

Romina Romano
José Amadeo Pellegrino
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Cuento con imágenes: una experiencia de producción audiovisual

Tale with images: an audiovisual production experience

Resumen

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las actividades realizadas en el curso *Cuento con imágenes*, desarrollado en el marco del proyecto Nuestra Escuela del Programa de Formación Permanente del Ministerio de Educación de la Nación en el año 2015. Las actividades consistieron en un taller de producción audiovisual con una duración total de tres meses (36 Horas) donde se capacitó a docentes de nivel medio en la creación de productos audiovisuales y posteriormente se realizaron cortometrajes de ficción en los que se involucraron los estudiantes secundarios.

La premisa del trabajo fue tomar el audiovisual como herramienta o vehículo para el aprendizaje de cualquier disciplina y no como mera ilustración de un tema o texto de lectura. Durante el taller, los docentes realizaron un cortometraje en base a un tema de su asignatura para incorporarlo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras-claves

Audiovisual
Cortometrajes
Herramienta de enseñanza
Educación secundaria

Abstract

The purpose of this paper is to present the activities realized in the course *Tale with images*, developed under the project Our School Continuing Education Program of the Ministry of Education of the nation in 2015. Activities included an audiovisual production workshop with a total duration of three months (36 hours). During the course, we train in audiovisual production projects for teachers of high school, and then they made short films where they worked with their students.

The premise of this work was to take the audiovisual as a tool or vehicle for learning any discipline and not as mere illustration of a topic or reading text. During the workshop, teachers took a theme of his subject and made it short, incorporating it in the teaching-learning process.

Key Words

Audiovisual
Short films
Tool education
High school

Recibido 14-08-2016. Aceptado 30-10-2016

Revista TOMA UNO (Nº 5): Páginas 207-215, 2016

ISSN 2250-452x (impreso) / ISSN 2250-4524 (electrónico) | <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/index>

Dpto. de Cine y TV – Facultad de Artes – Universidad Nacional de Córdoba – Argentina

Esta obra está bajo Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas 2.5 Argentina. (CC BY-NC-ND 2.5).

Introducción

En el año 2015, el Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de Formación Docente convocó a las universidades nacionales del país a presentar propuestas de formación para el *Programa Nacional de Formación Permanente (Nuestra Escuela)*. El mismo tuvo como objetivo estimular la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y la producción de nuevos saberes.

Desde la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán y través de la Secretaria Académica, surgió como propuesta el proyecto de un curso denominado *Cuento con imágenes*, una experiencia de producción audiovisual, destinado a profesores de nivel secundario. En este proyecto nos involucramos dos docentes de diferentes asignaturas, uno de Taller Roles de Producción Audiovisual (orientación Cámara y Fotografía) y otro de Taller de Integración I asignatura que forman parte de la carrera de Licenciatura en Cinematografía, este curso fue aceptado por el ministerio y formó parte del *Programa Nacional de Formación Permanente (Nuestra Escuela)*. En el ya mencionado curso, se propuso educar la mirada de los profesores, aportándoles herramientas que les permitan comprender críticamente el contexto de la producción audiovisual, su influencia en el propio texto audiovisual y las estrategias de comunicación y manipulación que se utilizan para la transmisión de un mensaje, como por ejemplo: el efecto de los primeros planos o de la música en la transmisión de un sentimiento. Además, se brindaron herramientas para generar un cortometraje donde los participantes pudieron incorporar a sus estudiantes en la instancia de realización. Otra parte del proyecto apuntó a la utilización del audiovisual como herramienta o medio para el aprendizaje de cualquier tema que formase parte de los programas de las materias de los participantes (docentes del nivel medio).

Para contar esta experiencia creemos conveniente desarrollar las ideas en tres apartados principales.

