

● Marisol Soto Romero
Barcelona

Educar la mirada y la escritura audiovisual

Educating the sight and the audiovisual writing

El lenguaje audiovisual continúa ganando terreno. Las imágenes imperan y nos representan. Además, el desarrollo tecnológico ya nos permite la comunicación interactiva a escala mundial. En este contexto, educar la mirada y la escritura audiovisual viene a ser la clave. «Emociones x Minuto» es un taller en comunicación audiovisual que se plantea como un juego, que parte del deseo de expresar, de la experiencia personal y de que se aprende haciendo. Al terminar, los participantes comentan dos cosas importantes: que ya ven la televisión de otra forma y que acaban con algo en las manos, su minuto.

Audiovisual language keeps on improving. Images reign, and represent us. Furthermore, the technological development already allows global interactive communication. In this context, educating the sight and the audiovisual writing comes to be the key. «Emotions x Minute» is a workshop for audiovisual communication which is presented as a game and starts from the wish of expressing. It is based on two ideas: the personal experience and learning by practicing. Once finished, the participants declare two important things: first, they now watch television in a different way, and second, they finish keeping something in their hands, their minute.

Educación en comunicación, lenguaje audiovisual, interactividad, creación, artes.
Media literacy, audiovisual language, interactivity, creation, arts.

¿Debería acabar un taller con un participante que dice «Es la primera vez que termino un taller con algo en las manos» o también «Ahora veo la televisión de forma diferente»? Pues eso es lo que estamos intentando, y parece que obteniendo, con el taller «Emociones x Minuto» de Banda Visuali.

Entre 2005 y 2007, raperos, graffiteros, artistas de la escena, universitarios, maestros y campesinos, niños y adultos, han expresado sus emociones en un vídeo de un minuto. Por el momento, el campo de acción ha sido en Barcelona y varias ciudades de Colombia. A veces, los minutos se han realizado en un mes, con 20

❖ Marisol Soto Romero es presidenta de la Asociación Cultural Banda Visual y trabaja como informadora en Televisión Española (TVE) en Sant Cugat del Vallès, Barcelona (marisol.soto@rtve.es)

sesiones de tres horas, en siete días, con jornadas intensivas de 9 horas, o en tres meses, con dos sesiones semanales de tres horas. Ha habido que ajustarse a las circunstancias y a las edades. Tenemos minutos con multitud de planos y otros con uno solo. Reflejan situaciones urbanas y rurales. Un vídeo de un minuto por cada participante. Un vídeo que cada autor puede comenzar a difundir como y donde quiera, que es la obra que queda en sus manos.

Los ejercicios de «Emociones x Minuto»

Partimos del deseo de expresar, de la experiencia personal y de que se aprende haciendo. El participante recibe un planteamiento de este tipo: piensa en algo que hayas experimentado o que experimentes de vez en cuando y que te emociona; ponle algo que lo simbolice, una imagen, un sonido; ¿salen objetos, hay personas, hablan, se mueven? Se trata de que acabes materializando tu idea en un vídeo de un minuto y que tú seas su autor.

Mientras se va concretando la idea que habrá que guionar, plasmar en un storyboard, grabar y montar, el proceso se acompaña de ejercicios para abrir perspectivas, para conocer los tipos de plano, los movimientos de cámara y las técnicas básicas de grabación y edición, de sesiones de análisis de piezas audiovisuales diversas y de reflexiones sobre la relación entre las emociones, las imágenes y la toma de decisiones.

Los ejercicios que proponemos implican tanto el trabajo individual como colectivo. Por ejemplo: haz una foto con tres elementos que te representen o graba durante un minuto algo o alguien que exprese una emoción. Tras visionar la obra, cada uno verbaliza lo que las imágenes le transmiten. El último en hablar es el autor. Así podemos comparar lo que consigue decodificar el que mira y lo que el autor quiso transmitir. Un ejercicio que lleva a reflexionar sobre muchas cosas: el punto de vista, los prejuicios, la subjetividad, los códigos comunes... Es un comienzo para educar tanto la mirada como la escritura audiovisual.

