

Primer Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

Marzo - Noviembre 2001

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Area Cine y Artes Audiovisuales

Talleres:
Introducción al uso del Audiovisual

Profesores:

- Grupo Mankacen
- Equipo Area de Cine y Artes Audiovisuales
- Javier Bertín

Ministerio de Educación
División de Cultura
Area de Cine y Artes Audiovisuales
Unidad de Audiovisuales y Educación

SEMINARIO CULTURA, ARTE Y REFORMA EDUCACIONAL

TALLER DE INTRODUCCION AL USO DEL AUDIOVISUAL

El Area de Cine y Artes Audiovisuales de la división de Cultura del Ministerio de Educación, desarrolla desde 1997, una línea de trabajo orientada a contribuir con la Reforma Educacional a través de la vinculación entre la cultura audiovisual y la educación, promoviendo la creación y la incorporación del audiovisual en la escuela, en sus aspectos técnicos, metodológicos y formativos.

En este marco, se han realizado diversas actividades, entre las cuales se insertan los cursos y talleres para profesores de Educación Básica y Media.

Es nuestro propósito, fomentar el desarrollo de una cultura audiovisual en profesores y alumnos como una forma de ampliar los conocimientos, validar otros lenguajes y aportar al proceso de enseñanza - aprendizaje.

1. OBJETIVOS:

- 1.1. Generar una propuesta de trabajo, para los y las docentes, que les permita utilizar los medios audiovisuales en función de una metodología replicable en el aula.
- 1.2. Fomentar el uso de los modos de comprensión de la imagen de los niños, como base para reforzar contenidos en la sala de clases.
- 1.3. Vincular la creatividad y expresión artística con el uso y la comprensión del audiovisual.

2. CONTENIDOS:

- 2.1. Identificación de la inteligencia audiovisual de los niños como principio de trabajo en la sala de clases.
- 2.2. Uso del audiovisual como material de apoyo.
- 2.3. Modelo de actividades: unidades de contenido, líneas narrativas y géneros.

3. METODOLOGÍA:

Trabajo de taller: marco teórico, actividades prácticas, revisiones en grupo, preparación de guías de trabajo, visionado de material, planificación, evaluación.

* Equipo Responsable: Grupo Mankacen y Equipo Area de Cine y Artes Audiovisuales.

Ministerio de Educación
 División de Cultura
Area de Cine y Artes Audiovisuales
Unidad de Audiovisuales y Educación

SEMINARIO CULTURA, ARTE Y REFORMA EDUCACIONAL

TALLER DE VIDEO BASICO PARA PROFESORES DE AULA

El Area de Cine y Artes Audiovisuales de la división de Cultura del Ministerio de Educación, desarrolla desde 1997, una línea de trabajo orientada a contribuir con la Reforma Educacional a través de la vinculación entre la cultura audiovisual y la educación, promoviendo la creación y la incorporación del audiovisual en la escuela, en sus aspectos técnicos, metodológicos y formativos.

En este marco, se han realizado diversas actividades, entre las cuales se insertan los cursos y talleres para profesores de Educación Básica y Media.

Es nuestro propósito, fomentar el desarrollo de una cultura audiovisual en profesores y alumnos como una forma de ampliar los conocimientos, validar otros lenguajes y aportar al proceso de enseñanza - aprendizaje.

1. OBJETIVOS:

- 1.1.** Facilitar la incorporación del audiovisual, como una herramienta de trabajo en la escuela.
- 1.2.** Aproximar al profesor al lenguaje audiovisual como soporte de expresión creativa.

2. CONTENIDOS:

- 2.1.** Nociones básicas de Cámara, Copia y Edición.
- 2.2.** Lenguaje Audiovisual: planos, movimiento de cámara, composición de la imagen.
- 2.3.** El video como instrumento de comunicación, educación y creación.
- 2.4.** El audiovisual en el aula.

3. METODOLOGIA:

Taller práctico: ejercicios individuales y grupales.

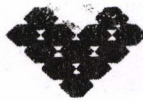
Muestra y análisis de material audiovisual.

Exposición teórico - práctica.

Producción de un material en grupo.

