

El vídeo como instrumento para la creatividad y la expresión audiovisual

ANA MAMPASO MARTÍNEZ
Universidad Autónoma de Madrid

COMUNICACIÓN

El medio audiovisual es, para la inmensa mayoría de la gente, el único soporte cultural con el que se encuentra habitualmente.

Todos los estamentos reconocen la decisiva importancia de lo audiovisual en la cultura de nuestro tiempo, ya sea como forma de expresión artística, como espectáculo popular o como sistema de comunicación, difusión o trabajo. En el "Nuevo Sistema Educativo" figura con énfasis 10 audiovisual. Pero en la práctica apenas se ha rebasado el nivel de buenas intenciones.

La inercia o el desconocimiento, llevan a definir la enseñanza de lo audiovisual como "enseñanza de la imagen", limitando ésta solo a lo que es puramente imagen visual e ignorado el audio, que en realidad ocupa el 50% del documento audiovisual.

Por lo tanto tendríamos que decir que estamos en la era de lo audiovisual (cine, TV, video consolas, ordenadores, CD Rom, etc) En sus ratos de ocio los niños manejan estos medios más que la palabra impresa, Sin embargo nuestro sistema educativo se sigue basando en la enseñanza de la letra impresa, olvidando la utilización de estos otros medios, tanto como apoyo educativo del profesorado o como enseñanza del propio medio al alumnado de una forma crítica, activa y creativa.

Tampoco como espectadores debemos bajar la guardia. Permanentemente hay que tener una visión crítica, ésta es la única defensa posible, junto con el aprendizaje de la creación de documentos audiovisuales. Uno de los mayores problemas es que los niños no saben seleccionar, no saben dosificarse. Los menores de ocho años olvidan muy a menudo la frontera entre la fantasía y la realidad. No debemos convertirnos en espectadores pasivos, hay que comentar con los niños/as lo que estamos viendo.

Esta es una responsabilidad que tenemos que compartir tanto los progenitores como el profesorado.

Lo audiovisual es un lenguaje, lenguaje que hay que enseñar a los niños desde el momento en que lo utilizan. Los niños de educación infantil consumen muchas imágenes y sonidos, siendo ellos los que padecen mayor influencia de la TV y son pocos los maestros y maestras conscientes de esta realidad y que aportan a sus clases actividades en este sentido.

Para que los alumnos puedan valorar adecuadamente estas producciones, es necesario que participen en las labores de creación de estas obras. Las elaboraciones de documentos audiovisuales son útiles también porque exigen la toma de decisiones en grupo.

También son pocos los centros donde se está enseñando al alumnado a defenderse de y saber consumir la gran variedad de lenguajes audiovisuales que manejan entre niños/as.

Hay que evitar ser catastrofista, a todo medio audiovisual podemos encontrar un buen uso, un lado positivo, que fomente la creatividad y estimule la curiosidad.

¿Por qué hay que enseñar a ver imágenes y a escuchar sonidos? Porque no sabemos verlas ni oirlas, Somos videntes ciegos y oyentes sordos. Vemos, pero no sabemos interpretar lo que vemos. Oímos pero no escuchamos. No nos damos cuenta de qué es lo que nos quieren contar. Las películas, los programas de TV, están tratando de narrar unas ideas, unas normas de conducta, una estética particular, que debemos interpretar desde un punto de vista crítico y artístico. El nivel de analfabetismo en el lenguaje de la imagen es grandísimo.

En la mayoría de los hogares de hoy en día, la vida familiar gira en torno a la TV, siendo los niños/as y las personas de la tercera edad los que más la consumen. Si dependiera de los niños, verían más la TV y dedicarían horas incansables a la videoconsola y al ordenador ¿Por qué sucede esto? El predominio audiovisual se ajusta al niño, El movimiento atrae su atención.

El clásico periódico escolar podría dar paso al noticiero videográfico en clase. Sería un noticiero dinámico, donde los niños expusieran los acontecimientos importantes para ellos, ocurridos fuera o dentro del centro, donde vieran a la TV como un medio en el que ellos pudieran expresarse de forma creativa, no de una forma unidireccional, como ocurre con la TV institucional (que no nos permite una defensa ya que no podemos contestarle, no hay diálogo posible con ella, nos impone sus contenidos y la única interacción posible es apagarla o consumirla). Este sería un noticiero o un programa donde los niños/as pudieran expresarse con libertad.

Es imprescindible que en toda aula moderna haya un monitor de vídeo y un camascopio (versión doméstica de la cámara de video profesional) a modo de pizarra y tiza, para que así los niños/as y profesores/as pudieran reproducir y consumir sus propios documentos audiovisuales, primando por encima de todo la creatividad y la expresión auténtica de cada uno y huyendo de todos los estereotipos creados

por los medios audiovisuales. Un monitor vivo, dinámico, en el que hubiera una verdadera comunicación entre el alumnado y el profesorado, donde unos pudieran ver los trabajos realizados por otros y viceversa.

Que los niños sepan utilizar el lenguaje audiovisual, su "gramática", cómo se "habla" por medio de las imágenes y los sonidos, de la misma manera que se aprende la gramática en lengua, me parece imprescindible por todas las razones anteriormente expuestas.

El objetivo primario de la TV es la rentabilidad. Hay un proceso de homologación en las películas cinematográficas y en los productos televisivos, se parecen cada vez más unas a otras, tanto en los temas como en las formas. Debido al interés de los exhibidores cinematográficos, las películas han de durar noventa minutos. Es igual que si a los literatos se les impusiera el escribir obras de 125 páginas, porque si no, no se las publicarían,

Son pocas las productoras televisivas que se fijan en lo estético de sus producciones. Así se deforma el gusto de los espectadores. También se puede desarrollar el mal gusto, mediante la utilización pobre de colores, luces, sonidos estridentes, etc. y esto es lo que en gran medida está haciendo ahora la TV. Es necesaria una educación de lo visual y lo plástico, campos íntegramente ligados.

