

Culturas

EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA HACER AUDIOVISUAL EN EL AULA

Guía No. 2

Miradas en acción: apreciación audiovisual en la escuela

Esta guía tiene como objetivo fomentar el desarrollo del pensamiento crítico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la apreciación y el análisis de contenidos audiovisuales. Está dirigida a docentes y personas adultas que coordinan estas actividades en el aula y en los espacios de creación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Al realizar las actividades propuestas en esta guía, se busca fortalecer las siguientes competencias:

1. Análisis y discusión de diversos aspectos de una producción audiovisual, incluidos narrativa, cinematografía, sonido y edición.

2. Identificación del propósito y del mensaje de una producción audiovisual a partir de los contextos social, cultural, económico y político en el que fue creada.

3. Comprensión y utilización del lenguaje audiovisual para idear relatos.

4. Exploración en el papel de los medios de comunicación, especialmente el cine y los audiovisuales, en la formación de la opinión pública.

Al aplicar esta guía, tenga en cuenta que la creatividad y la flexibilidad son los mejores aliados y que es crucial tener presente que el saber se construye de forma colectiva.

Contexto

Vivimos en una sociedad que cada día pone a nuestro alcance una cantidad desmesurada de fotos y videos, que circulan libremente por la televisión, las redes sociales y hasta en las paredes. Como espectadores pasivos, consumimos esas imágenes sin analizar sus contenidos ni reflexionar en cómo afectan la manera en la que interpretamos el mundo que nos rodea. Esto ocurre porque no conocemos los códigos comunicativos que estructuran estos mensajes que tienen el potencial de influir en nuestras conductas y en cómo entendemos la realidad.

Por ello, resulta fundamental acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de habilidades de interpretación y competencias para el análisis crítico de imágenes. Esto cobra más sentido al pensar que no son únicamente receptores pasivos o conscientes; también son generadores responsables de contenido. A la enseñanza del lenguaje hablado y escrito se suma la necesidad de aprehender el de los medios audiovisuales, porque a pesar de que influyen de manera evidente en las personas y las comunidades no suelen ser abordados en procesos educativos.

Reflexión: ¿Tiene sentido que las escuelas sigan enseñando con pizarras y libros impresos, si toda la sociedad se comunica por redes sociales, videos y aplicaciones móviles? _____

Apreciación audiovisual: el encuentro de una pedagogía de la mirada

El cine y los contenidos audiovisuales funcionan como una herramienta poderosa para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en quienes estudian, al permitirles analizar realidades complejas a través de historias, imágenes y sonidos que reflejan diversidad de culturas, conflictos y emociones humanas. Al

igual que los libros enseñan a decodificar palabras, los contenidos audiovisuales proveen elementos para hacerlo con mensajes visuales y auditivos, que estimulan habilidades como la observación detallada, la interpretación de símbolos y la reflexión sobre temas sociales.

Foto: Taller, Puerto Claver, 2024.

Foto: Taller, Quibdó, 2024.

Foto: Taller, Puerto Claver, 2024.

El cine foro

En virtud de que una de las principales estrategias de la línea audiovisual del programa **Artes para la Paz** es la realización de ejercicios de apreciación de audiovisuales, el cine foro se consolida como el medio ideal para el visionado colectivo de películas y otros contenidos

audiovisuales, al enriquecer el diálogo entre estudiantes, quienes realizan la mediación y la obra audiovisual, en sus aspectos estéticos y temáticos. La premisa es trabajar a partir de los audiovisuales, porque ellos siempre:

- ☀ Brindan a cada persona la posibilidad de mirar libremente.
- ☀ Son una valiosa herramienta para romper barreras y ampliar horizontes.
- ☀ Permiten compartir al grupo las experiencias durante la proyección.
- ☀ Facilitan el diálogo sobre pensamientos y sentimientos.
- ☀ Ofrecen innumerables asuntos para dialogar y analizar.
- ☀ Muestran realidades y fantasías que trascienden el entorno cotidiano.
- ☀ Detonan interpretaciones diversas, que resultan valiosas y atractivas.
- ☀ Tienen muy buena aceptación por parte de los estudiantes.

Dado que el lenguaje audiovisual es el entorno natural en el que se desenvuelven los niños y jóvenes de hoy, se sugiere que la elección de los contenidos quien hace la mediación tenga en cuenta

los intereses y gustos de sus estudiantes, y que en una misma sesión se pueda visionar ese contenido escogido y también alguno que proponga el grupo.

Foto: Taller, Puerto Claver, 2024.

