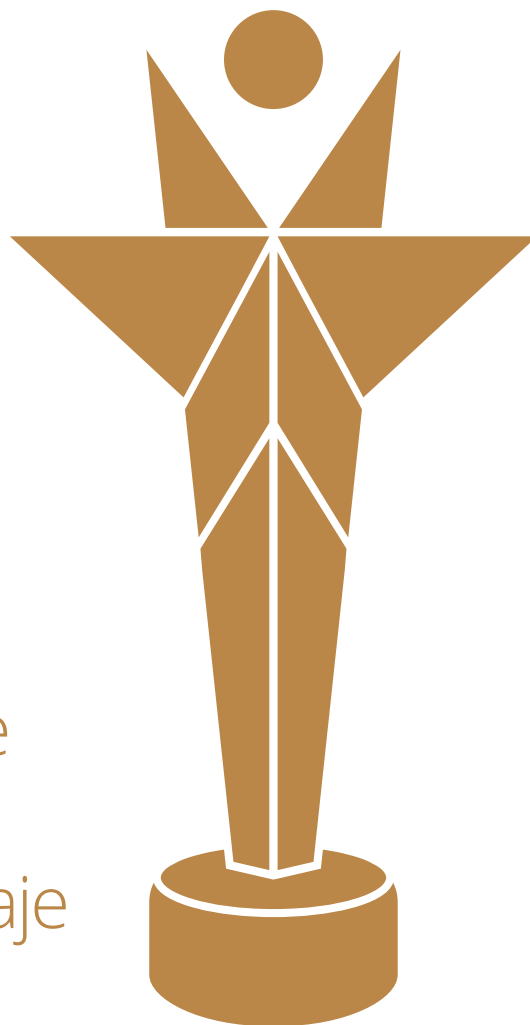

Área: Humanidades y Lengua Castellana

Medellín, Antioquia

La fotografía y el lenguaje
audiovisual como
herramientas de aprendizaje

Por: Juan Fernando Valderrama

Mi nombre es Juan Fernando Valderrama Arboleda. En el segundo semestre de 2008, ingresé por primera vez en la docencia y en el 2009 obtuve mi nombramiento en propiedad en la I. E. INEM José Félix de Restrepo de Medellín, en el área de Humanidades y Lengua Castellana en Básica Secundaria.

La Institución se caracteriza por una educación diversificada, ya que cuenta con 21 especialidades, además, es el colegio más grande de Antioquia, reuniendo estudiantes de todas las comunas de la ciudad, de diferentes estratos socioeconómicos y concentra una población importante de alumnos con diversas orientaciones sexuales. La filosofía del INEM, por principio, es incluyente, al igual que todo proyecto pedagógico que allí se realice.

La especialidad de *Humanidades con énfasis en Comunicación y Medios* es una de las salidas ocupacionales que ofrece el INEM, sin embargo, hasta el año 2008, la formación audiovisual en medios no era su fortaleza, lo que contrastaba con el énfasis de

la especialidad y la importancia de su estudio según los lineamientos curriculares de Lengua Castellana. Al plantear que “el uso de los medios en la escuela tiene motivaciones sociales y pedagógicas, desde el punto de vista social, no cabe duda que los medios son los portadores más claros de los elementos configuradores de la sociedad contemporánea, y por esto, a la escuela le corresponde jugar un papel muy importante en lo que respecta a la preparación de los alumnos para la utilización crítica y reflexiva de dichos medios”.^[1]

Tomando en cuenta mi formación profesional en Comunicación Social - Periodismo y que mi trabajo de grado fue en el área de fotografía^[2] me pregunté: ¿cómo diseñar una propuesta pertinente para que los estudiantes de la especialidad de Humanidades con énfasis en Comunicación y Medios tengan una formación en medios?, ¿cómo conseguir que practiquen fotografía profesional, produzcan, realizarán y editaran cortometrajes y pequeños documentales, si la Institución no contaba con cámaras de fotogra-

1- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie lineamientos curriculares lengua Castellana (en línea). Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf> p. 35.