- **Equipo Responsable:** Javier Bertín (Profesor).
Equipo Area de Cine y Artes Audiovisuales.

* Requisito: **En lo posible** contar con cámara de video.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACION

Doc. N°33092.

DIVISION DE CULTURA

**Area de Cine y Artes Audiovisuales
Unidad de Educación**

Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

Audiovisual y Educación

Santiago, marzo de 2001

Audiovisual y Educación una alianza necesaria

El escenario de la Reforma

Los nuevos desafíos en el ámbito educativo surgidos a partir de la Reforma Educacional en Chile, han significado para el Estado, los profesores y alumnos plantearse nuevas estrategias para forjar hombres y mujeres más creativos y sensibles. El proceso de reforma que hoy estamos viviendo implica un cambio de paradigma, una re-orientación en los objetivos de la educación. "No sólo se persigue el saber, sino el saber hacer y el saber juzgar y valorar. Se busca que los contenidos de nuestra educación sean herramientas para la vida; llaves que responden a necesidades de entendimiento, desempeños prácticos y juicios de las personas en su vida real." En este sentido, el aporte que puede realizarse desde la cultura, y del audiovisual en particular, es significativo al momento de entregar elementos que conduzcan a una mejor calidad de vida.

La Reforma Educacional es un escenario privilegiado que plantea programas y proyectos en los cuales puede incorporarse el audiovisual para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. Con los PME, por ejemplo, los establecimientos pueden generar proyectos audiovisuales, relacionados con distintas áreas de conocimiento y desarrollar metodologías innovadoras que apuntan a fortalecer los objetivos transversales. Por otra parte, el nuevo currículum en Artes Visuales abre un espacio fértil para la enseñanza del audiovisual a través del módulo diferenciado de artes audiovisuales que contempla apreciación cinematográfica, video, fotografía y diaporama para 3º y 4º medio y la Jornada Escolar Completa permite a los alumnos ocupar su extensión horaria en nuevas disciplinas.

Potencialmente los espacios donde se inserta el audiovisual en el aula son muchos: apreciación audiovisual, cine foros, talleres de video, etc. De hecho, relevantes proyectos como "TV8 Video Escolar" de la Escuela Aquelarre de Quicaví en Chiloé, el "Canal Estudiantil Kenos" en Punta Arenas y tantos otros, se han desarrollado con gran intuición. Los espacios están abiertos, pero aún hay mucho por hacer para convertir estas experiencias en cimientos de un desarrollo

sistemático en el tema. Falta la presencia de las universidades, tanto las que imparten educación audiovisual como las que forman a los docentes de nuestro país, hace falta el sustento teórico y metodológico que le otorgue a los nuevos audiovisualistas la pertinencia para entrar en el mundo docente; y los profesores carecen de herramientas que les permitan relacionarse con el lenguaje audiovisual.

Las áreas de relación entre el audiovisual y la educación son varias y de diverso tipo, la División de Cultura del Ministerio de Educación ha optado por situarse desde el ámbito que le es propio: la creación. El propósito es establecer un vínculo teórico y práctico entre el proceso de la Reforma Educacional y las expresiones artísticas para entregar nuevas herramientas al proceso de formación de los jóvenes, y por sobre todo, acercar los temas culturales a las salas de clases. En ese contexto, los llamamos a conformar una alianza entre el audiovisual y la educación.

Lo que vemos...

Este proceso se vuelve necesario al vivir una época de grandes transformaciones en nuestra manera de pensar y vivir, y que es producto en gran medida, de los avances de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, los medios audiovisuales son pilares fundamentales en la educación contemporánea que nos permiten vivir en un mundo cada vez más globalizado y, al mismo tiempo, enfatizar la memoria de nuestro pueblo.

Revisemos algunos antecedentes relacionados con la exposición de los chilenos, y por ende de los escolares, a los medios audiovisuales a través de las ventanas de exhibición que dominan el tiempo libre.

¿Cuánto vemos?

