

Laboratorio de Creación Audiovisual 2018. Aula-Locación. *Teaser*, cortometraje: *Máquina del mal*

— *Audiovisual Creation Laboratory 2018. Classroom-Location.
Teaser, Short Film: Machine of Evil*

Introducción

En definitiva, no existe una única o una “buena forma” de hacer cine (Lázaro, 2018), su deconstrucción, sus nuevas realidades, sus replanteamientos, están siempre presentes en la realización, y por tanto nos encontramos ante un lenguaje siempre cambiante, variable y, ante todo, en constante resignificación, dichos factores no son condicionantes negativos para el establecimiento de la relación, al contrario, hacen parte natural de su proceso creativo y deben tenerse en cuenta para su enseñanza.

Hacer cine es un ejercicio que requiere unas condiciones muy precisas (personal capacitado, equipos, instalaciones, costos, fechas límite), cuya administración debería propender hacia la búsqueda de un flujo de trabajo armónico basado en unas relaciones transdisciplinarias que, a su

vez, deberían estar sustentadas en el compromiso del logro de los objetivos colectivos y no en el enfrascamiento de puntos de vista personales. Desde esta realidad, enseñar a hacer cine es todavía más complejo, ya que la batería de variables a coordinar aumenta exponencialmente. Nuestro interés como profesores en el área de la cinematografía es tener la capacidad de tender de forma funcional y argumentada los puentes entre el oficio cinematográfico, su enseñanza y el ámbito profesional, puentes que, valga decir, son posibles desde el lenguaje y el ejercicio pedagógico.

La responsabilidad que conllevan estas dos variables (la del oficio y la de su enseñanza) es asumida por el programa de Cine y Televisión de la Universitaria Agustiniense desde el 2013, en lo que hoy se conoce como Aula-Locación. El grupo de profesores que hacen parte de esta iniciativa se da a la tarea de problematizar y organizar las cualidades pedagógicas implícitas en una serie de rodajes institucionales. Es así como surge el concepto de *aula-locación* y la correspondiente investigación que lo respaldará teóricamente, y que hoy tiene como contraparte este Laboratorio de Creación.

Se parte de la pregunta: ¿de qué forma es posible configurar metodológica y estratégicamente un escenario práctico de realización cinematográfica que esté condicionado y regulado por procesos pedagógicos idóneos a las necesidades propias de este medio? (Rojas, 2018).

El programa de Cine y TV, sus estudiantes, docentes y directivos, están comprometidos con ser partícipes de una educación basada en la innovación y la reflexión creativa acerca de la práctica, desde la que se resuelvan problemáticas reales y actividades significativas e integrales en torno al oficio y la creación cinematográfica.

El rodaje del *teaser* para el cortometraje *Máquina del mal* es la primera experiencia vivencial en la que se pone a prueba la Estrategia Didáctica diseñada para el funcionamiento del Laboratorio de Creación Audiovisual (Rojas, 2018). Por ende, este texto es sumamente significativo y de grandes aportes para la investigación en curso.

El relato describe las conclusiones resultantes de aplicar los métodos de la estrategia didáctica denominada “Aula-Locación” al escenario práctico en donde se pusieron a prueba sus postulados.

Después de la Justificación se evidencian los resultados de esta experiencia tan importante y enriquecedora para el programa de Cine y Televisión de la Uniagustiniana.

Justificación

En un mundo de rápidos cambios, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo paradigma de la educación superior [...]. Nuevas aproximaciones didácticas y pedagógicas deben ser promovidas con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y habilidades para la comunicación, análisis creativo y crítico [...] nuevos métodos pedagógicos también deben presuponer nuevos métodos didácticos, que precisen estar asociados a nuevos métodos de examen que centren las pruebas no solamente en la memoria, sino también en las facultades de comprensión, en las habilidades para el trabajo práctico y en la creatividad.