Sabemos que el uso de la TV puede incidir en la vida cotidiana de los niños/as. Sin embargo, en los centros no se les está enseñando cómo defenderse de ella. Hay que apostar por enseñar a consumir la TV. En primer lugar los niños deben saber diferenciar cuándo hay o no publicidad. Ahora la publicidad está ya dentro de los propios programas y muchos niños/as no saben diferenciar cuando hay o no propaganda.

Tenemos que preguntarnos qué valores hay detrás de esos programas.

La situación actual de la enseñanza del audiovisual en España es que se ignora la existencia de lo audiovisual en la educación infantil y primaria.

La educación audiovisual debería impartirse a los futuros maestros también desde las áreas de Educación Artística, de una forma creativa. Al igual que sería coherente la implantación de un especialista en Educación Artística en la escuela primaria, sería también coherente con nuestros tiempos la implantación un especialista en Educación Audiovisual. Los licenciados en Ciencias de la Información de la rama de Imagen y Sonido, carecen de la información específica para el ejercicio de la enseñanza, de la misma forma que el profesorado de carácter general suele ignorar el manejo de los aparatos audiovisuales y su lenguaje.

Es importante que los alumnos comprendan cómo están elaborados los documentos audiovisuales y sus significados, los elementos que intervienen en su construcción, el contexto cultural en que se producen y su función en el mantenimiento de la ideología dominante.

Los medios audiovisuales constituyen la mayor fuente de experiencia indirecta en nuestra sociedad.

Los productos de los medios audiovisuales suelen ser complejos y son el resultado del trabajo en equipo de escritores, artistas, directores de arte, fotógrafos. La enseñanza de estos medios también habría que considerarla como una labor de equipo entre diferentes docentes, un trabajo global desde el área audiovisual, en la que entrarían tanto el área de Plástica y Visual, con la que existe una relación muy estrecha en lo referente a la composición, espacio, volumen, luz, color y formas, creación de dibujos animados, muñecos tridimensionales animados, diseño de decorados y vestuario, etc., como el área de Expresión Musical con la creación de bandas sonoras, por medio de música, ruidos, silencios, efectos especiales, etc. incluyendo el análisis de la música en relación con la imagen, el área de Educación Física, la Dramatización, mediante las posibilidades de expresión y comunicación, la interpretación de actores o de muñecos, etc. y el área de Lengua y Literatura con la creación de guiones, diálogos, etc. Estas relaciones con otras áreas contribuyen a la formación global del alumno, primando siempre y por encima de todo el desarrollo de la imaginación y de la creatividad.

Las aplicaciones del video en el aula son múltiples. Podemos utilizarlo como elemento motivador, mediante las técnicas de auto observación (como es la autoscopia, donde buscaríamos un equilibrio entre el deseo del niño de contemplarse o exhibirse y el miedo a enfrentarse a sí mismo, aportando al niño una visión más objetiva) como elemento motivador en el baile, expresión corporal y Educación Física (analizaríamos los ejercicios, la coordinación de movimientos, el ensayo de situaciones nuevas) o en la expresión verbal e idiomas (donde el alumno podría escucharse y observarse) o bien en situaciones espontáneas (durante el juego, en el comedor) en dinámicas de grupo (análisis de los roles de cada uno de los miembros del grupo, participación, enfrentamientos, tendencia e interrupciones, etc) grabaciones de lectura y dramatizaciones (como documento o memoria, grabación previa a los ensayos) en visitas extraescolares o salidas culturales, etc.

Otra utilización sería la evaluación con el magnetoscopio, de conocimientos, de actitudes y de valores.

y la importantísima utilización del vídeo como elemento creador. El vídeo como instrumento para la creatividad artística y la expresión audiovisual. Donde haríamos dos apartados. Uno serían los trabajos realizados a partir de la imagen real (con creaciones a partir de los relatos, noticieros, entrevistas, spots, video-clips, documentales, etc) creados por los propios niños. Y el otro apartado que sería el de las animaciones, campo este íntimamente ligado a la enseñanza plástica.

Las técnicas de animación que se pueden crear en el aula son múltiples. Las animaciones las podemos realizar por medio del rodaje fotograma a fotograma, donde incluiríamos la animación plana sobre pizarra, siluetas animadas, polvos animados, etc. Y la animación en tres dimensiones, por medio de objetos animados, marionetas, objetos modelados en arcilla y plastelina y la pixiliación. Pero también podemos realizar animaciones sin cámara, como es el rascado y la pintura sobre la película.

La enseñanza audiovisual se tiene que impartir y practicar desde los primeros años de escolarización de los niños/as, lógicamente adaptándola a su edad y capacidades. Desde la creatividad hay que aprender a expresarse con este lenguaje, educando la sensibilidad estética.

Para expresarse por medio del lenguaje audiovisual no es imprescindible tener unos extensos conocimientos técnicos y gramaticales. Este es un lenguaje que debe aprenderse paso a paso, conforme lo que pida la propia necesidad de expresión. Este lenguaje ha tenido en sus inicios unos balbuceos, que poco a poco, a lo largo de los años ha ido perfeccionándose. Desde la práctica es desde donde el alumnado ha de realizar su aprendizaje. No debemos desear que los niños comiencen expresándose con toda la complejidad del medio. Del mismo modo que no son imprescindibles grandes medios ni grandes presupuestos para realizar estas obras.