Primero analizamos la importancia de los discursos de los diferentes medios y de ser conscientes de ello para las prácticas en las aulas, en el segundo describimos las actividades realizadas y las herramientas brindadas a los docentes para realizar una lectura crítica y activa del audiovisual, finalmente nos centraremos en describir las experiencias de los cursantes en la realización de varios cortometraje que formaron parte de su evaluación final, en ellos destacaremos sus logros alcanzados y además, incorporamos una breve mención de otras prácticas audiovisuales realizadas por los participantes asistentes al curso en sus propias instituciones, que fueron fruto de su participación en *Cuento con imágenes, una experiencia de producción audiovisual*.

Transformar la mirada *pasiva* en mirada *crítica*

La tecnología está transformando la pedagogía (Serres: 2012) pero su esencia no abarca solamente a los aparatos, sino también nuevas condiciones del saber que

permiten borrar las fronteras entre “saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana” (Martin Barbero, 2002:2). En este marco de situación, los medios audiovisuales conforman objetos culturales que generan discursos a través de su propio lenguaje. Como emergentes de la sociedad que los produce, promueven valoraciones sobre la misma y son uno de los tantos elementos que determinan las diversas versiones / visiones de la realidad.

La expresión escrita ha dejado de ser la forma de cultura hegemónica, se han reducido al mínimo los índices de analfabetismo verbal. En cambio, una inmensa mayoría de los ciudadanos desconoce los saberes que proporcionan las nuevas tecnologías como por ejemplo el lenguaje audiovisual que se ha convertido en la forma de comunicación hegemónica en la sociedad occidental. Ante esto, resulta una obligación que desde el sistema educativo se brinde a las nuevas generaciones de estudiantes las herramientas que les permitan comprender críticamente el contexto de producción audiovisual de los diferentes medios y la ideología que reproducen.

Para ello es necesario un docente con competencias analíticas, que comprenda el contexto sociocultural de la producción audiovisual y las implicancias de ello en el momento de su visionado.

Una concepción pedagógica diferente debe incluir la enseñanza audiovisual para comprende que las representaciones del mundo son una construcción realizada por los medios de comunicación. En cierta forma como sostiene Aparici “el conjunto de los medios de comunicación y las tecnologías digitales de la información conforman un sistema educativo informal: escuela paralela con sus propios códigos, lenguajes, normas y valores” (Aparici, 2005:87). Esta escuela paralela ofrece un universo construido con un lenguaje específico en función de cada medio, donde predominan los sonidos en algunos, en otros los textos o las imágenes y en otros se da una conjunción de todos ellos. Asimismo, la emisión de mensajes lleva implícita la difusión de valores, normas y actitudes que suelen entrar en contradicción con el universo escolar. Ante este panorama, el desafío para el docente es comprenderlo y revalorizarlo en su propio contexto de producción. El aprendizaje de este proceso requiere de una actitud crítica continúa de los profesores (frente al origen del tema o los formatos audiovisuales), el uso responsable de las herramientas tecnológicas y de la predisposición para la investigación y formación continua (fortalecer posturas reflexivas frente a la información que disponen o que deben obtener).

Este entrenamiento de la mirada implica hacer un análisis de la dimensión textual de los mensajes que pueden conducir a múltiples lecturas y se completa con el conocimiento de las técnicas de realización audiovisual que posibilita una comprensión más refinada y permiten transformar la postura de espectador pasivo en una actitud crítica y reflexiva.

Llevar adelante estas acciones e integrar el audiovisual a las prácticas en el aula comprende analizar al audiovisual como objeto y como herramienta.

Analizar el audiovisual como objeto, implica entender que la creación del pensamiento y la conformación de una manera de mirar debe tener en cuenta los discursos de los medios de difusión como la televisión, internet, la publicidad y el cine (Ferres, 1993). Estos medios realizan construcciones para representar la realidad: seleccionan sucesos, temas, e indican lo que es importante con la selección que hacen, además definen la forma de mirar estos mismos sucesos y el marco interpretativo que corresponde aplicar. En esa tarea están implicados los trabajadores del audiovisual, guionistas, productores, sonidistas, etc., y a su vez todo eso está atravesado por decisiones institucionales, políticas y económicas con el fin

de guiarnos hacia una determinada interpretación de lo que estamos viendo. Les corresponde a los profesores, interrogar estos textos, discutir su forma, contenido y valorizar el discurso de los medios.

