

Complejizar la mirada

Cineduca: una propuesta reflexiva y crítica del discurso y la narrativa audiovisual¹

Silvana Espiga² y Rosario Moyano³

Enseñar a mirar

En la actualidad predomina la hipervisualidad y las obras consideradas como las *Bellas Artes* han perdido significativamente su áurea, siendo sustituidas por artefactos que seducen en la cotidianidad de las personas⁴. Por ello, proponemos desde un aprendizaje dialógico que el estudiante adquiera las estrategias y competencias (teóricas, conceptuales, procedimentales y emocionales) necesarias para desarrollar un acceso crítico y comprensivo “[...] a las claves eruditas que constituyen el código de poder”⁴ ya que el contenido de la forma y las técnicas no son neutrales⁵ ni naturales.

En este sentido, el arte se constituye y entiende como un medio de inclusión y formación de ciudadanía, en el cual el estudiante toma la palabra, toma decisiones y es autor. Aprender a mirar de manera comprensiva y crítica es tan importante como producir miradas, ¿qué se elige contar y cuáles son los recursos narrativos y estilísticos empleados? Desde esta perspectiva, es sustancial formar a los futuros docentes en herramientas que le permitan dialogar con los artefactos del mundo de la multimedia y acceder así a la especificidad del lenguaje. Adquirir entonces un *Alfabetismo visual crítico que permita a los aprendices analizar, interpretar, evaluar y crear a partir de relacionar los saberes que circulan por los “textos” orales, aurales, visuales, escritos, corporales, y en especial por los vinculados a las imágenes que saturan las representaciones tecnológicas en las sociedades contemporáneas*⁶.

1. Ponencia presentada en Segunda Bial de Arte - MEC, IMM agosto de 2014.

2. IINN de Montevideo CODICEN-CFE, 2014. Magíster en Historia Sociedad y Cultura (FH-UM), Profesora (IPA) Posgrado en Historia Económica (FCS-UdelaR), Gestión y Diseño Curricular (UCU), actualmente cursa posgrado en Educación, Imágenes y Medios (FLACSO-Argentina). Docente de Historia en el Instituto de Profesores “Artigas” y de los Institutos Normales de Montevideo en Consejo de Formación en Educación. Coordinadora Audiovisual del Programa Cineduca en los IINN.

3. IINN de Montevideo CODICEN-CFE, 2014. Maestra. Institutos Normales de Montevideo. Posgrado en Educación Artística y Ciudadanía OEI-MEC, actualmente cursa posgrado en Educación, Imágenes y Medios (FLACSO. Argentina). Profesora de Educación de Lenguajes Artísticos y de Educación Visual y Plástica en los IINN. Coordinadora Audiovisual del Programa Cineduca en los IINN.

4. Augustowsky Gabriela (2012) *El arte en la enseñanza*, Buenos Aires, Paidós, p. 164. Al respecto ver: “Las artes plásticas y sus didácticas”.

5. Ibid., “*El arte es resultado de la reflexión intelectual de los artistas, son producciones para ser pensadas, no solo para miraras, su interpretación implica entonces, una respuesta reflexiva y requiere que el visitante piense la obra para brindar una respuesta. Teniendo en cuenta que las obras son producciones culturales, es fundamental miraras y entenderlas en contexto [...]*” p. 109.

6. Hernández Fernando (2007) *Espigadoras de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*, Octaedro, Barcelona, p. 22.

De manera tal, que los estudiantes puedan crear y construir capacidades para ser gestores de sus propios proyectos: indagar, proponer, discutir, investigar forma parte de nuevas prácticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Acceder al conocimiento desde otras miradas y estrategias. Descubrir así intereses interdisciplinarios, y proponer otras narrativas⁷ comprendidas dentro de la Cultura Visual. Por otra parte, entendemos que el arte en sí mismo es una experiencia individual y grupal que habilita formas de socialización diferentes. La imaginación y los discursos parten de subjetividades por lo cual, los jóvenes se vinculan a representaciones visuales apropiándose de las mismas o generando resistencias, como sostiene Augustowsky, en esta modalidad de enseñanza la didáctica no es prescriptiva o tecnocrática, hay muchas maneras de enseñar lo audiovisual, pero siempre deben ser visualizadas en contexto, contemplando lo emocional.