2- VALDERRAMA ARBOLEDA, Juan Fernando. De la fotografía análoga a la fotografía digital. Trabajo de grado Comunicador Social-periodista. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Comunicaciones, 2006. 164 p.

fía ni equipos de edición de video?, ¿cuáles serían las estrategias metodológicas para que los estudiantes alcanzarán los logros esperados en concordancia con los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje de grado décimo y once y tuvieran la disposición correcta para hacer responsablemente las actividades de ambas asignaturas ya que, algunos de ellos, las tomaban como materias poco relevantes y no les dedicaban el esfuerzo ni el interés que ponían en otras áreas?

Otras preguntas que orientaron mi propuesta, de acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias fueron: ¿cómo hacer para que los estudiantes comprendieran el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto, asumieran una posición crítica frente a sus elementos ideológicos y analizaran su incidencia en la sociedad actual?, ¿qué recursos metodológicos usar para que los alumnos produjeran información, empleando lenguaje verbal o no verbal, y que expusieran sus ideas y recrearan realidades con sentido crítico?, ¿de qué manera desarrollar la competencia artística y cultural para que ellos aprendieran a observar y apreciar el valor estético y cultural de los productos audiovisuales?, ¿cómo trabajar la competencia de comunicación lingüística

para que los jóvenes expresaran sus pensamientos y emociones con el fin de que generarán ideas para realizar un guión con un plan previo para un cortometraje?, ¿cómo desarrollar la competencia digital con la utilización de las TIC para producir, realizar, editar y exhibir un proyecto audiovisual? y finalmente, ¿de qué manera desarrollar la competencia social y ciudadana para que ellos se relacionen, toleren, aprendan a trabajar en equipo colaborativo y pongan en común sus ideas y valoren las de otros?

Para responder el primer interrogante formulé un proyecto que consistía en la implementación de un Taller de Fotografía para grado décimo y un Taller de Crónica y Video para grado once, dicho proyecto tuvo el aval de la Vicerrectoría Académica y fue incluido en el PEI de la institución. El segundo problema expuesto, lo resolví usando las cámaras compactas que algunos estudiantes tenían y consiguiendo, en el 2009, una cámara de fotografía profesional digital (Nikon D80), un video beam, un portátil, un trípode, cuatro lámparas halógenas y unas persianas para acondicionar el aula apropiadamente. Para responder a las preguntas metodológicas planteadas en tercera instancia, diseñé un modelo metodológico creativo que permitiera a

los estudiantes construir su propio saber y contar sus historias con su propio lenguaje.

En el Taller de Fotografía, los estudiantes hacen una exposición en grupo sobre uno de los fotógrafos más célebres del siglo XX, luego, aprenden sobre leyes de composición, profundidad de campo, velocidades de obturación, diafragma, exposímetro, tipos de lentes, sensibilidad ISO, fotografía publicitaria, herramientas básicas de Adobe Photoshop e iluminación de estudio donde analizamos la película "Black", dirigida por Sanjay Leela Bhansali y además, realizo prácticas de fotografía. Finalmente, hacemos una exposición de fotografía para toda la comunidad educativa.

En grado undécimo estudiamos los elementos del lenguaje audiovisual, cortometrajes, películas, temas relevantes de la historia del cine, las características de la crónica periodística, herramientas básicas de Windows Movie Maker y Adobe Premier.

"Hoy (...) la comunicación es víctima de un exceso de comunicación (Baudrillard). Ese exceso de comunicación ha producido la implosión del sentido, la pérdida de lo real, el reino de los simulacros". En este contexto, analizamos la película "The Truman Show", el mito de "La

Caverna" de Platón, videos sobre la publicidad como "La historia de las cosas" con Annie Leonard, leemos el ensayo de William Ospina "El canto de las sirenas", leímos el primer capítulo de "13.99 euros" de Frédéric Beigbeder, "Las diez estrategias de manipulación mediática" de Noam Chomsky, entre otros. De lo anterior, los estudiantes elaboran un ensayo sobre la publicidad y la influencia de los medios.

Una estrategia importante que uso es darles un guión de una escena memorable del cine para recrearla grupal y creativamente en video. Esto tiene el propósito de que se familiaricen con el uso del lenguaje audiovisual. Luego, elaboran un video argumental de un tema libre con un plan previo.

