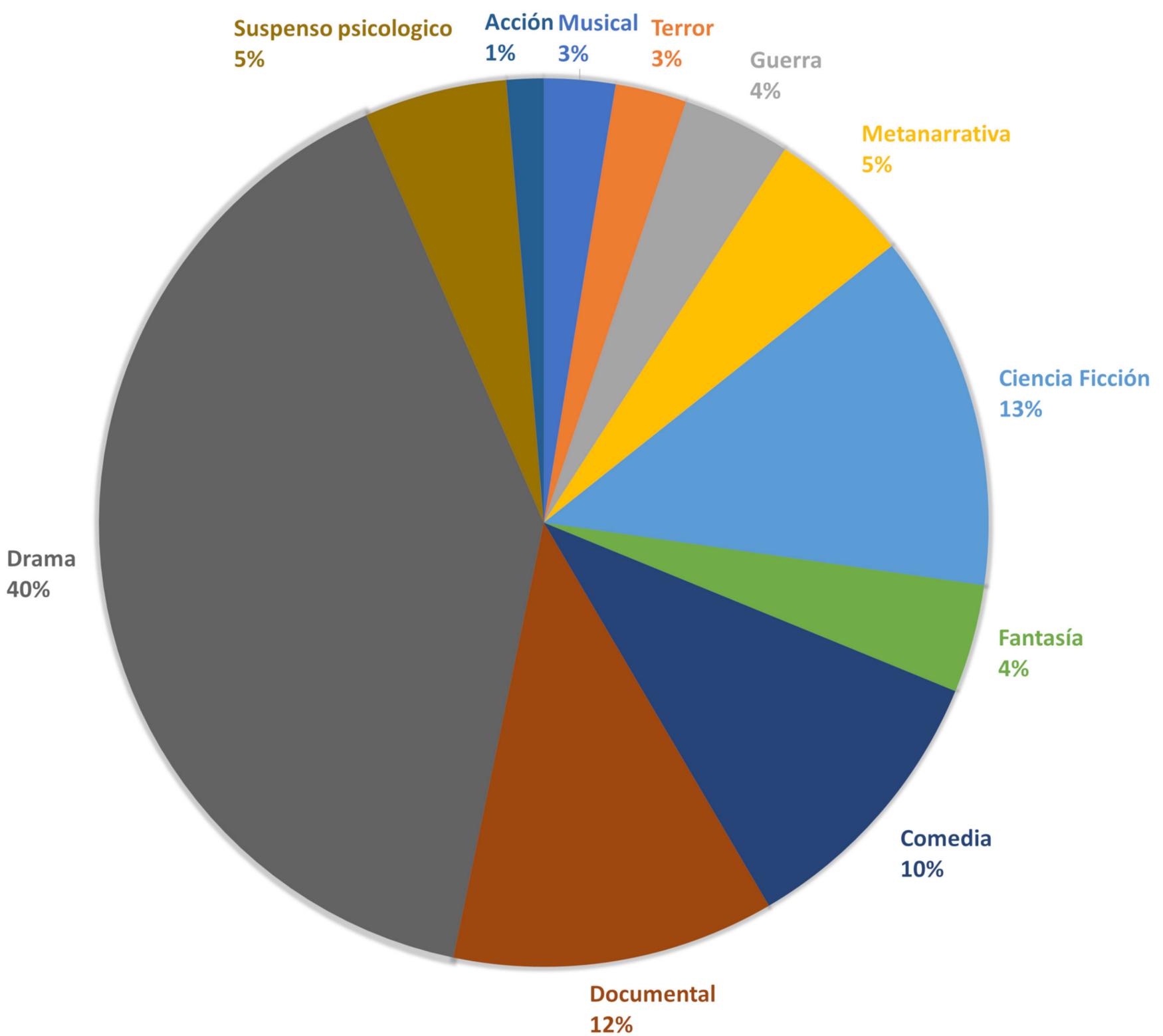

Figura 4. Género de la película.