Otro ejemplo: sigue el guión técnico que marca cinco tamaños de plano para contar una acción. No todo está absolutamente marcado, sólo los tamaños del plano, lo que da un margen a la subjetividad de la persona que se encarga de la realización o de la grabación. En el taller planteamos este ejercicio en equipo y las discusiones para ponerse de acuerdo ponen en evidencia que hay muchas formas de hacer lo mismo, tantas como personas lo hagan, y cuán determinante puede ser la figura del director o la directora.

Entre otras cosas, también trabajamos la sensación del paso del tiempo, lo que llamamos el minuto corto y el minuto largo. Y en esos ejercicios comprobamos, por ejemplo, que los tamaños de plano o movimientos de cámara que escojamos y la duración que les demos en el montaje provocará la sensación de que todo pasa muy despacio o por el contrario muy rápido y sin embargo, la duración es siempre de un minuto.

Todos los ejercicios están pensados para aprender a ver de otra forma las imágenes, para aprender a leerlas. Y comenzar a hacerse las preguntas clave que nos conducirán a realizar un análisis:

- ¿Quién creó este mensaje?
- ¿Qué técnicas creativas se usan para llamar la atención?
- ¿Cómo pueden diferentes personas entender este mensaje en forma distinta de cómo lo hago yo?
- ¿Qué estilos de vida, qué valores y puntos de vista están representados u omitidos en este mensaje?
- ¿Por qué se envió este mensaje?

Si exceptuamos a los teóricos y a los profesionales, analizar un producto audiovisual es una novedad para la mayoría. Esos ejercicios no se han hecho en la escuela, ¡recién comenzamos! Reconstruir una pieza audiovisual para analizarla descubre muchas cosas, y tiene su magia, su punto de fascinación. En «Emociones x Minuto» solemos comenzar analizando anuncios publicitarios, porque son cortos y el género nos es muy familiar, casi forma parte de nuestra intimidad. Además, la publicidad actual está basada en relacionar las emociones, las sensaciones, con productos y marcas.

Los talleres realizados

Entre 2005 y 2006 hicimos un taller en una escuela pública de primaria: CEIPM Patronat Domènech de Barcelona. El centro, abierto a la colaboración de profesionales, tomó este taller como una herramienta más con la que desarrollar sus planes de educación emocional y en lenguaje audiovisual. Cabe destacar que es un centro que trabaja por proyectos, sin libros de texto. De acuerdo con la maestra del centro, Lillian Pérez, se diseñó un taller a medida para la edad (9 a 10 años) y el currículo escolar.

El alumnado produjo un total de 13 películas de un minuto sobre el amor, el miedo y la tristeza. El equipo educativo, los padres y madres, y los profesionales de «Banda Visual» que nos vimos implicados, evaluamos la práctica de forma muy positiva porque pudimos comprobar que el alumnado había desarrollado criterio y capacidad para el

análisis crítico y la producción de mensajes propios. Al finalizar el taller los niños y las niñas eran capaces de enumerar y nombrar los planos de los audiovisuales que veían, de distinguir los elementos: la música, los efectos especiales, las voces, las transiciones, los rótulos... Miraban y se dejaban llevar, pero también leían, analizaban lo que estaban viendo y especulaban sobre los propósitos del mensaje. Eran conscientes de que aquello era un mensaje construido porque ellos también habían construido el suyo.

Este trabajo figura en el catálogo de experiencias de educación en comunicación de la ciudad que promueve el Instituto de Educación de Barcelona. Entre 2006 y 2007, también hemos llevado a cabo talleres en el ámbito de la educación no formal. La filosofía ha sido buscar colaboraciones con entidades que trabajen potenciando el artista, el autor, el comunicador que todos llevamos dentro. Hasta la fecha hemos trabajado en colaboración con la Fundación Cultural Rayuela y la Corporación Cultural Nuestra Gente –en Colombia–, el Casal Roquetes, la Asociación Forn de Teatre Pa'tothom, la Asociación Joves del TEB y la Asociación Finmatun –en Cataluña–.

Se han hecho grupos de 8 a 10 personas, con edades comprendidas entre los 17 y los 26 años. Ha habido que adaptar cada taller a cada circunstancia (duración, disponibilidad de medios técnicos y de personal...), pero todos han tenido la misma filosofía: partir de lo que se desea expresar, de la experiencia personal y de que se aprende haciendo.