PRADO Y BENÍTEZ (2005), COMO SE CITAN EN ALSINA ET AL.
(2009, p. 36)

Por razones como estas, este proyecto propone la formulación de una estrategia didáctica que tenga en cuenta las particularidades y las necesidades del proceso de aprendizaje del oficio cinematográfico, explotando al máximo el potencial de los participantes (educador y educando) en este, y convirtiendo la producción audiovisual dentro del entorno académico en una oportunidad de crear experiencias realmente formativas que surjan de procesos de investigación argumentados en los que el fin patente es el producto, pero el proceso para obtenerlo también es una herramienta pedagógica de alto valor (Rojas, 2018).

Es muy necesario aclarar que este tipo de iniciativas no son tan comunes como lo que podría llegar a pensarse. Las experiencias universitarias y escolares que conllevan un rodaje podrán ser muchas, pero la reflexión y la sistematización de esas experiencias bajo un juicio

pedagógico argumentado es más bien precaria. El estado del arte de este proyecto también es limitado y parcializado. Por ende, el Laboratorio de Creación Audiovisual del Programa de Cine y Televisión de la Uniagustiniana y la estrategia didáctica con la que funciona son propuestas innovadoras en el panorama académico del audiovisual colombiano y son un espacio absolutamente necesario que da cuenta de las reflexiones con las que se debería abordar la enseñanza del cine y que debería aportar significativamente a las prácticas en los escenarios pedagógicos del país.

Informe de resultados. Aplicación de las estrategias didácticas para la enseñanza del oficio cinematográfico. El Aula-Locación

Generalidades

El Aula-Locación es una iniciativa pedagógica del programa de Cine y Televisión de la Universitaria Agustiniiana, el cual busca articular el saber compartido en el aula de clase con el saber producido en un set de rodaje profesional. El concepto integral de Aula-Locación funciona de dos maneras: como estrategia didáctica para la enseñanza de la realización audiovisual y como laboratorio de creación de productos cinematográficos y audiovisuales.

El Aula-Locación es un entorno que complementará las actividades académicas de los estudiantes del Programa de Cine y Televisión en su camino hacia convertirse en profesionales competentes, es decir, un espacio en el que estudiantes y profesores compartan experiencias, opiniones e ideas en torno a los procesos del medio cinematográfico y donde los contenidos y las temáticas de cada asignatura del programa encuentren una contraparte con experiencias reales fuera del aula.

Hablar del laboratorio de producción cinematográfica es hablar de la estrategia Aula-Locación en funcionamiento. El Aula-Locación como estrategia didáctica es la teoría. El Aula-Locación como laboratorio es la praxis.

El Aula-Locación se postula entonces como eslabón que une estratégicamente el saber compartido en el aula con el saber producido en el set de rodaje. Sumado a esto el Aula-Locación es el espacio de reflexión teórica y análisis conceptual sobre la cinematografía y las formas en que se enseñan y aprenden sus pormenores.

TABLA 13. El Aula-Locación como estrategia, el Aula-Locación como laboratorio

¿Qué es el Aula-Locación como estrategia?	¿Qué es el Aula-Locación como Laboratorio?
<p>Palabras clave: estrategia didáctica. Metodología de aprendizaje. Método de enseñanza.</p>	<p>Palabras clave: espacio académico, espacio de creación cinematográfica, escenario de análisis investigativo. Ambiente de enseñanza-aprendizaje propio de la realización cinematográfica.</p>
<p>El Aula-Locación es una propuesta extracurricular que se configura como metodología de aprendizaje enfocada a la producción audiovisual basada en el aprendizaje experiencial en la que se valora el proceso de realización audiovisual como experiencia educativa.</p>	<p>El laboratorio de realización funcionará como espacio de creación cinematográfica y como un escenario de análisis investigativo en torno a la relación cine-pedagogía.</p>
<p>Estrategia didáctica que expone las normas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje propio del programa de Cine y TV de la Uniagustiniana.</p>	<p>Entorno que complementará las actividades académicas de los estudiantes del Programa de Cine y Televisión en su camino hacia convertirse en profesionales competentes, es decir, un espacio en el que estudiantes y profesores compartan experiencias, opiniones e ideas en torno a los procesos del lenguaje cinematográfico y donde los contenidos y temáticas de cada asignatura encuentren una contraparte con experiencias reales fuera del aula.</p>
<p>El Aula-Locación se configura como una estrategia en función de los contenidos y las finalidades formativas propias del quehacer cinematográfico (De la Torre, 2008, p. 11).</p>	<p>Espacio de creación cinematográfica que funciona como laboratorio de análisis conceptual para los procesos educativos y formativos del área de cine y televisión.</p>
	<p>Entonces, se propone el concepto de Aula-Locación para describir la actitud de dicho espacio: un lugar donde se lleven a cabo productos de creación cinematográfica a la vez que se analizan y cuestionan los conceptos y las teorías pedagógicas que lo condicionan y lo convierten en un laboratorio de trabajo cinematográfico integral.</p>

Fuente: elaboración propia.

Rodaje de un *teaser* vs. rodaje de un cortometraje: ¿una distinción entendida?

Las condiciones presupuestales para esta ocasión condicionaron seriamente las posibilidades de realización del cortometraje previsto. Después de una serie de reuniones en las que participaron la dirección del programa y los docentes encargados, se aceptó la propuesta de destinar los recursos ya obtenidos al rodaje del *teaser* de dicho cortometraje.

En este caso lo primordial no es contarle al futuro espectador acerca del argumento de la cinta sino más bien ponerlo en autos de la cercanía del estreno. Incluso, hasta se contrata a un profesional avezado en este tipo de producciones para que lo produzca, lo que habla de la disposición de un buen presupuesto detrás.

Por otro lado, y muy curiosamente, los *teaser* de películas son normalmente difundidos incluso cuando la película no ha sido terminada de filmar o está en proceso de edición y entonces es posible que incluyan materiales que directamente no se verán en la película o versiones alternativas de algunas escenas que sí se verán.

En aquellos casos más pretenciosos y por supuesto en los que el bolsillo es por demás abultado, tal es el caso de las grandes productoras, las imágenes del *teaser* son creadas únicamente para el mismo.

(Definición: ABC <https://www.definicionabc.com/comunicacion/teaser.php>)

Siendo así las labores de todo el equipo deberían ser consecuentes con el tipo de producto que se busca desarrollar, ya que un *teaser*, hecho sin las escenas extraídas del rodaje completo de un contenido cinematográfico, no es una pieza que deba estar comprometida al 100 % en dar cuenta fiel de estructuras narrativas definidas, escenarios finalizados acordes a la verosimilitud del universo dietético, diseño final de personajes, diseño conceptual, etc., y menos en un escenario pedagógico. En palabras más sencillas, el *teaser*, en este caso, es un boceto, el cortometraje, la obra terminada.

En general, la actitud de los docentes participantes fue la de asumir el rodaje del *teaser* como si del cortometraje se tratara, hecho que afectó las relaciones entre docentes y estudiantes, así como el desempeño del personal desde cada oficio, aportando una carga de presión y requerimientos profesionales hasta cierto punto innecesarios.

Si bien este reto fue responsablemente asumido y como resultado el *teaser* obtenido es de una excelente calidad, la experiencia en su totalidad habría sido mucho más provechosa —en el nivel de las relaciones de enseñanza-aprendizaje— si la diferencia hubiera sido entendida. Según esto, los profesores asociados debieron entender que este no es sino un boceto de la obra, no por esto de menos calidad o exigencia, pero sí de diferente *actitud*, más exploratorio, de planeación y, si se quiere, experimental, en relación con la esencia didáctica del proyecto mismo. Recordando además que aún queda un cortometraje por rodar.

¿Relaciones de trabajo horizontales?

Ahora bien, “el término estrategia lo utilizamos con preferencia para responder mejor a un enfoque interactivo y ecosistémico” (De la Torre, Oliver y Sevillano, 2008, p. 91) que aporta participativamente a la consolidación de un espacio académico que va más allá del aula de clase y se convierte en un ambiente en el que estudiantes y profesores, en una relación de trabajo horizontal, desarrollan productos cinematográficos en condiciones idóneas a la práctica y a las exigencias profesionales que surgen directamente del medio.

(ROJAS 2018)

Esta sección del informe se sustenta en dos preguntas fundamentales para este tipo de experiencias:

1. ¿Dónde termina el estudiante y comienza el profesional?
2. ¿Dónde termina el profesional y comienza el docente?

Esta dupla de cuestionamientos es sumamente interesante para el proyecto en general, ya que obliga a los participantes a repensar las labores que ejercen en su vida y a distinguir las actitudes tácitas que siempre se manifiestan en el interior de la academia: la del profesional “dueño de saberes y experiencias”, la del profesor que debe “compartir” esas experiencias y la del estudiante, quien se “alimenta” de ese saber. Precisamente esto es lo que busca la experiencia del Aula-Locación y se vivió explícitamente en el rodaje del *teaser* del cortometraje *Máquina del mal*.

La conclusión en este aspecto es que estas relaciones horizontales que se prometían desde la estrategia didáctica diseñada no se cumplirán del todo en este tipo de escenarios. Además, debe asumirse por parte de todo el equipo que las líneas que separan a estos actores son fácilmente diluibles: en el Aula-Locación los integrantes deben ser de todo, un poco.

En general, durante la experiencia predominó la “actitud profesional”, opacando la “actitud docente”.

Actitud

Es durante el rodaje que el equipo [de Coordinación Académica] llevará a cabo una observación analítica de toda la experiencia para describir las actitudes del personal, sus relaciones, el funcionamiento de los equipos de trabajo, el funcionamiento de las estrategias de selección y evaluación de los métodos de aprendizaje previamente elegidos. Así, la voluntad del individuo es el factor determinante en toda estrategia didáctica. Los integrantes del “Aula-Locación” deben tener la disposición y la iniciativa para abordar los problemas típicos de un proyecto de esta índole. Aquí, una actitud propositiva, el gusto y la pasión por el oficio, tiene muchas posibilidades como recurso para impulsar las actividades, hacer más productivas las labores y obtener resultados más profesionales.

ROJAS (2018)

En general, esta variable no se cumplió, más bien predominó una actitud conflictiva que a su vez rompió con otra premisa fundamental para el funcionamiento interpersonal del equipo de trabajo: el director puede tener una idea y visualizar cómo puede ser la película, pero requiere de un equipo para llevarla a cabo (Aristizabal y Pinilla, 2017, p. 14). De ser cierta esta premisa, la regla de oro de un rodaje (sobre todo con cualidades formativas) debería ser la de mantener una actitud en la que predomine el apoyo y la iniciativa entre departamentos, ya que el objetivo es común a todos los implicados en la producción audiovisual, todos los integrantes deberían propender a conseguirlo de la forma más integral, participativa y colaborativa posible.

Realidades actitudinales

El punto anterior obliga a la Coordinación Academia a convertir esta variable negativa en una posibilidad didáctica para futuras experiencias de rodaje del Aula-Locación. Entonces, se propone la siguiente triada.

Si se hace consiente a cada equipo de trabajo de que estas realidades deben trabajarse de forma equilibrada, posiblemente el factor actitudinal mejore sustancialmente, ya que cada uno relacionará el objetivo en común con aquello que quiere, debe y puede conseguir. Para esto se requiere:

- Entendimiento de las dificultades de cada rol u oficio.
- Respeto de las decisiones académicas, conceptuales y creativas de los oficios.
- Cumplimiento efectivo de responsabilidades.
- Asertividad y resiliencia en el trato interpersonal.
- Reconocimiento y respeto del espacio académico y los climas laborales.
- Autocrítica.
- Apoyo y respaldo profesional.
- Generar “momentos de entendimiento” para el grupo y sus integrantes.

TABLA 14. Triada de realidades actitudinales a administrar durante el rodaje al interior del Aula-Locación

REALIDAD PERSONAL	Gustos - Expectativas	Querer	Estilo - experiencia
REALIDAD PROFESIONAL	Necesidades diegéticas para materializar desde los oficios	Deber	Competencias - habilidades
REALIDAD DEL PROYECTO	Posibilidades logísticas, presupuestales y temporales	Poder	Recursos propios e institucionales

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

1. El ambiente del laboratorio de creación requiere de personal con alta sensibilidad pedagógica.
2. Es necesario replantear las estrategias de convocatoria del público estudiantil.
3. En la fase 3 de la estrategia didáctica es necesario incluir una etapa que incluya la sensibilización de las “Realidades Actitudinales”.
4. El Aula-Locación es una experiencia con demasiado potencial para relacionar el oficio cinematográfico, su enseñanza y la industria, puentes que, valga decir, merecen un fundamento desde el lenguaje pedagógico y se hacen sumamente necesarios en la contemporaneidad de la enseñanza del cine.

La experiencia del Laboratorio de Creación Audiovisual Aula-Locación como Modelo Pedagógico del Programa de Cine y Televisión de la Universitaria Agustiniiana

Este texto finaliza con una breve descripción del alcance que ha tenido nuestra propuesta de una estrategia didáctica para la enseñanza del

oficio cinematográfico. Se pone a conocimiento del lector que durante la presentación a pares de la renovación de registro calificado del programa de Cine y Televisión de la Universitaria Agustiniiana (llevada a cabo en el 2021) se propusieron como modelo pedagógico de la carrera los postulados didácticos y pedagógicos del Aula-Localión, con una buena aceptación por parte de los pares académicos.

La propuesta se describe en el anexo bajo los siguientes apartados:

1. Actualización del modelo pedagógico
2. Fundamentos pedagógicos
3. Principios pedagógicos
4. Lineamientos pedagógicos didácticos

En consecuencia, dicho programa operará, durante el periodo comprendido entre el 2023 y el 2029, bajo los principios formativos de esta estrategia. Sea esta la oportunidad para resaltar lo innovador de la propuesta en el escenario académico, pero también los retos a los que se enfrenta, en especial la puesta en marcha de su funcionamiento y la evaluación crítica de sus posibilidades, alcances, aportes y oportunidades de mejora.

Directivos, docentes y estudiantes agustinianos tienen ante sí la oportunidad de realizar aportes significativos al campo de la pedagogía y convertirse en referentes de lo que enseñar el oficio cinematográfico significa en el contexto colombiano.

Conclusiones

— *Conclusions*

De lo expuesto en esta investigación se concluye lo siguiente. Los estudios que prometen establecer la relación entre cine y pedagogía lo hacen desde dos ópticas: la primera tiene que ver con la *instrumentalización* del medio en el interior del aula de clase, y la segunda hace referencia a problemáticas propias de la *formación* (Osorio y Rodríguez, 2010). El apartado teórico de ambas posturas está fundamentado en las bondades del cine como práctica comunicativa, alejándose de un posicionamiento propositivo que analice, o en el mejor de los casos, construya el quehacer cinematográfico en clave educativa.

Desde el enfoque de la instrumentalización, la relación cine-pedagogía se difunde a partir del *análisis de películas* como recurso, herramienta, instrumento o material a través del cual ver y entender algún aspecto del mundo desde la función diegética, narrativa, conceptual y expresiva del lenguaje cinematográfico. La consecuencia de esta perspectiva es que el cine es considerado como *películas* cuyo contenido puede ser analizado e interpretado en el aula de clase, posibilitando la extracción de mensajes con intencionalidad ilustrativa y formativa de un tema en particular.