

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL Y SUS RETOS EN LA ESCUELA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

AUDIO-VISUAL EDUCATION AND ITS CHALLENGES AT SCHOOL: A REPORT OF AN EXPERIENCE

Por Mateo Hernández Mejía

Resúmen: La alfabetización en nuevos lenguajes diferentes al verbal, cada vez se hace más necesaria e indispensable dentro de la educación formal, ya que estos se reconocen como componentes importantes dentro de la cotidianidad de cada quien; pero esta afirmación implica una evolución estructural.

Palabras clave: Cotidianidad, lectura, educación formal, lenguaje audiovisual, educación integral.

Abstract: The literacy in new languages different to the verbal one, every time is more necessary and indispensable inside the formal education, these are recognized as important components inside the daily routine of each one; this statement implies a structural evolution.

Keywords: routine, readings, formal education, audiovisual language, integral education.

Resumo: A alfabetização em novas linguagens, diferentes da verbal, são cada vez mais necessárias e indispensáveis na educação formal. E estas já são reconhecidas como componentes importantes na cotidianidade de cada um, porém esta afirmação implica uma evolução estrutural.

Palavras-chave: cotidiano, leitura, educação formal, linguagem áudio-visual, educação integral.

Desde que comencé el colegio, la mayoría de mis profesores se esmeraron vehementemente por enaltecer el libro, posicionar el texto impreso sobre cualquier contenido que se pudiera apreciar en televisión o en otro medio en una escala de valores educativos que

■ Nacido en la ciudad de Medellín – Colombia actualmente se encuentra finalizando sus estudios del pregrado Comunicación Social – Periodismo en la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado en varios campos de la comunicación: producción audiovisual, periodismo y relaciones públicas. Fue reconocido públicamente en su país por alcanzar el mayor puntaje a nivel nacional en los Exámenes para la Excelencia de la Educación Superior (ECAES) del año 2006, en el área de Comunicación e Información.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

todavía no comprendo. El niño juicioso es el que lee libros, decían; uno podía escuchar radio, ver televisión, ver cine, escuchar música pero esto no cumplía ninguna labor educativa, por el contrario, la obstaculizaba y estas actividades eran condenadas con la etiqueta de “perder el tiempo” porque lo único que servía para aprender era leer textos impresos. Y uno de alumno, al prohibirle disfrutar el ocio, con mayor razón le iba tomando más pereza a sentarse y tararear letritas que a uno no le decían nada.

Y aún así, uno respondía las exigencias de los profes. Los libros que nos ponían a leer y realizar un posterior “análisis literario”, algunos se los medio leía uno para sacar cualquier resumen incompleto que valía por el mero hecho de existir y ser calificado con un “chulo”, como le decimos nosotros; otros profesores calificaban con una “B” o con una carita feliz y una felicitación por la caligrafía tan bonita, lo cual le encharcaba los ojos a nuestras madres.

Otras veces comprábamos los resúmenes hechos de editorial “Voluntad”, unos libritos amarillos y morados que tanta ayuda nos prestaron durante el colegio y las clases de Lenguaje; de ahí sacábamos el resumen, descripción de personajes, glosario, figuras literarias empleadas y biografía del autor.

Leíamos para hacer tareas, sólo para eso. Nunca nadie en mi escuela nos incitó a leer por disfrute, leer para reír, llorar, sentir rabia y condenar el mundo, o por el mero hecho de darse cuenta de que el texto que tenemos al frente no es para nosotros y cerrarlo sin culpa; no, leíamos para ganar una asignatura, para así poder ganar un año y disminuirlo a la eterna cuenta regresiva que se convierte el colegio desde el principio hasta el final.

Lo mismo sucedía con la escritura. Fueron pocos quienes nos dejaron escribir cuentos de tema libre, quienes nos dejaron derramar en una hoja todas nuestras opiniones, pensamientos, quejas, rabias, rencores, alegrías, sueños y tristezas. Nos incitaban (de hecho nos obligaban a través del mecanismo de la evaluación) a escribir frases consecutivas donde demostrábamos que sabíamos aplicar correctamente el uso del sujeto, núcleo del sujeto, predicado, verbos, adverbios, los tiempos verbales y punto al final. Y una carita feliz por no salirse de la margen de la hoja sin pensar siquiera en que el *papá también puede amasar la masa* y que también hay *mamás que no miman*. Pero bueno, era clase de lenguaje (otras veces

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's” A.Sarras - USA

le dicen español, castellano, lengua materna²) y no tenía ningún motivo por el cual inmiscuirse en los asuntos de la vida cotidiana a nivel individual y social... ¿O sí?