Los participantes de estos talleres ya se manifiestan en su comunidad de muchas formas: rapean, bailan, graffitean, hacen teatro en sala, en la calle, dan clases, organizan actos culturales, reivindicativos... Tras recibir un taller como «Emociones x Minuto» añaden la posibilidad de usar el lenguaje audiovisual y todos y todas, por lo general, ven crecer su autonomía y autoestima. Se sienten capaces de interpretar y decir la suya, de ser actores mediáticos, de participar en la comunicación interactiva que hoy les permite los medios digitales.

En Soacha, Colombia, Fabián Acosta nos comentaba al finalizar el taller: «poder transmitirle algo a una persona mediante imágenes, saber que pertenecemos a una comunidad y que mediante estos vídeos que hacemos podemos enseñar y construir cultura, esa es la mejor enseñanza que me llevo». Fabián es graffitero y participa en la radio de su ciudad con un programa sobre hip-hop. Fue uno de los 8 participantes del «Emociones x Minuto» que hicimos en el centro cultural independiente Casa Sha de Soacha, regentado por Hordaeseaiv, un trío de artistas del graffiti. Fuimos a parar allí de la mano de la Fundación Cultural Rayuela de Bogotá, una entidad que lleva años trabajando con jóvenes y que utiliza la expresión artística como herramienta para la transformación social.

En la Casa Amarilla, sede de la Corporación Cultural Nuestra Gente de Medellín, Colombia, después del taller «Emociones x Minuto» se hizo otro taller sobre webs y blogs, organizado por la entidad antioqueña Pixelazovi. La suma de los dos talleres tuvo un resultado inmediato muy positivo. Los participantes que estuvieron en ambos talleres y que tienen una compañía de teatro, Ajedrez, se autoprodujeron un vídeo promocional sobre uno de sus montajes teatrales. Ese vídeo ya puede verse en Internet y en el blog que ellos han creado. Gracias a esta acción mediática tienen nuevos bolos y una imagen pública controlada por ellos mismos. Es un pequeño gran paso que consideramos vital.

En el taller «Emociones x Minuto», realizado en colaboración con la entidad Finmatun, en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona se produjeron 16 vídeos de un minuto. De momento, se han proyectado al aire libre, en una actividad tipo cine de verano. Esos vídeos-espejos, creados por ellos mismos, han abierto otra forma de comunicación, por el momento, con los vecinos del barrio. Se trata de una acción mediática en la que ellos han decidido cómo representarse. Y la conciencia de eso, tanto del que mira, como del autor o autora del vídeo-mensaje, es importante.

En 2007, también hemos tenido una experiencia en un entorno rural, en Atánquez, Colombia. Allí se produjeron en siete días de trabajo intensivo, seis vídeos con seis visiones del propio pueblo, de la gente, de los mitos locales, de los paisajes sonoros. El taller ha contribuido a la formación de los futuros realizadores y productores de un canal de televisión comunitario que va a poner en marcha la comunidad indígena kankuama. Los participantes se expresaban así al terminar el taller:

Rossana Fuentes: «Este taller me ha enseñado que nuestras emociones pueden ser presentadas y entendidas por los demás, depende de cómo nosotros las presentemos, depende de nuestro punto de vista, y también a tener un poco más de técnica en planos, en ser más claros y específicos, en guión, para poder ser entendidos. Con la televisión kankuama hay muchas cosas que hacer. Se quieren recuperar las tradiciones y la cosmovisión kankuama y se quiere crear conciencia. Es difícil transmitir de una forma que te enganche!, es un reto».

Víctor Segundo: «Este taller me ha permitido tener la sensación de meterme, por un momento, en la televisión, no tanto como verla sino actuarla, sentirse dentro de ella; es algo emocionante ver como uno ahí puede grabar, de

pronto, sus sueños... La televisión es sobre todo emoción, despierta en la gente los sentimientos dormidos, que a veces nos hace reír, nos hace cantar, ¡asustar!, etc. Yo me imagino a mí mismo escribiendo guiones para el rescate de la identidad del pueblo kankuamo».