La Figura 4 muestra que la mayoría de los participantes en el pódcast eligió películas dramáticas, lo que se encuentra en directa correlación con la elección de temas principales para la conversación. Le siguen la ciencia ficción y la fantasía, géneros cercanos al drama. Es destacable que, a pesar de que muchas de las conversaciones giraron en torno a problemáticas propias del campo social y la labor del cine, estas no se ven reflejadas en la elección de películas de género metanarrativo. Otro asunto importante para destacar es la evidente desproporción entre el argumental y el documental, pues solo los profesores y profesoras del programa asociados al área de documental propusieron trabajar sobre este tipo de obras². En la Figura 5 se hizo un comparativo entre los países de origen de las películas sobre las que se reflexiona. Se observa que una parte considerable proviene de los Estados Unidos.

2 Un problema similar ocurre con la técnica de la animación que se encuentra por fuera de la figura 4, pero que solamente tiene un 5% de las películas frente a un 95% del cine hecho con cámaras.

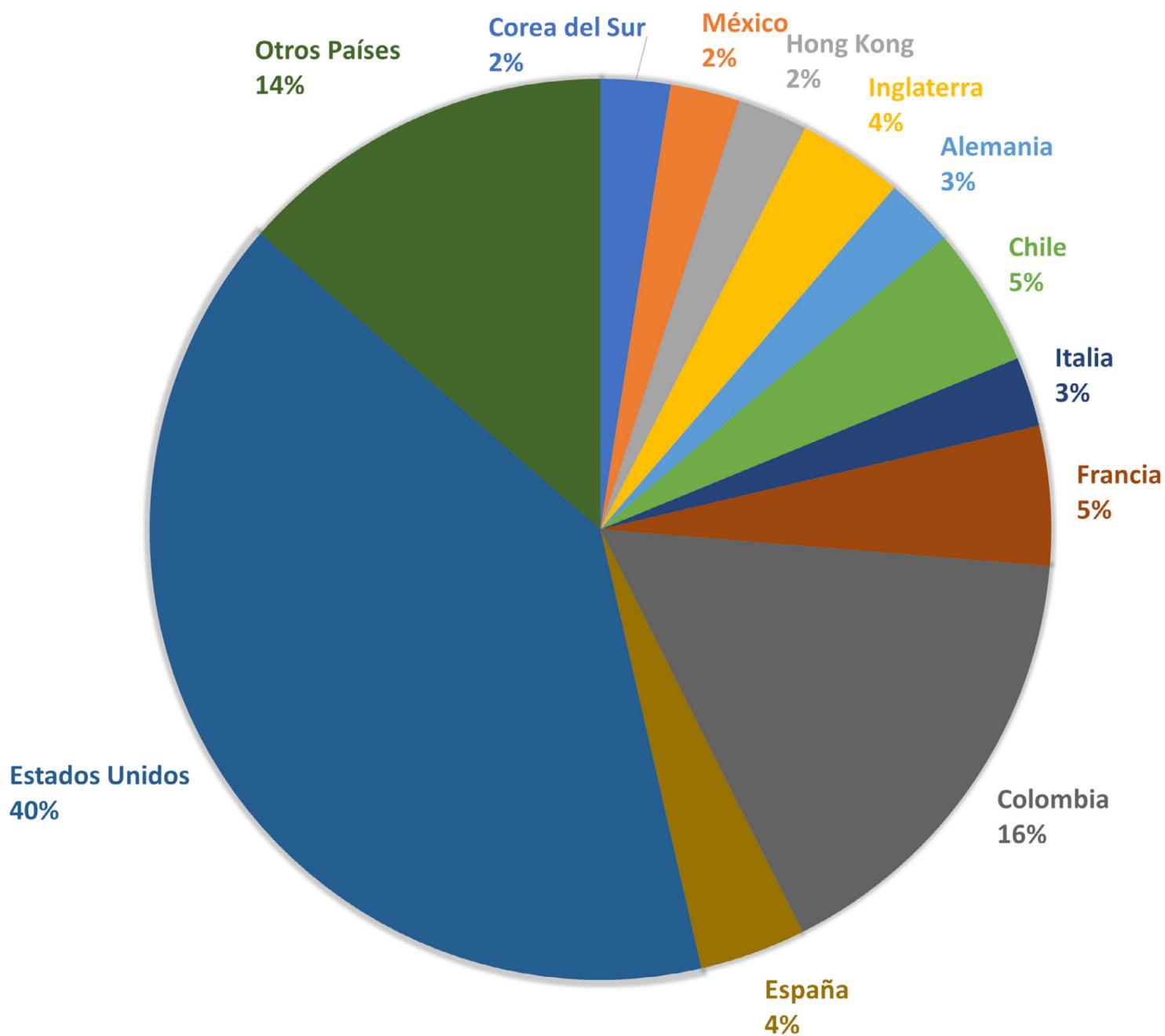

Figura 5. País de origen de la película.