Ni la lectura de libros ni la escritura de textos, hechos por iniciativa propia, perteneció ni pertenece a la cotidianidad de muchos de los alumnos de la media vocacional³. Bien es cierto que actualmente se ha innovado en los métodos de aprendizaje en donde se le da especial énfasis al goce que genera la actividad a realizar, y desde la cual se percibirá un aprendizaje y conocimiento, pero estas técnicas todavía no se han implementado en la mayoría de planteles educativos de mi país.

Si el texto escrito no hizo parte de mi cotidianidad, sí que lo hicieron la televisión y el cine. Desde antes de nacer he estado expuesto a contenidos audiovisuales. Brincamos en el vientre materno mientras nuestro papá veía entusiasmado las peleas de Rocky! Y más de un sobresalto le produjimos a nuestras mamás mientras escuchaban a Yury o veían las películas de Sandro.

Desde que nacimos hemos ido aprendiendo a leer los textos audiovisuales, tanto que nuestro nivel de lectura obliga a sus productores a implementar nuevas formas narrativas y ritmos mucho más acelerados.

A principios del siglo XX los espectadores salieron corriendo despavoridos al ver como una locomotora proyectada en una pared, se acercaba vertiginosamente; ahora, la locomotora se nos viene encima, nos permitimos entrar dentro de todo su mecanismo de conductos de vapor, salimos por la caldera donde hay un maquinista echando carbón y refunfuñando por su mala paga, podemos recorrer vagón por vagón fisgoneando lo que hacen los pasajeros sin que se den cuenta de nuestra presencia, o mejor, de la presencia de la cámara, ¡y todo lo comprendemos perfectamente! Nuestra lectura evoluciona cada vez más, el diseño de tales textos incorpora nuevas maneras de contar historias y producir nuevas sensaciones, y el disfrute de estas no implica saber leer textos impresos, lo cual nos genera, especialmente a los pueblos latinoamericanos un gran índice de exclusión.

2 (...) que por cierto aquella mamá a la que se refiere ésta, tampoco nos mimó mucho si nos ponemos a revisar la historia concienzudamente.

3 En Colombia la educación está dividida en varias etapas: Básica, Secundaria y Superior. La Básica consiste en los primeros años de escuela, desde guardería (que sería algo así como un kinder garden) hasta quinto grado (quinto año). La secundaria llega hasta el grado once, de los cuales nueve, diez y once corresponden a la etapa que llamamos Media Vocacional.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Como dice Jesús Martín Barbero, en un artículo titulado *Retos culturales, de la comunicación a la educación*, (de la revista colombiana Gaceta No. 44 / 45, correspondiente al mes de enero de 1999, página 9), publicado ya algunos años atrás pero no por ello deja de ser relevante: “La paradoja es que si el libro fue el eje cultural de las sociedades europeas, no lo fue nunca de las sociedades latinoamericanas, salvo como ingrediente de exclusión: muralla que dejaba fuera de la ciudad letrada a las mayorías. Mal que les pese a los que piensan que se está acabando el mundo del libro la verdad es que nunca en este país que se llama Colombia se ha publicado tanto y se ha leído tanto. El libro no se está acabando ni se va a acabar, al revés, cada vez se van a leer más libros. Incluido el texto multimedia, que no es lo contrario del libro, sino otro modo de escritura y un objeto otro de lectura. El problema es si la escuela va a ser capaz de enseñar a leer libros no sólo como punto de llegada sino también como punto de partida para otra alfabetización de la informática y los multimedia. Lo que implica pensar si la escuela está formando al ciudadano que no sólo sabe leer libros sino también noticieros de televisión y los hipertextos informáticos”.

Nuestra cotidianidad se encuentra llena de textos audiovisuales, multimediáticos e hipertextuales, es por esto que se justifica una educación formal y seria en tales textos, sin satanizaciones ni subvaloraciones; de igual manera se requiere personal preparado, con conocimiento tanto de realización como de pedagogía para poder comunicar eficazmente los conceptos que implica el aprender a analizar y escribir en estos nuevos lenguajes.