Uno de estos proyectos que consiguió el propósito de usar los recursos del lenguaje audiovisual para realizar un excelente cortometraje fue el video titulado "The blind one" (www.youtube.com) porque, con muy pocos recursos, lograron contar creativamente una muy buena y original historia que deja una interesante reflexión sobre el valor de las cosas y de las relaciones humanas. Este trabajo estuvo muy bien estructurada y producida, lo que evidenció una excelente planeación, postura crítica y asimilación de los conceptos de la asignatura.

También me gustó mucho el trabajo fotográfico “Pan nuestro de todos los días” (elblogdelafotografiayelvideodelinem.blogspot.com) porque asumieron una posición crítica frente al uso correcto de la tecnología. En los proyectos audiovisuales narran historias de ficción con temas diversos y reflexivos pero en las crónicas escritas cuentan experiencias personales, generalmente, con temáticas muy dramáticas y amargas: violencia intrafamiliar, sexual y pérdidas de seres queridos. Por ejemplo, en la crónica “Humedad” (<http://elblogdelafotografiayelvideodelinem.blogspot.com/p/cronicas.html>) narraron un intento de suicidio de una de mis estudiantes. Esto no dejó de impactarme.

Continuando con la estrategia, me basé en un aprendizaje colaborativo (zona de desarrollo próximo de Vigotsky) que cuenta con el recurso de las TIC, donde el aprendizaje, la realización de contenidos y su evaluación fueran grupales, es decir, empleé una evaluación formativa (expresión acuñada por Michael Scriven en 1967), no solo evaluando sus resultados, sino también, el proceso como método de mejoramiento. Por lo tanto, los estudiantes exhiben ante sus compañeros de grupo los videos que realizaron y

los evaluamos colectivamente para tenerlo en cuenta en el siguiente proyecto: creatividad, uso de los recursos, adaptación del guión, iluminación, edición y utilización del lenguaje audiovisual (planos, ángulos y tratamiento de cámara).

Las crónicas escritas elaboradas por ellos, también las leemos en la clase y las evaluamos grupalmente: estructura de la crónica periodística, investigación, redacción, originalidad y tratamiento del tema. Parte de la teoría, al igual que los proyectos realizados por los estudiantes, los publico en el blog que creé con este propósito: www.elblogdelafotografiayelvideodelinem.blogspot.com

Creo que estos talleres han tenido un fuerte impacto en la institución porque, primeramente, desde el 2009 al 2016, la demanda de la especialidad aumentó considerablemente. Hoy en día, hay seis grupos de Humanidades, tres en décimo y tres en once, y la propuesta la empecé con solo 17 estudiantes de décimo (medio grupo). Además, por la participación de mis estudiantes en la realización de un comercial sobre drogadicción con la Alcaldía de Medellín, de varios filminutos con la Facultad de Comunicaciones de la U de A y de un video de los IX Juegos

Suramericanos de Medellín 2010. Ese mismo año una alumna ganó dos concursos de fotografía y algunos egresados que estudian Comunicación Audiovisual continúan desarrollando proyectos audiovisuales en páginas como Flickr, los cuales publicó en el blog.

En el año 2013 logramos conseguir dos cámaras y un juego de iluminación profesional y finalmente, en el 2014 fui seleccionado por el Premio Compartir al Maestro para las visitas en la institución. En la retroalimentación que recibí, observaron que, como aspecto a mejorar, no se hace evidente una postura reflexiva y que se espera que se enuncien los aspectos por fortalecer. De acuerdo a este análisis, he empezado a evidenciar y sistematizar mis reflexiones pedagógicas sobre las dificultades encontradas en la propuesta y las he publicado en: elblogdelafotografiayelvideodelinem.blogspot.com/p/reflexiones-pedagogicas-modalidad.html

En conclusión, al examinar los proyectos finales de los estudiantes he evidenciado la adquisición de las competencias básicas en el área de lenguaje, la fotografía y en el campo audiovisual. También, he observado la obtención de una actitud crítica frente a los contenidos y un

creciente interés en los temas de las asignaturas.

Por último, puedo decir que esta propuesta me ha formado como maestro.

**MEJORES
PROPUESTAS**
Premio Compartir
2017

Compartir
PALABRA
MAESTRA

Bogotá - Colombia
Marzo 2017