Existen en nuestro país alrededor de 1.89 aparatos de t.v. por hogar, que reciben la señal de siete canales de televisión abierta. El 16% de los hogares en Santiago están conectados al cable, en regiones esta cifra aumenta llegando incluso al 50%. Se calcula que la población nacional consume un promedio de 129 minutos diarios de televisión abierta, mientras que los niños ven al menos 3 horas diarias de televisión, sin contar el tiempo frente a videojuegos e Internet.

¿Qué vemos?

El 92% de las películas que se estrenan en las salas del país (y en Latinoamérica) son estadounidenses, el resto son europeas y muy pocas latinoamericanas. Es decir, sobre 180 estrenos en el país corresponden a películas norteamericanas, repartidas en las cerca de 200 salas de cine comercial, con un volumen aproximado a los 10 millones de espectadores anuales (según cifras del INE). Si a eso le sumamos los más de un millón de arriendos por año que se registran en videoclubes, nos podemos percatar de la supremacía de medio audiovisual en la población del país, información que se vuelve alarmante si consideramos que, a través de estos medios, no vemos nuestras propias imágenes.

Es urgente reflexionar sobre el tema de la globalización y la identidad cultural, ya que no existen los canales de exhibición de nuestra producción de imágenes. También lleva a la necesidad de dotar a los nuevos espectadores de elementos de apreciación cinematográfica crítica, así como fomentar la producción de imágenes propias.

Conscientes de esta realidad, el **Área de Cine y Artes Audiovisuales** de la División de Cultura tiene como objetivo asentar el desarrollo del audiovisual chileno en su producción y difusión, para que la población nacional vea y se identifique con sus propias imágenes, colaborando así en la formación de nuevos públicos para la producción nacional.

Este planteamiento no es nuevo, de hecho en el estudio "Política de Fomento y Desarrollo del Cine y la Industria Audiovisual", elaborado entre 1995 y 1996 por un Comité Interministerial, se proponen un conjunto de principios que involucran al sistema educacional en el desarrollo audiovisual. Se argumenta que "el desarrollo del cine y la industria audiovisual requiere de un público y de un país que lo respalde". Para eso se necesita un apoyo permanente de la cultura cinematográfica y audiovisual hacia la población, en especial a los niños y jóvenes del país.

Dentro de este objetivo, se inserta el programa Audiovisual en la Escuela. Nos hemos fijado un accionar desde la expresión, la apreciación y la identidad artístico-cultural hacia los nuevos planes y programas de educación, implementando proyectos de desarrollo que favorezcan la descentralización en el campo de la creación.

Para la elaboración de nuestros programas partimos de ciertas premisas que son necesarias puntualizar aquí. Creemos que al abordar el audiovisual es necesario considerar al menos tres de sus características.

- 1) Es una obra artística que demanda la comprensión de una estética propia.
- 2) Es una forma de conocimiento que entrega información por múltiples vías.
- 3) Es un medio de comunicación que permite trabajar contenidos transversales y ser espejo y reflejo de la vida y la expresión de sentimientos.

Como ya lo señalamos, la División de Cultura privilegia una mirada artística sobre el audiovisual, sin dejar de considerar los otros aspectos. Como señala Javier González Martel en "El cine en el universo del cine -forum", objetivos didácticos de la enseñanza del audiovisual propuestos por la Reforma Educacional en España pueden ser diversos, tal como:

- 1) Conocimiento y análisis de los elementos básicos del lenguaje audiovisual.
Aprender a leer las imágenes conociendo y aplicando su propia sintaxis
- 2) Proceso de comprensión de mensajes. Conocimiento de problemas sociales y particulares, así como temas de la actualidad
- 3) Desarrollo de una recepción activa de los mensajes. El receptor debe considerar que el mensaje no existe por si mismo, sino ha sido elaborado con la intención de ser recibido.
- 4) Desarrollo de una actitud crítica. A partir del conocimiento del proceso de elaboración de los mensajes audiovisuales, estar dispuestos y preparados para enfrentar cualquier tipo de mensaje.
- 5) Disfrute personal. El cine como entretenimiento

Por otra parte, cuando pasamos del plano de la apreciación hacia el de la realización audiovisual nos encontramos con un método de trabajo relevante en el proceso enseñanza- aprendizaje. La realización de un video implica necesariamente definir roles y aprender a seleccionar. Es decir conformar un ojo editor de la realidad que nos rodea, con ello se colabora con la formación de espectadores activos y creativos frente a los mensajes.