Así como se instruye para leer textos verbales, escribirlos y organizar las ideas allí expresadas con cohesión y coherencia, vi necesaria la misma labor para otros lenguajes y soportes que también transmiten significados, en mi caso escogí el audiovisual porque es el que más me gusta.

Conocer la intencionalidad implícita en cada encuadre, movimiento, ángulo y ritmo de una secuencia. Analizar por qué cada elemento en un audiovisual está justificado, y si no lo está, por qué los elementos que lo acompañan no son capaces de soportarlo. En fin, que se sepa realizar un audiovisual y cómo pudieron haberse realizado los audiovisuales que se consumen diariamente. Esa es la intención de mi trabajo.

Así habría capacidad de definir por qué un audiovisual está mal hecho o bien hecho basándose en criterios de forma y contenido definidos, analizar críticamente estos textos,

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's” A.Sarras - USA

escudriñar dentro de las posibles intenciones que impulsaron a los realizadores a agregar u omitir determinados elementos. Tomar conciencia de lo que se ve y se oye a través de los medios que soportan el texto audiovisual me parece una competencia importante y muy pertinente, sino necesaria, para los alumnos de nuestros colegios.

Fue desde aquí que surgió la propuesta de realizar un estudio exploratorio, en el que se implementó un curso de comunicación audiovisual para alumnos de media vocacional en un plantel educativo de Medellín, Colombia, en el año 2005.

El colegio que me abrió el espacio tenía ya implementado un programa de educación audiovisual, enfocado en la producción de televisión. Este curso ya contaba con un profesor, con quien se compartieron los temas para ver:

- Formación del grupo e introducción al proyecto.
- Historia del cine y la televisión
- Manejo técnico de la cámara.
- El plano, tipos de planos, movimientos de cámara, la secuencia.
- Tipos de producciones audiovisuales.
- Ideas para llevar a cabo un proyecto audiovisual.
- La producción y los departamentos (arte, fotografía, sonido, producción, dirección y talentos).
- Elección de una idea para el proyecto.
- El guión literario.
- Diseño de producción.

La idea fue desarrollar un tema por clase, la cual duraba 50 minutos una vez a la semana. Se debe resaltar que los cursos eran extraclase, esto es, no estaban incluidos dentro del horario regular sino en horas extra por fuera de la jornada cotidiana, lo cual obligaba a las asistentes (porque era un colegio femenino) a quedarse más horas dentro del colegio. Las alumnas pertenecían todas al noveno grado.

La ventaja era que quienes asistían lo hacían por voluntad propia y la calificación del curso no tenía ningún porcentaje en las asignaturas que formalmente debían ver todos los días, lo cual no les aumentaba su carga académica. La desventaja fue que se dejaron trabajos de

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

tarea, pero muy pocos fueron realizados, ya que no existía la presión de la calificación formal y las alumnas no percibirían ningún tipo de castigo formal por no hacerlos.

Las clases eran magistrales, enunciando contenidos y ejemplificándolos bien sea con material audiovisual como películas o programas de televisión, o con una videocámara conectada al televisor.

Se puede decir que las alumnas aprendieron cosas muy básicas acerca de lo que es una producción audiovisual: nos esmeramos más que todo en que tomaran conciencia de que cada vez que hay un cambio de plano en la pantalla, viene implícito un rompimiento en el tiempo real, así la historia parezca continua, lo cual permite realizar cualquier modificación y generar múltiples sentidos a través de las técnicas del montaje.

No se alcanzaron a dar detalles como iluminación, dramaturgia, actuación, manejo de herramientas de edición, tipos de montaje, etc; pero las evaluaciones mostraron que se cumplió el objetivo principal enunciado anteriormente: reconocer los elementos del lenguaje audiovisual y ser conscientes de su existencia a la hora de apreciar un texto de esta naturaleza.

Las evaluaciones consistían en pruebas teóricas que indagaban por conceptos y prácticas que obligaban a aplicarlos, como por ejemplo, mostrar con la cámara varios movimientos y tamaños de planos; u observar una secuencia de video y transcribirla verbalmente con las especificaciones que debe tener un guión literario. Al final del curso nos acompañaban 6 niñas, después de comenzar con un grupo de 20 alumnas.

