

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

“LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL FAVORECEDORA DEL PROTAGONISMO DE LOS ALUMNOS”

Autor: Alejandro Cobo.

Los chicos habitan este mundo de la mano de las tecnologías de comunicación a distancia como instrumentos para vincularse en signos, símbolos, señales, imágenes y palabras. Sus interacciones en el contexto extraescolar de aprendizaje se presentan entramadas en un constante flujo de percepciones, donde vivencian la experiencia de ser emisores, perceptores e intérpretes de múltiples formatos mediáticos. En relación con el cine, su mirada está entrenada mucho antes de su inserción en las prácticas formales, y la escuela poco hace para recuperar tanto la capacidad de leer imágenes en movimiento y, mucho menos, animarse a promover su producción.

Un antiguo axioma cinematográfico dice que “los sentimientos, emociones y acciones se expresan con la imagen y el pensamiento con la palabra”. Desde esta mirada, el lenguaje audiovisual tiene aspectos diferentes pero complementarios. Un discurso audiovisual compromete el cuerpo, el movimiento, la proximidad el tono de voz, la música, entre otros elementos, junto con la palabra. Proponer a los alumnos producir discursos con la potencialidad de la imagen puede provocar reflexión, crítica, análisis y producción de conocimientos desde una forma de narración y expresión diferente de la que estamos acostumbrados en los ámbitos educativos. Ni mejor, ni peor: otro modo posible de expresión.

Proponer prácticas de producción audiovisual en la escuela supone, más que un desafío, la posibilidad de conectarse con el imaginario del alumno, un sujeto que se va construyendo, entre otros procesos, a través de su interacción con el entorno, y se va incorporando en una red de relaciones sociales, prácticas culturales y productos acumulados a lo largo del tiempo, dentro del grupo al cual pertenece.

Desde la experiencia desarrollada en la escuela “Dr. René Favaloro” durante once años se propone a los alumnos el acercamiento a la lectura y a la producción de las imágenes en movimiento desde un acompañamiento que promueve su protagonismo y les otorga posibilidades expresivas integradoras.

Entornos del lenguaje audiovisual

En relación con los actuales escenarios de lo educativo y los lenguajes con los que interactúan nuestros alumnos, Jesús Martín-Barbero (Martín-Barbero, 2003), prestigioso investigador en comunicación y educación, sostiene que un tipo de dinámica que mueve los cambios en la sociedad, es un ecosistema comunicativo que genera en los jóvenes posmodernos una experiencia cultural nueva, un sensorium nuevo, nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, sensibilidades nuevas en sus empatías cognitivas y expresivas con las tecnologías y en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano que ellas entrañan y que, en muchos aspectos, choca y rompe con el sensorium de los adultos.

Los relatos audiovisuales gustan porque cuentan historias, son el reino del relato, y fascinan porque las necesidades de fabulación y fantasía del ser humano movilizan sus sentimientos más íntimos permitiendo elaborar sus propios conflictos internos. El espectador contempla sus propias necesidades y deseos representados simbólicamente, participando emotivamente de las historias audiovisuales mediante los mecanismos de la identificación y la proyección.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

El lenguaje audiovisual presenta particularidades que es necesario considerar, puesto que es un sistema polisémico integrado por símbolos y leyes que lo constituyen, y que nos permite comunicarnos. Entre sus características principales (Marquès Graells, Pere, 2000) encontramos que es un sistema comunicacional multisensorial (visual y auditivo) con prevalencia de lo icónico sobre lo verbal; produce una movilización de la sensibilidad por sobre la razón, proveyendo estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos y es un lenguaje de síntesis en el que sus elementos adquieren sentido si se consideran en conjunto.

Xavier Obach (Obach, 1987) define características propias del lenguaje de la imagen en su impacto en nuestra subjetividad y la tensión generada entre razón y emoción. El autor opina que mientras razón convence, analiza y nos distancia, en la lectura de imágenes la emoción impulsa, hace militantes y nos implica personalmente.