Analizar el audiovisual como herramienta es entender principalmente que hoy contar con una cámara o software de edición, ya no pertenece a un mundo distante. Con un celular se construyen historias y hasta se hacen largometrajes. Gracias a estos avances tecnológicos el audiovisual puede convertirse en una herramienta de uso frecuente en el aula. Un nuevo recurso para contar, mostrar y decir, que optimice el aprendizaje y mejore el proceso de enseñanza. Pero tampoco podemos decir que lo audiovisual es simplemente una tecnología, porque en ese caso con un mínimo conocimiento del funcionamiento de los equipos o dispositivos se podrían integrar adecuadamente en las prácticas de enseñanza, sino que, el audiovisual es una forma de expresión distinta que permite aplicaciones didácticas particulares. (Aparici, 2005). Incorporarlo como recurso en el aula, sería no usar el video como una prolongación del lenguaje verbal o como ilustración de un tema, sino considerarlo una forma de expresión diferente, con la cual poder abordar nuevos y/o antiguos temas de interés en el aula. Hacer de la experiencia de la realización de un cortometraje una nueva instancia de debate y aprendizaje de por ejemplo: trabajo en equipo, división del trabajo, responsabilidad grupal, etc. es el potencial máspreciado de esta herramienta.

Los estudiantes están inmersos en un mundo donde reina lo audiovisual. Ellos dominan la tecnología, tienen acceso a múltiples plataformas, pero no hacen un uso crítico ni reflexivo de los mismos. Por eso, es una tarea intransferible de los profesores capacitarse para apropiarse de ese mundo e integrarlo al aula con el fin de tender un puente entre la escuela y el contexto socio-cultural (Porcher, 1976) en el que ellos se desenvuelven. Es decir, educar en los medios y con los medios, les permitiría construir conocimiento y un aprendizaje significativo.

La experiencia en el aula

Para la producción de un audiovisual hay una serie de contenidos y competencias que los docentes cursantes deben adquirir si desean acompañar a los jóvenes en su entorno audiovisual, donde la producción de conocimiento adquiere otras características, donde lo visual se integra con lo textual, con lo subjetivo y con lo creativo, constituyéndose en una forma de lenguaje con reglas que le son propias.

Teniendo en cuenta estas premisas el curso Cuento con imágenes, se propuso que los asistentes logren los siguientes objetivos:

- Enriquecer las prácticas pedagógicas a través de la utilización de los medios audiovisuales en el aula, utilizando los temas de su asignatura.
- Adquirir las herramientas conceptuales y prácticas que les permitan dimensionar al lenguaje audiovisual como objeto de estudio y recurso didáctico, para construir con sus alumnos un discurso audiovisual significativo.
- Incentivar y fortalecer las capacidades creativas y la reflexión sobre sus realidades a través del proceso de construcción de relatos audiovisuales, desde la mirada crítica.
- Favorecer la apropiación de las herramientas tecnológicas actuales, con el fin de utilizarlas en la producción audiovisual.

El desarrollo del curso se llevó a cabo durante 9 semanas con una frecuencia de un encuentro semanal de 4 horas cada uno, la dinámica de las clases incluyó tormenta de ideas, visionado de cortometrajes, exposición dialogada, espacios de cooperación y prácticas grupales de puesta en escena.