Los proyectos de trabajo como un ejemplo de enseñanza

Un eje articulador de este tipo de actividades es la acción en base a *proyectos de trabajo*, en base a ellos los estudiantes desarrollan competencias y problematizan la relación con los saberes y su entorno⁸. Cineduca promueve *Educación la mirada y construir identidad*, de forma tal que al aprehender y apropiarse del lenguaje audiovisual se transfiera los aprendizajes a las prácticas educativas implementadas en el aula. El programa aproxima a profesores y estudiantes de formación docente a la elaboración de productos audiovisuales. Kerry Freedman señala que *"Las relaciones discursivas cada vez se han hecho más visuales, y los símbolos visuales a menudo se utilizan como una forma de discurso. Las relaciones discursivas se establecen mediante una amplia gama de interacciones visuales [...]"*⁹, las cuales pueden ser aprendidas.

La posibilidad de trabajar con los estudiantes desde este enfoque, y en base al trabajo en proyectos, permite por un lado articular de manera transversal diversas áreas de conocimiento. Por otro, problematizar la acción de las prácticas y comprender las instituciones¹⁰ como construcciones sociales que definen espacios y redes de poder. Observar, cuestionar y reflexionar sobre los espacios escolares como artificios culturales: el aula, el patio de la escuela, el recreo, los juegos, entre otros. Analizar el lugar del niño como sujeto de derecho permite aprehender las permanencias naturalizadas y siste-

7. Respecto a los conceptos de información narrativa, contenido narrativo, relato, discurso ver: Piementel, Luz Aurora (2008) *El relato en perspectiva*, S. XXI, México, [1998]

8. Al respecto ver Hernández Fernando (2000) "Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad", Universidad de Barcelona, *Educación* 26, pp. 39-51.

9. Freedman, Kerry (2006) *Enseñar la cultura visual*, Octaedro, p. 28.

10. Entendemos que *"[...] la institución consiste en asignar propiedades de carácter social que están destinadas a aparecer como propiedades de carácter natural [...]"* Instituir, en este caso, es consagrar, es decir, sancionar y santificar un estado de cosas, un orden establecido" en Pierre Bourdieu, "Los ritos como actos de Institución", en Julian Pitt-Rivers y Jean G. Peristiany, (eds.) (1993) *Honor y Gracia*, Alianza, Madrid, pp. 114-115.

matizadas, por ejemplo las filas, los gestos, las posturas¹¹ y los cambios teniendo presente su vinculación con los aspectos normativos.

A modo de síntesis

En el proceso de elaboración del producto audiovisual se jerarquizan las instancias de construcción, selección y toma de posición respecto al problema a tratar. En este proceso, el aprendizaje se transforma en una experiencia cognitiva que incluye la emoción y la creatividad¹². El documental o producto de ficción no es el objetivo en sí mismo, sino el proceso de aprendizaje: la toma de decisiones la adquisición de responsabilidades compartidas. En síntesis, aprender a partir de la práctica y reflexionar sobre ella. Desde este programa encontramos un medio diferente para motivar a los estudiantes y abordar el currículum, desde un enfoque interdisciplinario e incorporar a la vez tecnologías. En tal sentido el programa Cineduca innova en las maneras que podemos abordar nuestras prácticas formales, la interacción con pares y estudiantes, así como en la forma de integrar los conocimientos. La extensión e investigación en el CFE habilita a nuevas formas de trabajo desde lo académico, disciplinar y el arte.

Los estudiantes son sujetos portadores de saberes y actores en su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva pedagógica se convoca al trabajo colaborativo, a la imaginación y la resolución de problemas. Esto último en dos sentidos: primero cómo visualizar y hacer viable una idea y proyecto (preproducción, guión, rodaje, edición)¹³ y por otra parte resolver imprevistos técnicos, locaciones, conflictos, entre otros; aspectos que enriquecen las instancias de aprendizaje y enseñanza, a la vez que exponen la complejidad en la construcción del producto audiovisual. La sociedad y los individuos interpretan desde sus lugares los artículos que recibimos constantemente donde la visualidad se impone sobre otras formas de comunicación.