Logosfera e iconosfera

Joan Ferrés (Ferrés, 1998) plantea dos espacios en los que se mueven nuestros alumnos (también nosotros) en la percepción de los mensajes: la logosfera (más cercana a la escuela, el mundo de la palabra), y la iconosfera (el mundo de la imagen, más cercano a la vida cotidiana del alumno).

La iconosfera, para este autor, presenta ciertas características:

Primacía de lo sensorial sobre lo conceptual. Mientras que la logosfera apela a la unisensorialidad en el contacto con signos abstractos (la palabra), la iconosfera (la imagen) es multisensorial, concreta y gratificante.

Primacía de lo narrativo sobre lo discursivo. En la logosfera, la novela, el teatro, la poesía, son modalidades expresivas con características diferenciadas. En la iconosfera, todo es presentado como relato, a través de los distintos formatos de los medios: el cine, el deporte, la publicidad, los noticieros, la telenovela.

Primacía de lo dinámico sobre lo estático. La logosfera se caracteriza por privilegiar los contenidos estáticos, mientras que la iconosfera apela al dinamismo, con el movimiento de sus elementos (cámara, el cambio de los planos, la banda sonora).

Primacía de lo emotivo sobre lo reflexivo. La letra escrita supone un placer postergado y las emociones son posteriores a la comprensión de los signos, en la logosfera. La iconosfera proporciona un placer inmediato, las emociones son previas a la comprensión, e inevitables.

Mientras que educar en la logosfera exige esfuerzo y paciencia, la iconosfera representa un mundo de inmediatez, impaciencia y respuestas más emotivas. Pero es un hecho que la escuela puede recuperar del lenguaje audiovisual materiales más motivadores y cercanos a los alumnos, para trabajarlos con un criterio pedagógico.

Ferrés plantea que lo que se ve en los medios apela a la emoción sin reflexión, y que la escuela genera reflexión sin emoción. Aprovechar este lenguaje desde el espacio educativo implica un desafío: incorporar la emoción como un camino hacia la reflexión.

La potencia de la imagen radica en su capacidad de impactar emocionalmente. A los chicos, y a nosotros, las imágenes nos atraen, nos convencen y conmueven. Hacer cine en el aula supone el aprovechamiento de estos dos mundos enunciados por Ferrés. Desde la logosfera, recuperar el análisis y la producción de imágenes. Generar relatos audiovisuales permite a los alumnos transferir, para la construcción de una historia, diferentes recursos propios del lenguaje audiovisual, del que saben mucho, ya que son espectadores asiduos de la oferta televisiva, de los videojuegos y de la hipertextualidad que experimentan en Internet. Pero para que esto tome consistencia, es necesario que expresen su producción con

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

elementos de la logofera (la planificación, el diseño y la escritura de la historia que se quiere contar, con sus palabras).

Acompañar a los chicos a contar su historia

El aula es el espacio, el escenario desde donde el aprendizaje se construye y reconstruye. Realizar este tipo de práctica es poco probable, sin la calidad y lo cálido de un vínculo entre quien enseña y quien aprende, y desde la posibilidad de que el alumno sostenga su aprendizaje en el acompañamiento de su enseñante, en tanto co-gestor de su proceso de conocimiento, y en tanto adulto que confía en sus posibilidades expresivas.

¿Qué sucede cuando los alumnos producen sus propios mensajes audiovisuales?
¿Por qué es pertinente un acompañamiento diferenciado por quien le enseña?

A partir de la confianza y la no subestimación del docente, los alumnos disponen de un entorno confiable para manifestar su subjetividad. Es necesaria su permeabilidad para acompañar procesos en los que se producen relatos sobre aspectos de su vida real y sus experiencias cotidianas, sobre temas que los afectan y preocupan de la realidad que viven diariamente.

También, los alumnos producen sobre lo que conocen y les resulta familiar, para descubrir, abordar o investigar aspectos de él que aún desconocen. Una modalidad óptima para trabajar con el lenguaje audiovisual es el trabajo cooperativo. Juan Antonio Huertas sostiene que, para que esto sea posible, deben darse ciertas condiciones (Huertas, 2005):

Condiciones afectivas y motivacionales. El aprendizaje se consigue con satisfacción y profundidad cuando hay ambientes seguros, cómodos para la expresión, de respeto mutuo y de aceptación.