Los encuentros se iniciaban escuchando algún fragmento de la banda sonora de una película argentina reconocida, con ello apelamos a buscar conexiones emocionales de los cursantes con el momento histórico en el que ellos visionaron esa película por primera vez, esta acción contribuía a romper el hielo y promover la participación grupal, además de resaltar la importancia del sonido en un audiovisual (Chion, 1993); luego proseguíamos con una breve exposición del tema de la clase, seguido por el visionado de fragmentos de películas o cortometrajes que ejemplificaban lo expuesto, por ejemplo las diferencias entre un primer plano y un plano general, las clases siempre concluían con los aportes de los cursantes que redondeaban un diálogo fluido e inclusivo.

Algunos debates giraban en torno al descubrimiento de que la realización audiovisual es una actividad compleja que necesita tiempo de preparación y análisis. Entre los asistentes existían algunos que en otras oportunidades habían desarrollado experiencias en realizaciones audiovisuales, pero sin haber pasado por todas las etapas de construcción de un discurso audiovisual, esto sirvió de estímulo para reafirmar la importancia y la especificidad del trabajo audiovisual.

Establecimos, como eje prioritario para todas las clases, el concepto de audiovisual como construcción, marcando claramente las diferencias entre lo real y lo representado, por ejemplo diferencias entre el tiempo real y el tiempo audiovisual creado por el montaje. (Kristin Thompson y David Bordwell, 1993).

Otras actividades desarrolladas durante el cursado fueron:

- Visionado de cortometrajes donde se debía discriminar acciones.
- Identificación del tema, personajes y conflicto.
- Ejercicios de escritura de guión
- Traslado temporal de una historia que transcurre en un momento del pasado al presente.
- Identificación del punto de vista del personaje, registro de situaciones desde tres puntos de vista distintos a través de ejercicios de puesta en escena y puesta en serie.
- Análisis del papel de la música y sonido en la historia.
- Identificación de planos de una película y el sentido de los mismos.
- Ejercicios de montaje, eje, regla de los 40 grados, entre otros.

Estos contenidos aportaron herramientas para el posterior desarrollo del hilo conductor del curso, la adaptación hacia un audiovisual de un contenido o "tema" de su asignatura. La puesta en práctica de esta tarea incluía utilizar la imaginación para visualizar las acciones a ser registradas en imágenes y poder transcribirlas al papel. Una de las premisas seguidas fue la simplificación de las ideas, dejando de lado metáforas y explicaciones directas por parte de un personaje, etc. Debiendo adecuarse además a la disponibilidad de equipos seleccionados para el curso.

La mayor dificultad que lograron superar fue la de trasladar sus ideas a una puesta escena. Esto se logró desglosando una escena en pequeñas acciones.

Una vez decidida la idea principal, los participantes transitaron por todas las etapas de una producción audiovisual: desarrollo, preproducción, rodaje y postproducción, esta práctica también incluía la confección una sinopsis, de la escaleta y el posterior guión que se desarrollaba en grupo. Una vez concluida esas etapas se procedió a la selección los guiones más factibles de realizar, valorándolos desde el punto de vista de la producción y su potencial pedagógico.

Experiencias realizativas

Dentro de las prácticas de realización colectiva desarrolladas en el curso destacamos la factura de cuatro cortometrajes de ficción. Pero una vez concluido el mismo y como fruto de lo aprendido, algunos de los docentes cursantes realizaron, junto a sus alumnos, cortometrajes de diversa complejidad de los cuales destacaremos dos, una ficción y otro documental, en los cuales estuvimos participación.

La conformación del grupo de asistente al curso fue muy diversa, provenían de diferentes instituciones y asignaturas, la mayoría de escuelas secundarias estatales, lo que redundo en opiniones diversas que enriquecieron más aun las prácticas. El proceso de trabajo que realizaron consistió en tomar los principales temas de las asignaturas que dictaban y utilizarlos como base para el desarrollo del ejercicio audiovisual final; por ejemplo, en el caso de los docentes de seguridad e higiene, plástica y teatro, ellos realizaron un video en el que se muestran las medidas de seguridad en la construcción, en un tono de registro de comedia. En este caso particular, el docente de teatro propuso trabajar con este género ya que es un tema que le interesaba para su clase y que le serviría para llevarlo como ejemplo a sus alumnos y el cuerpo informativo para la realización del guión se tomó de la asignatura del docente de Higiene y Seguridad. Así de esta forma, se trabajo en los demás grupos, siempre con participación de todos los integrantes. Esta práctica estimuló el trabajo en equipo y vinculó a personas de formación o profesiones muy diferentes.