Se dedicaron varias sesiones de clase a la creación de una historia para escribir un guión. Ideas salieron muchas, pero poner de acuerdo a seis personas para escribir una única historia fue complicado en tan poco tiempo; de hecho no se logró. Todas querían que tratara sobre una niña que estudia en el colegio y le pasan varios acontecimientos con sus amigas y amigos. Definir qué le sucedía no se alcanzó.

Unas querían que se enamorara, otras que humillara a las compañeras que la humillaron, otras que se desenamorara, etc; al final la historia me la inventé yo, pues el propósito principal a mi juicio era que ellas realizaran el ejercicio de traducir esa historia en imágenes, en acontecimientos desglosados, visibles y comprensibles, y ser capaces de hacerlo en el papel, pues la dramaturgia no era uno de los objetivos principales del curso. Escribir el guión de toda la historia no se alcanzó, pero ellas lograron contar secuencias plano por plano

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

aplicando lo visto. Si bien no se utilizaron las convenciones de forma que debe tener un guión, utilizaron la redacción que requiere, enunciando objetos, describiendo acciones visibles y adjetivando lo menos posible.

Las alumnas quedaron con conocimientos que no tenían y yo quedé con muchas más dudas de las que tenía antes. Eso sí, definitivamente esta es una iniciativa que no puede lograr una sola persona funcionando como hombre orquesta; debe haber un equipo de trabajo interdisciplinario de especialistas en cada área, que aseguren que a los alumnos se les está brindando conocimientos acertados, de igual manera especialistas que garanticen que estos conocimientos están siendo difundidos de la mejor manera de acuerdo al grado de aprendizaje de cada alumno, mediante metodologías adecuadas que faciliten el aprendizaje y diseñar mecanismos con los cuales se pueda comprobar verídicamente si el alumno está interiorizando los conceptos expuestos.

Valdría la pena discutir el hecho de qué tan relevante sería incluir una materia homóloga a Comunicación Audiovisual en el plan de estudio de los colegios, convirtiéndola así en una asignatura formal, calificable y obligatoria. Aquí es donde están mis grandes dilemas en estos momentos y que me gustaría compartir con ustedes: ¿Conociendo las razones que justifican la existencia de esta nueva asignatura, qué tanto nos afectaría su obligatoriedad dentro del plan de estudios para cumplir el objetivo de concienciar y aprender a analizar los elementos que se leen en un texto audiovisual?

Las alumnas que permanecieron en el curso lo hicieron por interés propio, las que desertaron, lo hicieron porque el curso no cumplió sus expectativas o porque les resultaron mejores cosas por hacer en ese horario, por esto resalto: ¿Garantizaría un curso obligatorio de Comunicación Audiovisual (o lenguaje audiovisual, o producción de televisión, etc.) que se cumpla nuestro objetivo?

Entonces me salgo de lo particular y me pongo a navegar en lo más general, desplazando esta duda hacia las demás áreas del conocimiento: ¿Funciona esta obligatoriedad para otras asignaturas como lenguaje, matemática o física? ¿Cómo están aprendiendo los alumnos estas asignaturas y por qué interiorizan sus conceptos? ¿Están cumpliendo estas asignaturas su propósito? ¿De verdad se están interiorizando tales conceptos?

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Aquí queda abierta la pregunta. Por lo pronto regreso a lo particular: ¿Por qué la asignatura denominada Lenguaje únicamente se esmera por formar en el lenguaje verbal? ¿Podría ésta cobijar otras tantas maneras formalizadas y legitimadas de expresión que ha diseñado el hombre, diferentes de la palabra? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría indagar también en cómo intervienen estas diversas formas expresivas y su evolución en las maneras de vivir y asumir el mundo, al proveerle a quien las aprecia información y opinión de lugares, sociedades y costumbres remotas nunca antes vistas o imaginadas?

Aquí nos damos cuenta de que nuestro modelo educativo resulta ser muy analítico, en cuanto al manejo de los conocimientos que ha logrado la especie humana a través de su historia. Cada asignatura es dictada independientemente y ninguna tiene nada que ver con la otra. No nos dijeron la gran importancia que tiene el pensamiento filosófico en la evolución de todas las ciencias y disciplinas actuales, ni la íntima relación que tiene el lenguaje y los signos que manejamos todos los días para poder concebir las ideas que se han forjado en la filosofía. Ni se ha hablado en los planteles de educación media de la influencia que tienen los sistemas y contextos sociales en la concepción de tales signos, significados e interpretantes. Cada quien enseña de manera independiente y no se aprecian programas de educación media integrales que armonicen con el paradigma actual de la complejidad.