El cine foro como proyecto pedagógico

“...el proyecto debe ser lo suficientemente pleno y complejo para exigir una variedad de respuestas de diferentes niños y permitir a cada uno ir a él y hacer su contribución de un modo característico de él mismo, por lo que propone que los proyectos se fundamenten en los intereses de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, respetando su individualidad, pero sin descuidar las necesidades grupales.”¹

El cine foro es un excelente pretexto para llevar a la práctica en el aula un proyecto pedagógico que se desarrolle en el tiempo, bien para un año escolar o para varios periodos académicos. Debe tener objetivos claros y articulados con las competencias y los contenidos que se desea trabajar con el apoyo de la apreciación audiovisual, y debe considerar el rango de edad y los conocimientos previos de quienes participan en el proceso.

Para estudiantes de educación básica, los objetivos pueden enfocarse en el desarrollo de la apreciación cinematográfica fundamental: reconocimiento de elementos narrativos y comprensión de mensajes implícitos. En educación media, los objetivos pueden ampliarse hacia el análisis crítico de representaciones sociales, comprensión de técnicas cinematográficas avanzadas y desarrollo de criterios estéticos propios.

Para el cine foro se recomienda incorporar el análisis cinematográfico desde la primera sesión de clase mediante el

visionado de contenidos cuidadosamente escogidos que ilustren los principales elementos técnicos y estéticos del lenguaje audiovisual.

Foto: Alharca los niños tenemos la palabra, 2015.

¹ Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media*. pág 90.

Para poner en marcha el cine foro se requiere aplicar estas tres fases:

1. Preparación

Tiempo

El que se requiera para seleccionar el contenido adecuado, de acuerdo con las edades de los estudiantes participantes, temática, potencia audiovisual y posibilidades de interpretación —la búsqueda puede tomar incluso días—.

Si bien se sugiere que el contenido sea un cortometraje, de aproximadamente 35 minutos, podría ser un largometraje, si la duración de la sesión lo permite.

Materiales y recursos

Televisor

Computador

Se propone que el contenido sea seleccionado de plataformas gratuitas de contenido colombiano o latinoamericano:

 www.rtcvplay.com

 www.retinalatina.com

 <https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/malletadeladiversidad/>

3 Propósito:

Seleccionar los contenidos audiovisuales para la sesión del cine foro y los elementos necesarios para su proyección.

Desarrollo:

A) Previsualización de la obra que se planea proyectar.

Acopio de información de su ficha técnica: título, año de producción, duración, breve sinopsis argumental, premios y reconocimientos en festivales de cine, así como procedencia, biografía básica de quien la dirige y contexto social que resulte útil para la charla.

B) Selección y adecuación del lugar de la proyección, en el interés de que la experiencia sea lo más parecida posible al cine, incluida la amplificación del sonido. Se debe buscar garantizar que en la proyección no se presenten interrupciones.

2. Proyección acompañada por la persona que realiza la mediación

Tiempo

Duración del contenido + 20 minutos.

Materiales y recursos

Videoproyector o televisor, idealmente con amplificación de sonido.

Propósito:

Identificar elementos estéticos del filme: imágenes, narración audiovisual, música, personajes, contexto histórico, etc.

Desarrollo:

A) Lectura del argumento de la película o contenido audiovisual (breve, sencilla y sin revelar el final). Quien hace la mediación puede plantear algún aspecto para ese contenido particular que concentre la mirada de las personas participantes, del tipo “pongan principal atención a los escenarios”, “reparen en las características de los personajes secundarios” o “vayan analizando cómo se evidencia el paso del tiempo en el relato”, para abordarlo en la charla posterior y para aumentar el nivel de atención.

Socialización de los acuerdos para la visualización (no ver celulares, no charlar) y para el uso de la palabra.

Proyección del contenido audiovisual.

La metodología debe ser interactiva, para que el grupo de estudiantes identifique y se familiarice con estos elementos narrativos en fragmentos cinematográficos antes

B) Tras la visualización del contenido, se hace un análisis colectivo, para identificar temáticas, elementos narrativos y valorar aspectos positivos y aun negativos del relato.

A continuación, de dos o tres secuencias que seleccione el grupo de estudiantes se hace el ejercicio de revisar los planos para describirlos, identificar los movimientos de cámara y otros elementos del lenguaje audiovisual que sean relevantes. Quien hace la mediación puede pausar la visualización cuando lo considere oportuno, para darle tiempo a la charla y a la descripción colectiva.

de aplicarlos al análisis de obras más complejas. Es fundamental establecer un ambiente de respeto y apertura que favorezca la participación y el intercambio de ideas.

3. Análisis

Tiempo

30 minutos.

Materiales y recursos

Videoproyector o televisor, idealmente con amplificación de sonido.

3 Propósito:

Examinar con los estudiantes el contenido visualizado y realizar el análisis de personajes, temático y cinematográfico.

Desarrollo:

A) El grupo de estudiantes comparte sus impresiones y reflexiona sobre cómo los elementos formales contribuyen a transmitir el mensaje.

B) Se debe fomentar la observación activa y reflexiva, e impulsar la comprensión sobre la manera como se construyen los significados en los contenidos audiovisuales.