Cohesión e interdependencia del grupo. Según este autor, es el "cemento" que amalgama las voluntades y personalidades del grupo. La cohesión se logra en la medida en que los integrantes del grupo estén convencidos de este modo de trabajo, y con el establecimiento de metas comunes, donde se hace necesario compartir un mínimo de valores e ideas.

Comunicación interpersonal. Es muy importante, en la comunicación, la espontaneidad, la claridad, las expresiones en los diálogos y las controversias. Esto enseña a regularse, tanto en los turnos de habla, en el dejar hablar a los demás y en el reconocer cuándo el habla entorpece el trabajo de los otros. En otras palabras, una buena comunicación interpersonal garantiza una mejor comunicación intrapersonal.

Jesús Martín-Barbero (Martín-Barbero, 2000), cree que al reivindicar la existencia de la cultura audiovisual no es que se desconozca la cultura letrada, sino que es necesario desmontar su pretensión de ser la única cultura digna de ese nombre y el eje cultural de nuestra sociedad.

El libro sigue siendo clave pues nos abre a la primera alfabetización, esa que debería posibilitar el acceso no sólo a la cultura letrada sino a las múltiples escrituras que hoy conforman el mundo de la informática y el audiovisual.

El autor cree que lo que el ciudadano de hoy le pide al sistema educativo es que lo capacite para poder tener acceso a la multiplicidad de escrituras, de lenguajes y discursos en los que se producen las decisiones que lo afectan, ya sea en el plano laboral o familiar, en el político y el económico. Para ello, necesitamos una escuela en la que aprender a leer signifique aprender a distinguir, a discriminar, a valorar y escoger dónde y cómo se fortalecen los prejuicios o se renuevan las concepciones que tenemos de la política y de la familia, de la cultura y de la sexualidad. De ahí la importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso creativo y crítico de los medios audiovisuales y las tecnologías

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

informáticas.

Si la educación no se hace cargo de los cambios culturales que pasan hoy por los procesos de comunicación e información, no es posible formar ciudadanos. Existe un gran caudal de información que los chicos reciben fuera de la escuela y la escuela debe ser centro de confluencia de estas informaciones.

La experiencia: Desde el análisis a la producción

Las acciones de esta experiencia están enmarcadas en la Educación para los medios (Morduchowicz, 2003) la cual "consiste en analizar la manera en que los medios de comunicación (en plural y de manera integrada) construyen el mundo y se presentan como mediadores entre el universo y nosotros. (...) Buscan estructurar nuestra comprensión del universo, incluyendo y excluyendo realidades, y ofreciendo mapas y códigos que marcan nuestro territorio (...), llevan consigo mecanismos significadores que estimulan ciertas manifestaciones y suprimen otras (...) Se trata de entender a los medios como espacios donde se produce conocimiento y se accede a éste, como herramientas de enseñanza y aprendizaje y como ámbitos de crítica y de intervención social".

De este modo, la producción de películas favorece que los alumnos tomen a este lenguaje como portavoz de sus inquietudes, necesidades, afectos y problemáticas generadas y validadas desde el ámbito escolar, promoviendo opciones de protagonismo y de identificación con un producto propio.

El objetivo central de la experiencia de producción audiovisual realizado en la escuela Dr. René Favalaro pretende enriquecer la competencia comunicativa y cultural de los alumnos desde la producción de relatos audiovisuales, a partir del abordaje de temáticas que respondan a sus intereses.

De este modo, se promueve la comprensión del relato cinematográfico como sucesión concatenada de imágenes en el tiempo, con un desarrollo secuencial lógico, el conocimiento de los recursos expresivos que intervienen en el lenguaje audiovisual, la identificación de los elementos de su sintaxis según su función, el conocimiento de las relaciones del lenguaje audiovisual con otros lenguajes, la caracterización de los instrumentos básicos de su construcción, en la doble perspectiva de análisis y de producción.

Esto supone que los alumnos transitan un proceso de producción de un relato audiovisual, conociendo sus componentes para adecuarlos a sus propósitos, disponiendo del lenguaje audiovisual como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y como dispositivo para comprender la realidad, expresándose con actitud creativa a través de sus códigos, enriqueciendo los procesos comunicacionales.