Así como la materia lenguaje podría incluir otros lenguajes no verbales, también podría indagar en la hermenéutica y epistemología, y reconocerse como uno de los principales reguladores de nuestra percepción del mundo y sus fenómenos. Mejor dicho, más que aprender a hablar y escribir, esta asignatura debe cobijar en su currículo la gran función social que tiene, la de alfabetizar para poder comunicarnos, y siempre teniendo en cuenta todas las posibilidades expresivas que tiene el ser humano, no sólo el lenguaje verbal.

Para esto, no podemos sólo ubicarnos en el terreno de la asignatura escolar definida como Lenguaje, Español, Lengua Materna, etcétera; debemos interrogarnos por todas las otras áreas del conocimiento, por todos los conceptos que tenemos del mundo pues es a través de estos que desarrollamos nuestro modo de habitarlo, nuestro modo de relacionarnos, comunicarnos e imaginarlo para crearlo y recrearlo.

Dejamos de hablar entonces de Educación Audiovisual y nos pusimos a discutir y opinar sobre las cotidianidades de nuestros estudiantes y la manera como les estamos

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

enseñando a interpretar el mundo. Pero bueno, sobre estas cotidianidades es que debe indagar la educación, y a través de ellas fundamentar sus contenidos y metodologías para cumplir su objetivo: ¿Cuál es? Yo diría que la vida misma.

Fue así como a partir de un curso dictado durante cinco meses en un colegio de mi ciudad, surgen un sin fin de dudas y asociaciones, con el fin de dimensionar qué factores son los que intervienen más directamente en la consecución del objetivo de esta investigación.

Actualmente son muchos los planteles que están implementando clases de audiovisuales y otros medios diferentes del impreso, a través de los cuales se puede también generar sentido. No solo en planteles educativos, sino que han surgido talleres abiertos a toda la comunidad con el fin de capacitar en la realización audiovisual.

Lo que sigue ahora es conocer estas experiencias más a fondo y escuchar, de parte de sus organizadores, asesores, docentes y asistentes las conclusiones que ha obtenido cada uno a partir de su experiencia; conclusiones a nivel metodológico, administrativo y teórico, recibir sus aportes y apreciaciones sobre el conocimiento adquirido y su aplicación en la vida cotidiana de cada quien. Debemos realizar un estado del arte, que será grande y cargado de variadísimas experiencias que han surgido en los últimos dos años, formalizarlas de manera que sean asequibles para su análisis y generar nuevas propuestas que fortalezcan las debilidades encontradas. Así encaminarnos a diseñar nuevas metodologías, proponer temas de estudio y evaluar la manera en como estos son percibidos por la comunidad educativa.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Referências

ALONSO, Francisco (2002). *El cine como asignatura en el bachillerato*. Tarbiya No. 31, Madrid, España,

BAYO MARGALEF, José. (1987). *Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales*. Primera edición. Editorial Anthropos, Barcelona, España. 429 p.

GAÑÁN ROJO, Lina. Sánchez Tuijillo, Guillermo. (2000). *pedagogía y medios audiovisuales, imagen, cine, cómic, video educativo*, Departamento de Extensión Pedagógica, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia,. 280 páginas.

GÓMEZ, Alonso Rafael. (2002) *.La influencia de las nuevas tecnologías en la cultura audiovisual contemporánea*. Tarbiya No. 31, Madrid, España,

GÓMEZ VAQUERO, Laura. GARCÍA, Noemí. (2002). *Los medios audiovisuales en la educación secundaria dentro del marco de la Unión Europea: Francia, Reino Unido e Italia*. Tarbiya No. 31, Madrid, España.

GUBERN, Román. (1987). *La mirada opulenta, exploración de la iconosfera contemporánea*, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 426 p.

Martín Barbero, Jesús, *Retos culturales, de la comunicación a la educación*, Gaceta No. 44 / 45, enero – abril / 1999, Ministerio de Cultura, Colombia.

MONTOYA GUTIÉRREZ, Saúl. (2001). *La producción de videos, procesos y modos de expresión*, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 362 p.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA