

La performance docente
en el ambiente
audiovisual: Del guion a la
realización

*La performance docente en el ambiente
audiovisual: Del guión a la realización*

Subtitulado también en español, si es necesario

*Teaching performance in the audiovisual
environment: from script to screen*

Subtitle if needed in English (paper subtitle)

Varenka Parentelli

Universidad de la República, Uruguay

varenka.parentelli@fc.edu.uy

Fernando Alvares Salis

Universidade Federal do Rio de Janeiro

fernando.salis@eco.ufrj.br

Mesa de trabajo: 7

Eje temático: Información, comunicación y divulgación universitaria.

Resumen — Esta ponencia es el resultado de un análisis realizado sobre los modos de enseñanza de docentes de la Universidad de la República, Uruguay, a partir del cual se identificaron elementos sobre los cuales los docentes deberían poner el foco a los efectos de optimizar el uso del lenguaje audiovisual en sus procesos de enseñanza. Se enmarca en el proyecto PIMCEU “Universidad digital: hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza”, iniciado en 2020. Sus objetivos son explorar el diseño y la implementación de modelos híbridos de enseñanza y de aprendizaje que involucran el uso de lenguaje audiovisual; y analizar el potencial de las comunidades de aprendizaje profesional académicas para la reflexión sobre las propias prácticas y la integración significativa de la tecnología como estrategias para transformar la enseñanza en la Educación Superior. Se presentará aquí la dimensión del uso del lenguaje audiovisual para la enseñanza.

Palabras clave; Lenguaje audiovisual para la enseñanza; Performance audiovisual y didáctica; Enseñanza remota.

Abstract — This presentation is the result of an analysis carried out on the teaching methods of professors at the University of the Republic, Uruguay, from which key elements were identified to stimulate teachers to focus on them in order to optimize the use of audiovisual language in their teaching processes. It is part of the PIMCEU project “Digital University: towards critical literacy for the transformation of teaching practices”, which began in 2020. Its objectives are to explore the design and implementation of hybrid teaching and learning models that involve the use of Audiovisual language; and analyze the potential of academic professional learning communities for reflection on their own practices and the meaningful integration of technology as strategies to transform teaching in Higher Education. The dimension of the use of audiovisual language for teaching will be presented here.

Keywords; Audiovisual language for teaching; Audiovisual and didactic performance; Remote teaching.

I. INTRODUCCIÓN

Esta presentación se enmarca en el Proyecto de Investigación para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Universitaria (PIMCEU) titulado “Universidad digital: hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza”, financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, y la cooperación en marcha, desde 2018, entre la Udelar y la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Los objetivos de dicha investigación son explorar el diseño y la implementación de modelos híbridos de enseñanza y de aprendizaje que involucran el uso de lenguajes audiovisuales; y analizar el potencial de las comunidades de aprendizaje profesional académicas para la reflexión sobre las propias prácticas y la integración significativa de la tecnología como estrategias para transformar la enseñanza en la Educación Superior.

Considerando el nuevo escenario educativo 2020-2021, con la llegada de la pandemia, como una oportunidad para reflexionar y repensar el diseño de los elementos para el desarrollo de la enseñanza semipresencial o bien remota (objetivos, contenidos, metodología, recursos, evaluación, roles e interacción), donde se incluyen cada vez más recursos didácticos audiovisuales (clases por webconferencias sincrónicas, elaboración de

recursos didácticos audiovisuales, grabación de clases), es oportuno reparar especialmente en los aspectos específicos de este lenguaje para el desarrollo de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje. En esta perspectiva, se evidencia la importancia estratégica de la performance docente.

Lo que se presenta en este trabajo es la experiencia desarrollada por el sub-grupo de investigación que se centró en dimensión del uso del lenguaje audiovisual, desde una dimensión propia de este lenguaje como área disciplinar, para la enseñanza a distancia a través de la realización de videos didácticos y/o de del desarrollo de las clases sincrónicas mediadas por pantallas.

Para lo anterior, se confeccionó una lista de videos para analizar la producción enmarcada en las 3 macro Áreas de la Udelar: Área Social y Artística; Área de Ciencias de la Salud; Área Tecnología, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. El total de videos analizados fueron 34 y para confeccionar esa lista se buscó en el repositorio multimedia de la Udelar (<http://multimedia.edu.uy/>) y en los canales de youtube de distintas carreras de dicha institución. Cabe mencionar que la Udelar tiene desde el año 2014 una sala de grabación de videos en formato de polimedias que está a disposición para que los docentes puedan realizar sus videos. Dicha sala está administrada por el Programa de Entornos Virtuales de la Udelar (ProEVA) que además de impulsar y desarrollar acciones en torno a los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) ha desarrollado proyectos para la instalación de equipos para la grabación de clases en distintas facultades. No obstante, respecto del uso de lenguaje audiovisual para la enseñanza no ha sido una acción que la Udelar haya abordado.

II. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

A. Uso del Audiovisual como lenguaje que media las prácticas de enseñanza de los docentes de la Udelar.

En este nuevo escenario de procesos de enseñanza y de aprendizaje, el uso del lenguaje audiovisual se ha instalado en las prácticas de los docentes y tal como lo propone Bravo (1996:2) "La potencialidad expresiva en función de la transmisión educativa está

condicionada por las características propias del medio, es decir si es auditivo, visual o audiovisual; y por los recursos expresivos y la estructura narrativa que se haya empleado en su elaboración”.

El lenguaje audiovisual, en su proceso histórico, se inicia como la imagen en movimiento (a partir de la percepción retiniana: 10/seg Vs Cine: 24/seg) y en su desarrollo incorpora el sonido, el color, continúa reparando en la iluminación y luego en otros aspectos que lo constituyen. En este sentido, es necesario considerar que dicho lenguaje es un arte que involucra un sistema de códigos propios (naturalizados) e integra un sistema de comunicación (emisor - mensaje - receptor). Asimismo, involucra una interacción coherente entre lo visual y lo sonoro y reúne aspectos específicos como: el valor de plano, la composición del encuadre, el ángulo de cámara y la iluminación, entre otros que redundan en aspectos morfológicos y sintácticos propios del lenguaje audiovisual.

Respecto a la enseñanza mediada por pantalla parece oportuno y pertinente considerar que la transposición didáctica está mediada por un plano (audiovisual) que determina la información que el estudiante recibe detrás de su propia pantalla. En este contexto, es la comunicación verbal la que prima sobre lo corporal, aunque esta última se puede potenciar desde el desarrollo de la performance. Asimismo, la interacción se encuentra limitada por lo que prima la comunicación unidireccional, no obstante, con una planificación a través de la realización de un guión didáctico, esto se puede revertir.

En este sentido, resulta necesario indagar en cuánto de este lenguaje, con sus especificidades morfológica y sintácticas y de la performance, son utilizados expresamente y si estos son considerados como parte integral en la planificación de la asignatura y de cada clase cuando se graban videos o bien cuando se realizan clases sincrónicas por webconferencias.

B. La performance como conocimiento y comunicación.

Desde la década de 1980, la performance se ha convertido no solo en un concepto estrechamente relacionado con el proceso de globalización del capitalismo, sino también en

un campo de estudios con sus propios departamentos académicos. En diálogo con los Estudios de Performance, proponemos aquí pensar en la performance no solo como un elemento estratégico del lenguaje audiovisual, sino como una *episteme*, una forma de conocer mucho más que un simple objeto de análisis. “Aprendemos, transmitimos conocimiento a través de la acción incorporada, la agencia cultural y las elecciones que se hacen” (TAYLOR, 2013, p.17, en traducción libre).

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA

Para el análisis de la información relevada a partir del visionado y estudio de los videos seleccionados, se tomaron 3 categorías de análisis: Performance, Producción y Realización.

Cada una de dichas categorías incluyó una serie de variables que permitieron relevar la información pertinente para el cumplimiento del objetivo propuesto.

TABLA I CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Categorías	Variables	Definición de categoría
Performance	Encuadre	Abrir y encuadrar la exposición
	Voz	Impostación, claridad, modulación y ritmo pausado
	Postura	Posición corporal, uso de las manos, movimientos
	Mirada	Dirección, empatía, interpretación
Producción	Guión y estructura narrativa	Organización de los contenidos (presentación, desarrollo y final)
	Presentaciones	Material elaborado previamente (diapositivas, videos, imágenes, etc.)

	Puesta en escena	Disposición de la locación.
	Fotografía	Iluminación
	Arte	Escenario, objetos, ropa, maquillaje
	Duración del audiovisual	Tiempo del video
	Accesibilidad	Lenguaje de seña y subtulado
	Montaje y finalización	Ritmo, gráficos, sonido, efectos, etc.
Realización	Eje óptico	Contacto visual
	Interacción con el público	Interacción cognitiva para mantener atenta a la audiencia. Alternar pausas, preguntas, debates, repaso
	Uso de recursos tecnológicos	Pizarrón, pizarra electrónica, tablet, etc.
	Elementos morfológicos	- Visuales (imágenes, textos, gráficas, ejercicios, etc.) y Sonoros (palabra, diálogo, efectos, ruido, música, silencios)
	Elementos sintácticos	- Valor de plano (PPP, PP, PM, PA, PE, PG / funciones narrativas) - Ángulos (Normal, picado, contrapicado) - Posición de cámara (frontal, dorso, lateral, $\frac{3}{4}$)

Al analizar los resultados en función de las categorías se observa lo siguiente:

Performance: No hay evidencias de auto-consciencia de sus performances como elemento expresivo, ni especial cuidado en la interpretación o en la proyección de la voz.

Parece más un aspecto que depende de la impronta de cada docente. Asimismo, se infiere que los aspectos involucrados en el desarrollo de la performance no parece ser sobre el cual los docentes reparan. Hay un aspecto relevante en el desarrollo de la performance que refiere a la comunicación *kinésica*, no obstante, al analizar los videos se observa que no hay un reparo especial en ello. En la mayoría de los videos aparecen, por ejemplo, movimiento de las manos aunque es notoria la diferencia cuando hay apoyo en el discurso o bien un uso resultado de los nervios. En este sentido, la comunicación se restringe al uso de la voz y el rostro del docente en su uso mínimo de expresión y no se incorporan expresamente otros elementos de la comunicación *kinésica*. Lo anterior es coherente con el valor de plano de los videos ya que la gran mayoría utilizan el primer plano.

Producción: Todos los videos analizados tienen una organización previa apoyada en la presentación en diapositivas. En general, dichas presentaciones están correctas y se destacan las presentaciones que denotan un cuidado estético y de uso del recurso, no obstante varias tienen mucho texto en sus diapositivas. Asimismo, predominan letras negras sobre fondo blanco. Se destacan aquellas que usan distintos recursos (texto, imágenes gráficas, diagramas, etc) que apoyan lo discursivo. Respecto a la puesta en escena no hay cuidado en el arte ni en la composición de la escena. Lo mismo sucede con la fotografía ya que la gran mayoría de los videos analizados tienen problemas de iluminación donde predominan las luces y las sombras y algunos tienen problemas de contraluz.

En los videos polimedias, que están grabados en un set especialmente diseñado para ello, y por esa característica el escenario está dispuesto en cuanto a plano, fotografía y eje. Asimismo, hay una utilización de un croma por lo que el escenario que se presenta en los videos es multimedia y hay trabajo de postproducción.

Realización: En cuanto a los elementos sintácticos, encuadre, posición frente a cámara y angulación, se observa que en general los docentes utilizan un primer plano frontal, salvo las polimedias, y la gran mayoría están correctos aunque tienen detalles de angulación y de

apertura que deberían corregirse. El eje de mirada en general también es correcto aunque varios docentes pierden el contacto visual por momentos. El uso de la palabra de tipo monólogo y las imágenes en diapositivas son los elementos morfológicos que predominan fuertemente. Es llamativo que ninguno de los videos analizados tienen elementos de accesibilidad. Asimismo, ninguno de los videos presentan interacción con el público y el uso de recursos por excelencia, ya que no se registran otros, son las presentaciones en diapositivas.

IV. CONCLUSIONES

Respecto a la producción y la organización del video, se infiere que lo que más se podría acercar a considerarse como "guion" es la presentación de diapositivas utilizada y previamente producidas. .

En la performance, se concluye que los docentes no reparan especialmente en ello y eso es normal dado que no tienen formación al respecto y tampoco tiene que ser consciente sobre su potencialidad sin antes transitar por algún espacio de sensibilización y "desnaturalización", en el sentido de reparar reflexivamente sobre el uso de lenguaje audiovisual.

Hay una apuesta a la presentación en diapositivas y un uso muy marginal del video en el que aparece el docente dejando el protagonismo a "la escucha de la voz" en interacción con el contenido de las diapositivas. Lo anterior pone en evidencia que los aspectos en los cuales los docentes se enfocan, al planificar la producción de sus videos o bien para desarrollar sus clases sincrónicas, son las diapositivas que oficia de soporte para el desarrollo de sus discursos. En este sentido, las presentaciones en diapositivas y la voz son los dos aspectos que los docentes tienen en cuenta y no reparan en el lenguaje que media en la comunicación de esos contenidos transmitidos entre las diapositivas y la voz.

En relación a lo anterior, es necesario trazar acciones y desarrollar estrategias para que los docentes incorporen las especificidades del uso del lenguaje audiovisual y de la

performance como elemento integral en la planificación de sus video. En última instancia, el lenguaje audiovisual es un área de conocimiento y como tal debe ser considerado en forma articulada con las estrategias pedagógicas y didácticas.

V. PROPUESTA

En el marco de la investigación PIMCEU mencionada en la introducción de este trabajo, se desarrolló un curso dirigido a docentes de la Udelar cuyo propósito fue brindar a los participantes elementos para el diseño de sus cursos en modalidades organizativas de la enseñanza semipresenciales y a distancia. Para lo anterior, en el desarrollo del curso se trabajó para impulsar la reflexión docente sobre sus prácticas de enseñanza para el diseño e integración de la tecnología para la enseñanza universitaria. Asimismo, de modo de enriquecer el espacio de intercambio formativo, se promovió la creación de una comunidad de aprendizaje profesional académica (CAPA) como estrategia para fomentar la alfabetización digital crítica.

Este curso estuvo compuesto por dos módulos. El primero se centró en la metodología de clase invertida abordando las características, modelos y experiencias de implementación en educación superior así como la planificación de unidades didácticas. El segundo módulo, que es en el que nos centraremos en esta comunicación, abordó el tema de la performance docente en el ambiente audiovisual desde el guión a la realización. La metodología de trabajo se centró en la modalidad de taller y los contenidos abordados en el segundo módulo fueron:

- Introducción al lenguaje audiovisual.
- Los cuatro elementos comunicacionales de la enseñanza remota: guión, vídeo, performance y materiales.
- Guión: estructura, texto, performance, interacción y materiales
- Desarrollo de la performance en la comunicación

- Composición del video.
- Diseño de un guión didáctico

Clase a clase los participantes debieron apropiarse de los contenidos, realizar ejercicios prácticos y producir sus propios videos. Para lo anterior se propusieron dinámicas de trabajo de entrega de avances, devoluciones por parte del equipo docente y tallerización durante los encuentros para optimizar los productos realizados con un fuerte énfasis en el desarrollo de la performance:

- Postura: entusiasmo, equilibrio y relajamiento.
- Respiración: emoción, ritmo, inicio y finalización.
- Voz: tono, impostación, proyección, articulación, dicción y énfasis.
- Gestos: movimientos, firmeza, suavidad, armonía.
- Mirada: dirección, foco, atención, empatía.
- Interpretación: ritmo, dramaturgia y respiración.
- Interacción: conducción, atención, escena y finalización.

Durante el desarrollo del curso y con la metodología de taller, un hallazgo interesante fue poder visualizar cómo los 25 docentes participantes fueron evolucionando en la realización de los videos. Asimismo, durante los intercambios, quedó en evidencia la necesidad de tener formación específica al respecto y el potencial identificado por los mismo docentes, en relación al uso del lenguaje audiovisual para la realización de sus videos y el desarrollo de las clases sincrónicas.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Arraya, C. (2004). Elementos del Lenguaje Audiovisual. Taller de Producción de Mensajes. Universidad de La Plata, Argentina.
http://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/tpm-lenguaje_audiovisual.pdf.
- [2] Birdwhistell, R. (1970). El lenguaje de la expresión corporal. RBA, Barcelona.
- [3] Bravo, J. (1996). ¿Qué es el Video Educativo? Grupo pedagógico andaluz “Prensa y

Educación. pp. 100-105.

<http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf>.

[4] Bravo, J. (1988). Los medios didácticos en la enseñanza universitaria. Madrid

<http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/Libros/tecnorec.pdf>.

[5] Kerckhove, D. (1999). La Piel de la Cultura. Gedisa, Barcelona.

[6] Taylor, D. O arquivo e o repertório: Performance e Memória Cultural nas Américas.

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

[7] Turner, V. From ritual to theater: the human seriousness of play. New York: Performing Arts Journal Publications, 1982.