Programa Audiovisual en la Escuela

I. Desarrollo del Audiovisual en la Educación

Con el objetivo de estimular y mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción de audiovisuales en regiones, apoyando los procesos de descentralización cultural, en 1997 el Área de Cine y Artes Audiovisuales creó el **Programa de Desarrollo Audiovisual Regional** que consta de Talleres básicos de video para profesores y Talleres para realizadores locales.

Los **Talleres básicos de video para profesores** están destinados a fomentar la producción propia de videos culturales y educativos que respondan a las necesidades particulares de cada comunidad de profesores, registrando las imágenes y problemáticas de su entorno; así como estimular la utilización del audiovisual en el aula como herramienta educativa y creativa. Los talleres contemplan sesiones teóricas sobre lenguaje audiovisual y sesiones prácticas que culminan en la realización de videos.

Estos talleres de video están destinados a profesores de enseñanza básica y media, con el propósito estratégico de incentivar que éstos elaboren planes y programas en sus establecimientos.

Durante 1999 se terminó de cubrir la totalidad de las regiones con los talleres básicos de video para profesores, cumpliendo así la primera fase del programa, al capacitar más de 330 profesores en la producción de audiovisuales. La segunda fase de talleres se realizan en cogestión donde cada región genera sus propias necesidades perfeccionamiento, para lo cual se realizan talleres especializados.

Dentro de las nuevas líneas de desarrollo de este programa, se creó un **taller de video para profesores rurales** que tiene la finalidad de acercarnos a las realidades y necesidades de expresión de los sectores rurales a través del lenguaje audiovisual. Diseñamos talleres para escuelas uni-bi-tri docentes que permita el uso del video como medio de expresión y apoyo en el aula, incorporando el tema de la Antropología Audiovisual que ayudará a documentar su propia identidad. Destacamos en este programa, el acercamiento y trabajo conjunto que se está realizando con el Programa Rural de Ministerio de Educación bajo un mismo objetivo, descentralizar y democratizar la educación y la cultura.

También se está desarrollando una línea de asesoría técnica y metodológica para el desarrollo de proyectos, como centros audiovisuales en los colegios a través de PME u otros fondos concursables.

El trabajo que nos queda no es menos arduo que el anterior. Se trata del diseño de un plan de seguimiento que por una parte, fomente la formación de redes de profesores en cada región, y por otro, estimule la creación de videos de los profesores con sus alumnos. Se busca conformar **comités académicos**, que tienen el objetivo de desarrollar proyectos de continuidad sobre la inserción audiovisual concreta en sus establecimientos (talleres con estudiantes, formación de otros profesores de la comuna o colegio, etc.), incentivando su participación en los programas del Ministerio de Educación (PME- MECE, ACLES).

II. Talleres de Apreciación Audiovisual

Desde este año estamos realizando talleres de apreciación cinematográfica para profesores y sesiones de video- foro. El objetivo es que, conociendo el lenguaje audiovisual y las técnicas de video foro, los profesores cuenten con una nueva herramienta para el trabajo en aula que considera la diversidad de aspectos que involucra el audiovisual (apreciación estética, transversalidad de valores, forma de conocimiento en información, reflexión, etc.).

El objetivo final de estos talleres es la constitución de cine clubes escolares en cada establecimiento participante, los que estarán conectados a través de un programa general que contempla sesiones en salas de cine con invitados una vez al mes para que compartan sus experiencias de apreciación.

El 2000 se han realizado 10 talleres en el país, en los que han participado 305 profesores.

También realizamos el **Certamen Nacional de Video Creación en la Escuela** destinado a fomentar la creación audiovisual de los alumnos y profesores. El certamen busca que los participantes indaguen en la creación poética y musical de sus regiones y los trasladen al lenguaje audiovisual.