Las experiencias que hemos tenido hasta ahora en Barcelona y varias ciudades de Colombia nos ha animado a convertir el taller «Emociones x Minuto» en la base de un proyecto de cooperación cultural internacional. Hemos reunido a las entidades implicadas hasta la fecha –cuyo denominador común, recordamos, es la utilización de la expresión artística para lograr cambios sociales– para organizar un encuentro internacional en Barcelona (previsto en el 2008) donde jóvenes colombianos y catalanes puedan inventar una acción audiovisual conjunta.

«Emociones x Minuto» y la Educación en Comunicación

El desarrollo tecnológico nos está permitiendo, por primera vez, transmitir información y comunicarnos de una forma global e instantánea. Imágenes, sonidos y textos van y vienen en todas direcciones. Estamos dejando atrás la emisión unidireccional; ahí están los weblogs y fenómenos como YouTube. Los medios de difusión de masas ya tienen nuevos competidores: ciudadanos conectados a la red capaz de producir sus propios mensajes. Quizá, hoy más que nunca, capacitarse para la comunicación sea la clave. Quizá, hoy más que nunca, conseguir el acceso generalizado a la tecnología de las comunicaciones deba ser una de nuestras reivindicaciones principales.

Un dato: los jóvenes en Cataluña han reducido considerablemente el número de horas frente a la televisión, ahora prefieren conectarse a Internet y chatean, juegan, encuentran amigos, pareja, crean comunidades virtuales de intereses comunes, se informan, informan, organizan acciones sociales, políticas, opinan... es decir, interactúan, porque eso les divierte e interesa mucho más que la televisión convencional, concebida hasta la fecha como un medio de difusión y no de comunicación interactiva.

Año 2007. Ejercicio habitual en nuestras aulas: escribir en un folio una redacción sobre las vacaciones. Examen habitual en las pruebas de acceso a nuestras universidades: hacer un comentario de texto sobre un poema, un artículo de prensa, fragmentos de un ensayo o una novela. Nota: es urgente que añadamos ejercicios que tengan en cuenta otros textos, otros lenguajes, muy presentes en la vida cotidiana e igualmente necesarios para nuestro desarrollo social e intelectual. Hoy ya deberían ser habituales ejercicios o exámenes que supongan grabar y montar un vídeo de un minuto sobre nuestras vacaciones o hacer un comentario de texto de escenas de películas o teleseries, un telediario, un «reality» o el fragmento de un magazín. Eso como mínimo.

Hay experiencias, intentos, comienzos, pero todavía estamos muy lejos. La velocidad del desarrollo de la sociedad de la información y del progreso tecnológico nos tiene apabullados y nos ha cogido a casi todos desprevenidos. Los mensajes y estilos de vida que llegan a través de los medios de comunicación también educan (o deseducan) y los formadores están tan desconcertados como los demás. Además, los jóvenes de las sociedades desarrolladas tecnológicamente ya están funcionando con un sistema operativo diferente al de la mayoría de los adultos. Puede sonar apocalíptico pero, hoy en día, si no tienes un alias, un vídeo en la red o un blog... ya no entras en sus blogoesferas.

La Educación en Comunicación (EC) es un factor clave para capacitar a la ciudadanía en la interpretación crítica de los mensajes, para acceder, entender, gestionar y usar la información recibida, para ser actores sociales y no sujetos pasivos, para poner a su disposición las herramientas éticas con las que aprender a interpretar y reflexionar sobre la información y los modelos sociales que recibe. Tal y como señaló la UNESCO el año 2002, «la EC forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todos los países del mundo, a la libertad de expresión y a la información, y contribuye a establecer y mantener la democracia. Una EC que significa enseñar y aprender con y sobre los medios de comunicación; que significa el análisis crítico y la producción creativa; que significa promover el espíritu de comunidad y de responsabilidad social, así como la autonomía personal. Una EC que debe tener lugar en el ámbito de la educación formal y en el de la educación no formal».

Profesionales de la educación y la comunicación se han ido aliando para idear planes y prácticas de EC. Cada vez tenemos más ejemplos, pero estas iniciativas no tienen el apoyo generalizado de la administración. La EC es algo que todavía se reivindica y recién comienza a figurar en nuestros currículos escolares (Véanse como ejemplos los decretos 142/2007 y 143/2007, del 26 de junio, del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña). El taller «Emociones x Minuto» viene a ser la aportación de Banda Visualx a la EC.