En relación con las actitudes, esta experiencia los dispone para el disfrute del hecho cinematográfico como fuente de goce estético, el respeto por la diversidad de valoraciones entre personas y la participación de toda la comunidad educativa, su principal audiencia.

Etapas

La experiencia está planteada en tres momentos importantes:

Preproducción. Se explicitan las expectativas acerca del proyecto, se realiza la visión y análisis de material audiovisual televisivo y cinematográfico, se conforman los equipos de filmación y se eligen las temáticas de cada película.

Producción. Cada equipo ya formado diseña su película, transitando las etapas de planificación, escritura, revisión y ajuste del argumento, guión literario, el story-board con guión técnico, selección de actores, el maquillaje, la escenografía, la música y los

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

escenarios. También realizan los ensayos y diseñan el plan de rodaje.

Posproducción. Se edita el material y se diseña la campaña publicitaria. Se hace el montaje de la Muestra pública y la votación de los asistentes por la mejor película, mejores actor y actriz y mejor afiche.

La experiencia

Maltrato infantil, la familia ante una enfermedad terminal, discriminación, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, el reclamo por justicia, la incomunicación, el suicidio, la bulimia, adopción, los prejuicios, la solidaridad, la ausencia de trabajo, el abandono, son temáticas que eligieron los alumnos en el diseño de su mensaje.

Anualmente se realiza una muestra pública a la que asisten aproximadamente 1000 personas para ver y evaluar el material producido. El proyecto se autofinancia gracias al aporte de los padres y de la comunidad educativa, no recibiendo ningún tipo de apoyo oficial.

Hasta el momento se han producido 90 películas, en la que se puede captar la riqueza de sus imaginarios y el impacto que la realidad social tiene en ellos. Los diferentes abordajes dan cuenta de la necesidad que los chicos tienen de expresar inquietudes, temores, dudas desde su mirada.

Final

La escuela, como espacio de mediación reflexiva de todo mensaje que circula debe replantearse la relación que existe entre lo audiovisual y la enseñanza tradicional. No puede quedar afuera. Debe intervenir en ella y ocupar el rol de formadora de competencias y habilidades comunicativas.

Un alumno está alfabetizado audiovisualmente cuando trabaja sostenidamente y se familiariza con este lenguaje y su significado para poder entender el mensaje central del autor y la cultura que se está recreando.

Un alumno alfabetizado en lo audiovisual sabe que las imágenes son representaciones subjetivas, no la realidad, y tiene conocimientos sobre cómo debe usarlas, y cuál es su poder ideológico y hegemónico.

Pero, por sobre todo, un alumno alfabetizado en lo audiovisual está entrenado en la expresión y en la producción de sus propios mensajes audiovisuales, cuando se involucra y experimenta el placer de ser autor y protagonista de sus relatos.

Bibliografía

APARICI MARINO, Roberto y GARCÍA MATILLA, Agustín (1989), *Lectura de imágenes*. Madrid. Ediciones de la Torre.

-y VALDIVIA SANTIAGO, Manuel (1992), *La imagen*. Madrid. UNED

BAGGIOLINI, Luis (1993), "Nuevos Medios, nuevos lenguajes". Documento de trabajo. *Problemáticas de la comunicación en la enseñanza media*. Nº 1. Rosario. Argentina.

BOURDIEU, Pierre (1997), *Sobre la televisión*. Barcelona. Anagrama.

CARRETERO, Mario (2005), *Introducción al Constructivismo*. Posgrado en Constructivismo y Educación. Buenos Aires. FLACSO-UAM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