Al concluir esta primera etapa grupal y completar el guión, cada equipo se dividió en las diferentes áreas de la realización de un audiovisual (fotografía, sonido, dirección, etc.); esto les permitió valorar la división del trabajo y estimular la confianza entre pares.

En otro caso, los docentes de lengua y plástica grabaron un docudrama sobre violencia de género que les sirvió posteriormente como disparador del tema en el aula. Una de las características a destacar de este grupo es que para la realización del cortometraje invitaron a participar a sus alumnos para formar parte del elenco y del equipo técnico, materializando de esta forma la finalidad última del curso, el trabajo con el estudiante como par. El ejercicio fue muy estimulante para todo el grupo de cursantes y sirvió como prueba piloto, ya que el trabajo con mucha gente en el set, actores y figurantes, es un desafío desde el punto de vista del área de producción.

Compromiso, interés y organización fueron los pilares de esta experiencia. Por medio de este ejercicio los participantes del curso transitaron una instancia que les permitió dimensionar, los tiempos de rodaje, el tiempo que lleva grabar una toma, la importancia de cómo registrar el sonido directo y sobre todo, cómo poder construir un aprendizaje con sus alumnos rompiendo la asimetría tradicional de la enseñanza.

En la clase final se realizó la proyección de los cortometrajes y se evaluó el resultado obtenido. Se constituyó así una jornada de reflexión, donde se expresaron opiniones acerca del potencial de este tipo de práctica en las aulas.

Una vez concluido el curso *Cuento con Imágenes* y gracias las repercusiones positivas del mismo, la Escuela nro. 247 Dr. Pantaleón Fernández de San Miguel de Tucumán donde trabajaban unos de los profesores participantes del curso, nos convocó para dictar una capacitación en realización audiovisual, destinada a todos profesores de la institución. La capacitación se desarrolló en dos encuentros, en el primero se acordó la metodología de trabajo, el equipo técnico con el que se iba a trabajar y se describieron los lineamientos generales del lenguaje audiovisual. El segundo encuentro fue una jornada intensa de 8 horas, en la que se planteó recorrer y desarrollar las tres etapas de producción de un audiovisual: pre-producción, producción y post-producción. En la pre-producción se estableció la idea y tema a registrar, partiendo de ideas individuales, que por medio de un debate y posterior votación en base a las disponibilidades técnicas y de producción, se eligió para hacer el guión, además se dividieron en tres grupos de trabajo, el primero escribió el guion, el segundo realizó el scouting de los posibles decorados y el tercero busco la utilería y escenografía, todo esto se realizó durante la mañana. En las primeras horas de la tarde se grabaron las escenas, ejercicio que los enfrentó a la puesta en cámara y a las dificultades de una planificación inadecuada, tuvieron que replantear el diseño y resolver la situación como técnicos y como actores principales. Superados los nervios y la vergüenza logrando construir un relato fluido que evidenció su iniciación dentro del manejo del lenguaje audiovisual. Posteriormente visionaron lo registrado y comenzó la etapa de selección de las imágenes más adecuadas a lo que se había planificado. Este trabajo les permitió desestructurarse para introducirse en la apreciación temporal del audiovisual.

Esta práctica motivó que posteriormente los profesores participantes de esta capacitación, junto a los que asistieron al curso de *Cuento con imágenes*, decidieran desarrollar una experiencia similar con sus alumnos, jóvenes del último año del secundario.