III. Una línea de difusión audiovisual

Otra manera de favorecer el desarrollo audiovisual en las comunidades escolares del país es fortalecer líneas de difusión de los materiales audiovisuales disponibles, para que estén al alcance de los profesores y los alumnos. En este sentido, el Area de Cine y Artes Audiovisuales ha implementado dos líneas de trabajo:

- **Difusión del archivo audiovisual:**

- 1) *Mediateca Santiago*

Es un servicio de préstamo de material audiovisual que cuenta a la fecha con más de 600 títulos de material educativo y cultural en video.

- 2) *Videotecas Regionales*

Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del país, cuentan con más de 400 títulos que conforman las videotecas regionales. Este material es principalmente de carácter educativo y cultural para ser utilizado como apoyo a la docencia y difusión en centros culturales y educacionales.

- **Acción Cultural:**

- 1) *Muestras Itinerantes*

A disposición de cada Seceduc e instituciones culturales están los títulos que conforman las muestras itinerantes de cine chileno, latinoamericano y clásicos del cine mundial en video para ser utilizados directamente por los Departamentos de Cultura en regiones u otras instituciones.

- 2) *Ciclos de Cine Video en Carmen 340*

Es un espacio gratuito de exhibición de cine en video, principalmente de producciones nacionales, latinoamericanas e internacionales.

- **Cine para Profesores:**

- 1) *Carné de Cine Arte del Profesor*

Este carné beneficia a los profesores de enseñanza básica y media con la rebaja en el precio de las entradas a salas de Cine Arte adheridas a esta actividad. Las ciudades adheridas a este beneficio son La Serena, Viña del Mar, Santiago, Talca, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Para terminar, algunas conclusiones

El escenario que plantea la Reforma Educacional en Chile permite, más que antes, lograr una alianza entre el mundo audiovisual y la educación, que hasta ahora permanecían separados o con pequeños encuentros no siempre afortunados. En este contexto, el Área de Cine y Artes Audiovisuales ha mirado la relación del audiovisual con la educación desde el ámbito de la cultura, que indudablemente no es la única mirada sobre el tema, pero tenemos la convicción que es urgente y necesaria, ya que Chile requiere que la cultura audiovisual sea incorporada a la práctica educativa para desarrollar las capacidades de apreciación crítica de los alumnos y brindarles oportunidades de libre expresión.

En el empeño de forjar niños, jóvenes y futuros adultos con una mejor calidad de vida, más sensibles, perceptivos y críticos, capaces de mirar y generar imágenes propias, se hace urgente agrupar todas las instancias pertinentes coordinada y eficazmente. Reitero la necesidad que las universidades, municipios y colegios asuman la formación del profesorado y la incorporación formal del audiovisual al trabajo escolar. También a la televisión le cabe una responsabilidad en este escenario, como medios de comunicación debieran abrir espacios para que los chilenos veamos nuestras propias imágenes. Al Estado le corresponde desarrollar políticas y líneas de acción para lograr una real alianza entre educación y cultura. Al respecto se han producido importantes avances: el primero es la incorporación del audiovisual al nuevo curriculum de Artes Visuales (ex artes plásticas) para los cursos de 3º y 4º medio que se implementará el 2002, lo que implica capacitar a los docentes en esta materia, proceso en el que los audiovisualistas, y por cierto las universidades, debieran ser los protagonistas. En este partenariado que proponemos entre cultura y educación, la División de Cultura ha coordinado acciones con algunos programas de la Reforma, el más exitoso ha sido un plan de talleres de video para profesores rurales, con énfasis en antropología visual, realizado en forma conjunta con el Programa de Educación Básica Rural del Ministerio de Educación.

Son avances pero sin duda queda mucho por hacer. Los llamamos a contribuir en este proceso ya que hoy en día, el medio audiovisual es un importante agente cultural en nuestra sociedad, realidad que nos obliga a dirigir la mirada hacia la educación de una manera responsable y asertiva,

cultivando nuestra identidad a través del lenguaje audiovisual, para obtener así, un espejo y reflejo de nuestra propia imagen.

noviembre de 2000

Area de Cine y Artes Audiovisuales / Fray Camilo Henríquez 262, 6º piso, Santiago,
Chile/ (56-2) 7319927/ areadecine@terra.cl