Se propone un marco de referencia para el análisis que permita la organización de las actividades en tres niveles progresivos de complejidad:

➤ El primer nivel se enfoca en el análisis de personajes.

Claves para el análisis

Claves para el análisis de personajes:

- ☀ Descripción de protagonistas y antagonistas.
- ☀ Características: personalidad, manejo de emociones y conflictos propios.

Acciones

- 👂 Escucha lo que dicen las palabras y los diálogos de la película.
- 👁 Observa lo que expresa el cuerpo de los personajes.
- 📺 Analiza lo que cuenta el relato audiovisual.

➤ El segundo nivel profundiza en las temáticas abordadas a partir de los personajes y sus puntos de vista.

Claves para el análisis

Claves para el análisis temático:

- ☀ Identificación de la causa del conflicto en los personajes o en las circunstancias sociales.
- ☀ Reflexión en torno a influencias históricas, culturales o ideológicas en la obra.
- ☀ Análisis de la relación entre forma y contenido —simbología, mensajes—.

Acciones

- 💡 Piensa en la impresión inicial que genera la obra.
- 🔗 Recuerda los distintos temas que se abordan.
- 📺 Analiza la situación o problemática planteada.

El tercer nivel examina los elementos visuales y sonoros que enriquecen el relato fílmico.

Claves para el análisis

Claves para el análisis cinematográfico:

 Identificación de los elementos técnicos —planos, iluminación— ¿Cuáles imágenes, sonidos, movimientos de cámara llaman la atención?

 Descripción de los valores temáticos y estéticos presentes en la obra.

 Análisis de la intención de quien dirige la película u obra —si busca denunciar, burlarse, criticar o expresar sentimientos—, así como de su propuesta del autor —visión, ideología y mensaje principal—.

Acciones

 Mira lo que enfoca la cámara.

 Escucha lo que suena en la narración.

 Descubre lo que se transforma durante el relato.

Otras preguntas dinamizadoras

¿Qué historias parecidas a las de esta película nos gustaría narrar?

¿Cuáles tipos de acciones serían las mejores para contar nuestras propias historias?

Ejercicio final

La sesión debe concluir con una actividad práctica sencilla que permita aplicar inmediatamente los conceptos introducidos, como el análisis de una secuencia corta o la identificación de elementos narrativos de clips propuestos por los estudiantes, que pueden ser el video de la canción que está de moda, la intro de una serie famosa o un comercial reconocido.

Glosario

Apreciación audiovisual: Proceso de interpretación crítica de contenidos audiovisuales que combina observación detallada, análisis de elementos técnicos —como encuadres, sonido o montaje— y reflexión sobre contextos socioculturales.

Edición (montaje): Proceso de selección, ordenación y ensamblaje de planos grabados para construir una narrativa coherente. Determina el ritmo, la tensión dramática y la interpretación de la historia mediante técnicas como el corte directo, fundidos o transiciones digitales.

Encuadre: Selección del área que la cámara captura de la escena. Define la disposición de estos elementos para crear una composición visualmente atractiva.

Escena: Fragmento de una historia que transcurre en un mismo sitio y tiempo determinado.

Lenguaje audiovisual: Sistema de comunicación multisensorial que integra códigos visuales —encuadres, colores, simbología— y auditivos —diálogos, música, silencios—. Se estructura mediante reglas sintácticas —planos, ángulos— y semánticas —metáforas visuales, elipsis— para transmitir mensajes complejos.

Mediador(a): Docente, artista de audiovisuales a cargo del proceso de enseñanza audiovisual.

Narrativa audiovisual: Arte de contar historias mediante la combinación secuencial de imágenes y sonidos. Incluye elementos como estructura dramática —planteamiento - nudo - desenlace—, desarrollo de personajes y uso de recursos técnicos para generar identificación emocional con la audiencia.

Plano: Unidad básica de la imagen, definida por el encuadre y la perspectiva con la que se registra la escena. Es la porción de espacio y tiempo capturada por la cámara en una toma continua, que contribuye a la narrativa visual al transmitir información, emociones y contexto a quien ve un relato audiovisual.

Secuencia: Unidad narrativa compuesta por varias escenas, organizada bajo un criterio dramático, que relata un acontecimiento de principio a fin que ocurre en varios lugares y momentos.

Sonido: Componente auditivo que engloba diálogos, ambientes, música y efectos. Cumple funciones narrativas —informar—, expresivas —generar atmósferas— y estructurales —marcar transiciones—. Su diseño influye en la percepción del tiempo y espacio fílmicos.

Referencias:

Clavero, Sergio. (2004). *Alfabetización y creación audiovisual en el aula.*

Clavero, Sergio. (2016). *Alfabetización cinematográfica en las aulas.* En Fonseca, *Journal of Communications*, (12).

Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en educación básica y media.*

Culturas