Sin embargo, es importante resaltar que la presencia del cine colombiano ha sido notable con relación al cine europeo o asiático. Es necesario aclarar que la mayoría de las películas colombianas fueron elegidas por motivos coyunturales, y que esta elección refleja el nivel de conexión que existe entre la academia y el medio cinematográfico colombiano.

En la Figura 6 se aprecian los periodos históricos a los que pertenecen las películas escogidas para tratar en los conversatorios.

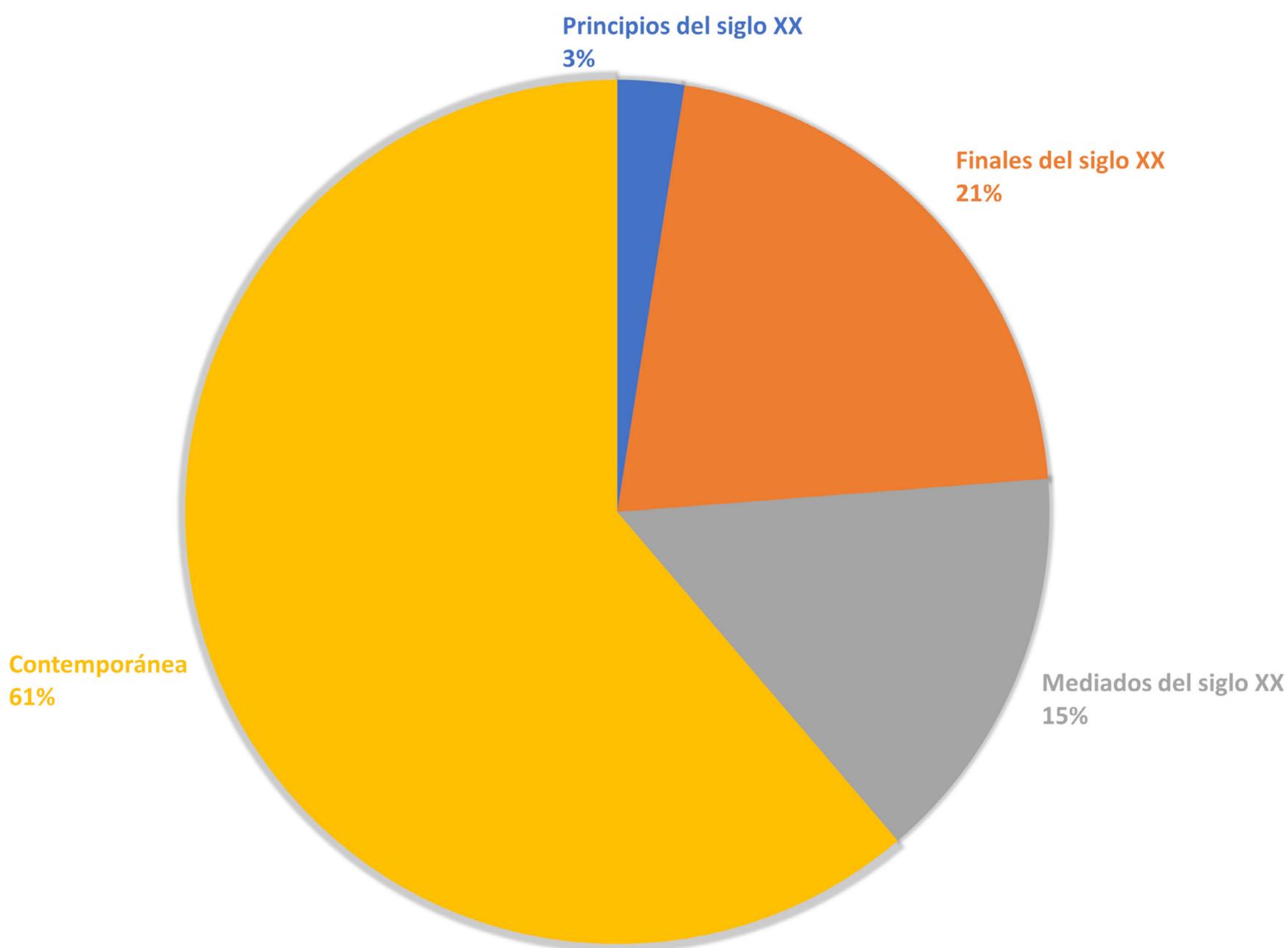

Figura 6. Periodo histórico de la película.

Para facilitar la comparación de las fechas de estreno de las películas, se optó por realizar una categorización de acuerdo con periodos históricos del cine relacionados con los desarrollos tecnológicos y narrativos. Los periodos históricos se organizaron de la siguiente manera:

© Primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1940.

© Mediados del siglo XX, entre 1940 y 1980.

© Finales del siglo XX, entre 1980 y 1999.

© Cine contemporáneo, entre 2000 y el 2022.

Como se puede demostrar en la Figura 6, la mayoría de las películas pertenecen al cine contemporáneo y al de finales del siglo XX. Esto se encuentra en directa relación con la elección de los temas a tratar, las nacionalidades de las películas y los países de origen de estas. Se puede extrapolar a partir de esto que los temas que resultan importantes para las personas de nuestro entorno están representados en cintas norteamericanas y colombianas de los últimos cuarenta años.

Por último, se pensó una reflexión sobre el género de los y las autoras de las obras que se analizan dentro del programa. En la Figura 7 se puede apreciar la evidente disparidad de género en la dirección de las películas analizadas durante cinco años de trabajo.