A partir de la lectura de *Alicia en el país de las maravillas*, los profesores de teatro, inglés y lengua se involucraron en un proyecto en el que aplicaron todos los pasos para la producción de un audiovisual. En primer lugar leyeron el cuento con los estudiantes, seleccionaron las acciones principales y aquellas que eran más visuales, los estudiantes propusieron los roles que iban a desempeñar cada uno, elaboraron una escaleta, adaptaron el formato literario al audiovisual y readaptaron las situaciones para incluir diálogos en inglés. Realizaron el desglose, seleccionaron los espacios de la escuela más acordes para contar la historia, buscaron la utilería y la escenografía. Organizaron el plan de rodaje en jornadas diurnas para los días sábados. Finalmente, grabaron con sus celulares, editaron el material con sus netbooks, finalizando con un pequeño cortometraje. Todo este proceso fue acompañado por nosotros en diferentes momentos, pero principalmente fue el trabajo de los docentes que hicieron la capacitación los que realizaron el mayor esfuerzo

En la misma escuela, los alumnos de 6to año, asesorados por el profesor de teatro y medios, realizaron un documental sobre su último año en la institución, el mismo incluyo mensajes a sus compañeros, descripción de las activadas vividas durante su vida escolar, que funcionó como reflexión de su paso por la escuela y el futuro por venir. Permitiendo integrar a todos los compañeros.

Conclusión

A modo de síntesis, el propósito principal que nos planteamos con el dictado del curso lo cumplimos ampliamente ya que nuestra idea fue que los profesores consideren al audiovisual como una construcción y que, como toda construcción, tiene una persona o grupo de personas por detrás que poseen una manera particular de ver y pensar el mundo. Los docentes comprendieron que podemos acercarnos al audiovisual como objeto, que sus discursos son representaciones de la realidad y no la realidad, además, incursionaron en la realización de cortometrajes, lo que les permitió conocer otro recurso, otra herramienta para implementar y mejorar con ellas los procesos de enseñanza aprendizaje.

Consideramos que el curso ha realizado aportes que redundaron en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los profesores. A través de la utilización de los medios audiovisuales en el aula lograron tender puentes entre el contexto socio cultural en el que se desenvuelven los alumnos y la escuela.

Fomentar este tipo de capacitaciones a docentes, promover la inclusión curricular del lenguaje audiovisual dentro de los programas de estudios de los colegios en la formación de estudiantes del nivel medio facilitaría, por lo menos parcialmente, el acercamiento de la escuela paralela (Aparici, 2005) a la escuela tradicional.

Otro aspecto a resaltar es que a través del trabajo en equipo los docentes se pudieron reconocer como pares con sus propios alumnos dejando de lado la tradicional asimetría del aula valorando el trabajo colaborativo desde el punto de vista pedagógico .

Bibliografía

APARICI, Roberto (2005). "Medios de comunicación y educación". En *Revista de educación* N° 338, 85-99.

BORDWELL, David, & THOMPSON, Kristin (1993). *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

CHION, Michel (1993). *La audiovisión*. Barcelona: Paidós.

FERRÉS L PRAT, Joan (1993). *La educación audiovisual, asignatura pendiente de la reforma*. España: Universidad Ramon Llull.

MAGGIO, Mariana (2002). *Enriquecer la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

MARIN BARBERO, Jesús (2002). *La educación desde la comunicación*. Buenos Aires: Grupo editorial norma.

PORCHER, Louis (1976). *La escuela paralela*. Buenos Aires: Editorial kapeluz.

SERRES, Michel (2012). *Pulgarcita*. Paris: Manifiestos le pommier.

José Amadeo Pellegrino

Lic. en cinematografía. Realizador audiovisual, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesor adjunto en la carrera Licenciatura en cinematografía – EUCVyTv.

Contacto: easpellegrino@gmail.com

Romina Romano

Lic. en cine y televisión. Realizadora audiovisual, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora adjunta en la carrera Licenciatura en cinematografía – EUCVyTv.

Contacto: yominayomano@gmail.com