Algunas conclusiones

El desarrollo tecnológico nos permite la comunicación interactiva a escala mundial. Y el lenguaje audiovisual gana terreno, las imágenes imperan y nos representan. En este contexto, educar la mirada y la escritura audiovisual viene a ser la clave. El taller «Emociones x Minuto» de «Banda Visual» forma a la ciudadanía en la lecto-escritura audiovisual y, en el contexto de la Educación en Comunicación, nace para capacitar en la interpretación crítica de los mensajes y para crear actores mediáticos, actores sociales.

Si aprendes a construir un mensaje audiovisual, por sencillo que sea, no sólo aprendes a expresarte con el lenguaje audiovisual, también consigues, a partir de entonces, ver de otra forma lo que te muestran las pantallas, porque tú ya sabes lo que significa escribir para ellas. Y si tienes una obra, algo que mostrar, que comunicar, puedes ofrecer tu punto de vista. Y eso cambia las cosas, de espectador pasas a ser actor audiovisual.

Partimos del deseo de expresar, de la experiencia personal y de que se aprende haciendo. El taller está planteado como un juego, como un reto. La experiencia nos ha demostrado que adquirir conocimientos puede ser muy divertido. Cuando el minuto se da por acabado, cuántas ganas han de verlo una y otra vez, de enseñarlo. Es nuestra obra, es lo que deseamos comunicar. Como decía un participante de Medellín: «Por fin un taller que acaba en algo concreto, que me deja con algo: con mi minuto».

Notas

- Más información sobre el taller «Emociones x Minuto» en (www.bandavisual.org/esp/emxmin.htm).
- Detalles del taller «Emociones x Minuto» realizado en la escuela Patronat Domènech de Barcelona: (www.bandavisual.org/cat/emxmin_pd.htm) (www.bandavisual.org/esp/emxmin_t.htm).
- Detalles del taller «Emociones x Minuto» producido en la Casa Sha de Soacha (www.bandavisual.org/esp/emxmin_soacha.htm).
- Comentarios de los participantes: www.bandavisual.org/esp/emxmin_soacha_e.htm.
- Vídeos producidos: www.bandavisual.org/esp/emxmin_soacha_setumismo_t.htm.
- Reportaje sobre la experiencia: www.youtube.com/watch?v=tpclU-JipQM.
- Enlace al blog de Hordaesea, del centro cultural Casa Sha (hordaesea.blogspot.com/).
- La Corporación Cultural Nuestra Gente (corporacionculturalnuestragente.blogspot.com/) lleva 20 años trabajando en el barrio Santa Cruz de Medellín. Detalles del taller Emociones x Minuto realizado en su sede, la Casa Amarilla (www.bandavisual.org/esp/emxmin_medellin.htm).
- Vídeos producidos: www.bandavisual.org/esp/emxmin_medellin_bonita_t.htm
- Detalles sobre el taller llevado a cabo por Pixelazo en La Casa Amarilla de Nuestra Gente (www.pixelache.ac/2007/session2-talleres).
- Enlace al blog y vídeo de Ajedrez (www.grupodeteatroajedrez.blogspot.com/).
- Más detalles de la experiencia de Atánquez en (www.bandavisual.org/esp/emxmin_atanquez.htm) (www.bandavisual.org/esp/emxmin_atanquez_jugavivir_t.htm).
- Enlaces a los decretos sobre educación de la Generalitat de Cataluña (www.gencat.net/diari/4915/07176074.htm 'Primaria') (www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 'Secundaria').
- Banda Visual (www.bandavisual.org) es un colectivo de profesionales de la comunicación que se constituyó como asociación cultural en el 2002. Tiene sede en Barcelona, Cataluña, España. Produce y promueve audiovisuales para el debate, la reflexión y la acción social y desde el comienzo se implica en proyectos de educación en comunicación. En este sentido, ha trabajado junto con otras entidades en redes como Aulamèdia (www.aulamedia.org) o Mitjans (www.mitjans.info).