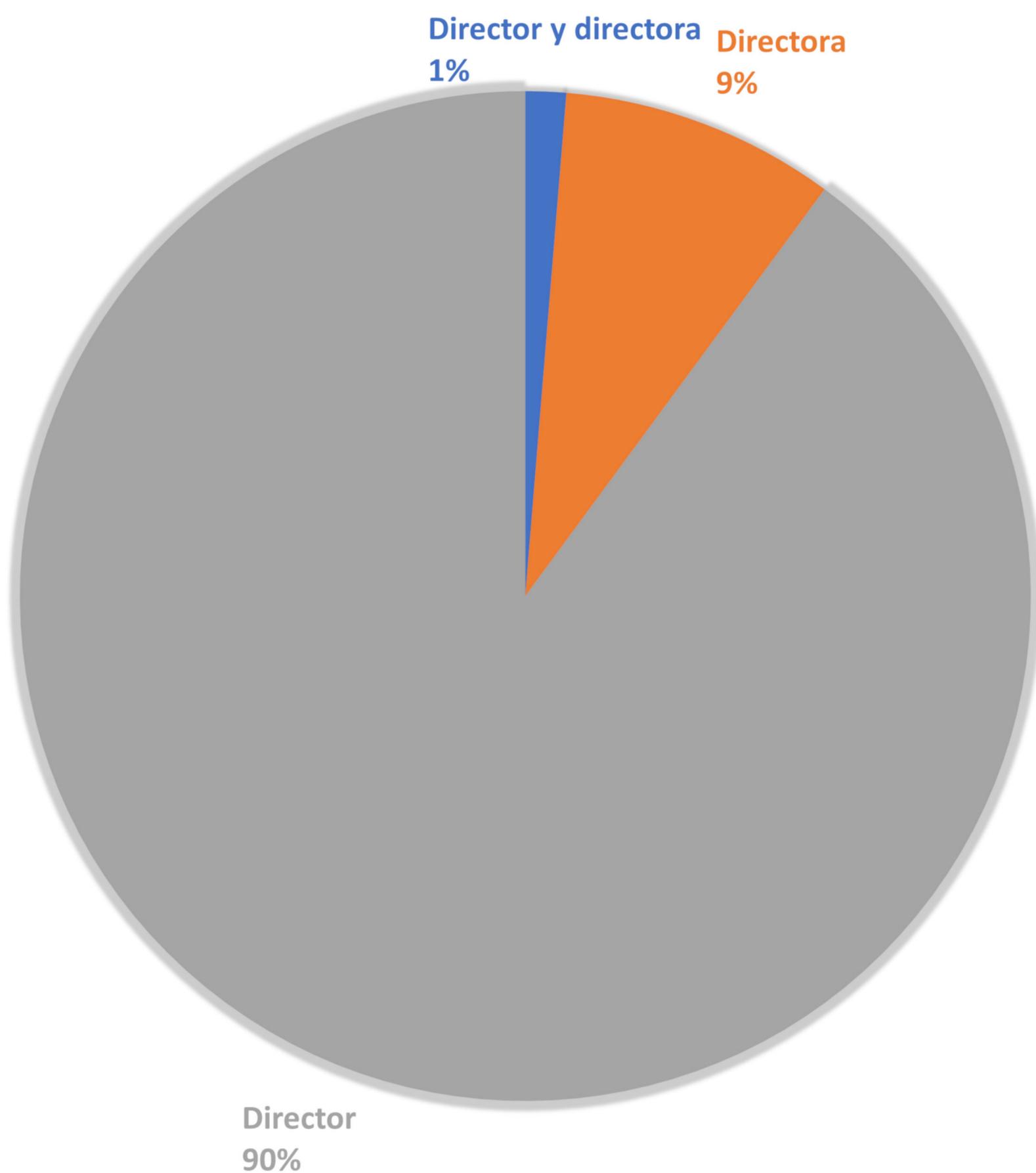

Figura 7. Género de autores y autoras.

Conclusiones

Toda la experiencia de este ejercicio investigativo, periódico y constante, ha permitido la reflexión crítica de docentes y estudiantes del Programa de Cine y Televisión de la UMB. La existencia de un espacio de conversación sobre el cine ha abierto la posibilidad de construir apreciaciones alrededor de la preponderancia del cine norteamericano en el currículo. Igualmente, se ha iniciado una discusión sobre la extraña ausencia de productos documentales y de animación en entornos investigativos, dos elementos que tienen un importante peso académico en el programa.

La reflexión en torno al problema del cine de género es un factor que la universidad y la industria colombiana han tardado en llevar a cabo; esto se evidencia en que la mayoría de las películas analizadas son de género drama y de tendencia realista. Cruzar esta información del espacio académico con las preocupaciones del medio local podría ser el tema de una futura investigación. Igualmente, lo podría ser un análisis profundo con base a los resultados de la Figura 7 sobre la disparidad de género, pues el hecho de que aún no

se tenga en cuenta una mayor cantidad de autoras dentro de los análisis académicos, se presenta como una oportunidad para enlazar transdisciplinariamente a profesionales que han centrado sus investigaciones en torno a esto.

Este pódcast ha fomentado la creación de espacios sociales de conversación sobre el cine externos al proyecto. Muchos de estos han generado procesos de colaboración entre docentes de la Universidad Manuela Beltrán en todas sus instancias académicas. Estos nuevos espacios e iniciativas han generado adelantos que reproducen la metodología aplicada en *Conversaciones sobre cine y sociedad*, de tal forma que la comunidad universitaria de la UMB se encuentra problematizando, en nuevos núcleos de investigación y docencia, las influencias que los productos culturales tienen en la sociedad.

La problematización de la relación que existe entre las manifestaciones culturales y/o artísticas con los procesos de investigación, docencia y extensión que se desarrollan dentro de la Universidad Manuela Beltrán, es un elemento que se actualiza constantemente. Sin embargo, en este momento es posible percibir una tendencia a

la revisión de material norteamericano, de corte realista y dramático, producido por hombres y que trata temas relacionados con política y sociedad. Igualmente, se visualiza una relación muy fuerte entre la posición crítica de las personas participantes en el pódcast frente a las diferentes formas que el cine representa el mundo. La mayoría de estas visiones se han hecho desde una perspectiva crítica, no solamente como respuesta metodológica al proceso de investigación sino por una clara conveniencia ideológica.