- COBO, Alejandro (1992), "Documento sobre La Televisión en la escuela". Dirección de Planeamiento Educativo. Dirección General de Escuelas. Mendoza. Argentina.
- (1993), "Recortes de la realidad: diario y televisión". Memoria del VI Congreso Nacional "El Diario en la escuela". ADIRA y Diarios Norte y El Litoral. Chaco.
- (1995), "Lo significativo en el aprendizaje con los medios". Memoria del VIII Congreso Nacional "El Diario en la escuela". ADIRA y Diario Río Negro. Neuquén. Argentina.
- (1998), "Mediar los medios". Memoria del XI Congreso Nacional "El Diario en la escuela". ADIRA y Diario La Gaceta. Tucumán. Argentina.
- (1999), "Proyecto Cine. Los medios en la construcción de ficciones". Memoria del XII Congreso Nacional "El Diario en la escuela". ADIRA y Diario La Nueva Provincia. Bahía Blanca. Argentina.
- (2006), "Comportamientos y valores de los adultos que preocupan a los niños: Una experiencia de formación ciudadana a través de la producción audiovisual con niños de 7º año", en: Alvarado, Mariana, Arpini, Adriana y Vignale, Silvana, "Pensamiento y Experiencia". Primeras Jornadas Regionales de Filosofía con Niños y Jóvenes, Mendoza, CIIFE. FFyL. UNCuyo.
- et al. (1995), "La TV en la escuela: Una experiencia con docentes". Memoria del Programa La TV en la escuela. Mendoza.
- (1995), "Programas Televisivos y Percepción Juvenil". Investigación dirigida por Daniel Prieto Castillo presentada en el Encuentro Comunicación y Juventud. Radio Nederland. San José de Costa Rica.
- CZARNY, Marcela. (1997). Los chicos y los medios. Buenos Aires. Argentina. Troquel.
- DERRIDA, Jacques. (1998), Ecografías de la Televisión. Buenos Aires. Argentina. Eudeba.
- D'ELIA, Adriana. (2004), "Los chicos hacen cine". Diario Los Andes. Mendoza. .
- ECO, Umberto. (1971), Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Barcelona. Lumen.
- FERRES, Joan. (2003), "Educación en medios y competencia emocional". Revista Iberoamericana de Educación. 32, en <http://www.campus-oei.org/revista/rie32a03.htm>
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. (1997), "El Discurso Televisivo". Madrid. Cátedra.
- JACQUINOT, Geneviève. (1996), La escuela frente a las pantallas. Buenos Aires. Argentina. Aique.
- MARQUÈS GRAELLS, Pere. (2005). "La alfabetización audiovisual. Introducción al lenguaje audiovisual". UAB. En <http://dewey.uab.es/pmarques/alfaaudi.htm>
- MARTÍN-BARBERO, Jesús. (1987), De los medios a las mediaciones. México. Gustavo Gili.
- (2000), "Retos culturales de la comunicación a la educación. Elementos para una reflexión que está por comenzar". Conferencia en el XIV Congreso Nacional "El diario en la escuela". ADIRA, Córdoba. .
- (2003), "Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades". Revista Iberoamericana de Educación. OEI, 32.
- MARTÍNEZ ZARANDONA, Irene. (1999), "Educación para los medios. Una propuesta desde el constructivismo". Revista Tecnología y Comunicación Educativas. 13, 29, México, ILCE.
- MASTERMAN, Len. (1988), La enseñanza de los medios de comunicación. Madrid, De la Torre.
- MORDUCHOWICZ, Roxana. (1997), La escuela y los medios. Un binomio necesario. Buenos Aires. Aique.
- (2003), "El sentido de una educación en medios". Revista Iberoamericana de Educación, 32.
- OBACH, Xavier. (1997), El tratamiento de la información y otras fábulas. Madrid. España. Anaya-Alauda.
- OROZCO GÓMEZ, Guillermo. (1996), Televisión y audiencias, un enfoque cualitativo. Madrid, De la Torre.
- PÉREZ TORNERO, José Manuel. (1994), El desafío educativo de la televisión. Barcelona, Paidós.
- VILCHES, Lorenzo. (1987), Teoría de la imagen periodística. Buenos Aires, Paidós.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

X Congreso Nacional y II Congreso Internacional "REPENSAR LA NIÑEZ EN EL SIGLO XXI"
• MENDOZA - 2008 •

- (1992), La lectura de la imagen. Prensa, cine y televisión. *Barcelona. Paidós* .
- (1994), Comunicación y Educación. *Barcelona. Paidós*.
- VIGOTSKY, Lev S. (1985), Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade.*