La producción audiovisual conlleva subjetividades las cuales se manifiestan a través del plano, el encuadre, el eje de acción, son manipulaciones que forman parte de un texto global, de la puesta en escena que responden a una concepción de qué y cómo se quiere contar. como afirma Augustowsky *"la lectura de las imágenes no implica una decodificación de signos, como en la alfabetización visual, sino una reflexión crítica en torno a cómo las imágenes (consideradas en un amplio sentido) producen maneras de ver y de visualizar representaciones sociales y más específicamente las maneras subjetivas de mirar el mundo y a los propios sujetos"*¹⁴. Los productos cul-

11. Como plantea Le Breton el cuerpo será entendido como actor, materia simbólica, objeto de representaciones ya que *"a través de su corporeidad, el hombre hace que el mundo sea la medida de su experiencia. Lo transforma en un tejido familiar y coherente, disponible para su acción y permeable a su comprensión. como emisor o como receptor, el cuerpo produce sentido continuamente y de ese modo el hombre ese inserta activamente en un espacio social y cultural dado"*, David La Breton (2002) *La sociología del cuerpo*, Buenos Aires, Ediciones nueva visión, p. 8.

12. Al respecto ver: Augustowsky "El arte como experiencia" en *El arte en la enseñanza*.

13. Selección de fotos del rodaje *Minuto de silencio* (2014) con estudiantes de primer año de los IINN.

14. Augustowsky, *El arte en la enseñanza*, p. 166.

turales son sociales e históricos, por lo tanto educar en cómo mirar implica no naturalizar lo aparentemente dado como objetivo y "normal".

En las comunidades educativas se producen cambios en las formas de acceso a la información y construcción del conocimiento, dado el aumento de la visualidad: televisión, espectáculos públicos, cine, ciberespacio, celulares, entre otros. Los cuales, a su vez producen deseos, pautas de consumo, ideologías y valores.

A modo de síntesis, entendemos que los objetos visuales no tienen valor en sí mismos, pues cada persona connota desde su individualidad. Por tanto, interpretar y someterse a la experiencia fílmica es una acción de conexión entre el universo de expectativas culturales del espectador y el mundo de la obra. Hasta ahora en la educación, el cine, la televisión y los medios audiovisuales se han tomado como un recurso didáctico, el cual debe ser complejizado epistemológicamente. Por ello, se plantea por un lado no pedagogizar la imagen y proponer una enseñanza crítica integrada a esta ícono-esfera, como lo menciona Fernando Hernández, y producir desde sus lugares un diálogo¹⁵. *En tal sentido, invitamos a colegas y estudiantes a conocer y promover desde esta pedagogía dialógica la construcción de una mirada crítica y el programa Cineduca. Los productos audiovisuales están disponibles en:*

<http://cineduca.cfe.edu.uy/> y <http://www.cineducainn.ecaths.com>

Entrevista realizada por estudiante de primer año del IINN al fotógrafo Aurelio González en Intendencia de Montevideo en el año 2013, para la producción del proyecto audiovisual: *Los muros cuentan 1973-2013*.

Bibliografía sumaria

Augustowsky Gabriela (2012) *El arte en la enseñanza*, Buenos Aires, Paidós.

15. Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (2006) *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*, Manantial, Flacso, Buenos Aires. "Los estudios visuales fundan su primera necesidad de existir como disciplina en el reconocimiento de que la cultura posmoderna de la globalización capitalista es una cultura de la imagen; una cultura que deriva del predominio cotidiano de lo visual en las formas de percibir el mundo y de interactuar con él", p. 103.

- Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (2006) *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*, Manantial, FLACSO, Buenos Aires.
- Fernández Díez F. Y Martínez Abadía J. (1999) *Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual*, Paidós, Barcelona.
- Freedman Kerry (2006) *Enseñar la cultura visual*, Octaedro, Barcelona.
- Francés Miquel (2003) *La Producción de Documentales en la Era Digital*, Cátedra, Madrid.
- Hernández Fernando (2000) "Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad", Universidad de Barcelona, Educar 26.
- (2007) *Espigadoras de la Cultura Visual*, Octaedro, Barcelona.
- Hernández Fernando (2007) <http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2007/09/>
- Le Breton David (2002) *La sociología del cuerpo*, Buenos Aires, Ediciones nueva visión.
- Miranda Fernando y VICCI, Gonzalo (2007) *Cultura Visual: educación y construcción de identidad*. Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes", UdelAR, Montevideo.
- Morin Edgard (2001) *El cine o el hombre imaginario*. Paidós, España.
- Nichols Bill (1997) *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre la realidad*, Paidós, Barcelona.
- Novak J., Gowin B. (1988) *Aprendiendo a aprender*, E. Martínez Roca.
- Persitany Jean G., (eds.) (1993) *Honor y Gracia*, Alianza, Madrid.
- Pimentel Luz Aurora (2008) *El relato en perspectiva*, S. XXI, México, [1998] 4ª ed.