Referencias bibliográficas

- Agudo, A., y Suárez, M. E. (2018). El Conversatorio como un ejercicio de pedagogía social: obstáculos y oportunidades para el establecimiento de una agenda de Seguridad Ciudadana y Policía de Proximidad. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 9(17). <https://doi.org/10.32870/dse.vi17.511>
- Altman, R. (2000). *Los géneros cinematográficos* (C. Roche, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1999)
- Andrew, D. (1984). *Concepts in film theory*. Oxford University Press.
- Ballesteros, C. (2019). El índice de *engagement* en redes sociales, una medición emergente en la Comunicación académica y organizacional. *Razón y Palabra*, 22(3), 96-124. <https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1261>
- Blanco, N., y Pirela, J. (2022). La complementariedad metodológica: Estrategia de integración de enfoques en la investigación social. *Espacios Públicos*, 18(45). <https://espaciospublicos.uaemex.mx/article/view/19296>
- Esqueda, L. (2019). El cine como espejo diferido: el concepto de transferencia en André Bazin y Stanley Cavell. *Palabra Clave*, 22(3), 1-27. <https://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.34>

- Monje, D. E. (1 de junio de 2018a). Construcción social de la realidad. Total recall (N° 1) [Episodio de pódcast]. En *Conversaciones sobre cine y sociedad*. Ivoox. https://www.ivoox.com/construccion-social-realidad-total-recall-audios-mp3_rf_26307375_1.html
- Monje, D. E. (Ed.). (2018b). *Conversatorios sobre cine*. UMB.
- Monje, D. E. (Ed.). (2018c). *Los investigadores y el cine*. UMB.
- Monje, D. E. (Ed.). (2020). *Los investigadores y el cine II*. UMB.
- Monroy, C. (18 de noviembre de 2019). Relatos de reconciliación: el arte, la comunidad y el conflicto armado (N° 38) [Episodio de pódcast]. En *Conversaciones sobre cine y sociedad*. Ivoox. https://www.ivoox.com/relatos-reconciliacion-arte-comunidad-y-audios-mp3_rf_44427507_1.html
- Muñoz, L. (29 de septiembre de 2021). Nunca, casi nunca, a veces, siempre: Mi cuerpo, mi decisión (N° 60) [Episodio de pódcast]. En *Conversaciones sobre cine y sociedad*. Ivoox. https://www.ivoox.com/nunca-casi-nunca-a-veces-siempre-mi-cuerpo-audios-mp3_rf_76164610_1.html
- Nielsen Company. (2022). *Podcasting Today. Insights for advertisers*. Nielsen. <https://www.nielsen.com/insights/2022/podcasting-today/#>

Podcast Index. (2022). *Total podcasts in the index.*

Recuperado en junio del 2022 de [https://
podcastindex.org/stats](https://podcastindex.org/stats)

Rivera, A. (13 de mayo de 2022). *La audiencia y publicidad en los pódcast siguen fortaleciéndose.* Viapodcast. [https://
viapodcast.fm/la-audiencia-y-publicidad-en-los-
podcast-siguen-fortaleciendose/](https://viapodcast.fm/la-audiencia-y-publicidad-en-los-podcast-siguen-fortaleciendose/)

Rodríguez, R. (1996). *Martin Heidegger: escritos sobre la universidad alemana.* Tecnos.

Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* McGraw-Hill Interamericana.

Sellas, T. (2012). Repositorios sonoros y recomendación de contenidos: el caso Ivoox. *El Profesional de la Información*, 21(2), 206-209. [https://doi.org/10.3145/
epi.2012.mar.13](https://doi.org/10.3145/epi.2012.mar.13)

Spinelli, M., y Dann, L. (2021). *Podcasting: the audio media revolution.* Bloomsbury Publishing.

Ungaro, J. (2000). *André Bazin: généalogies d'une théorie.* L'Harmattan.

Viñarás, M., y Caerols, R. (2016). #5Museos: un caso de éxito sobre la oportunidad de las redes sociales para generar engagement. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, 6(12), 169-190. [https://doi.
org/10.5783/revrrpp.v6i12.411](https://doi.org/10.5783/revrrpp.v6i12.411)