

La historia del audiovisual en clave cultural: una pedagogía del trasvase intermedial y el análisis creativo

Rebeca Romero Escrivá (Universidad de Murcia)

Para amar un cuadro, hay que ser un pintor en potencia, si no, no se puede amar; y en realidad, para amar una película hay que ser un cineasta en potencia; hay que decirse: pero yo, yo habría hecho esto o lo otro; hay que hacer uno mismo las películas, quizás sólo en la imaginación, pero hay que hacerlas, si no, no se es digno de ir al cine.

Jean Renoir (*Cahiers*, 1979)

Teoría e historia de los medios audiovisuales es una asignatura de 12 créditos ECTS ofertada en el primer curso del plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia. Pretende introducir a los alumnos en la historia general de los medios audiovisuales con una perspectiva de innovación creativa, poniendo el acento en los trasvases intermediales.

La innovación, de acuerdo con Cousins (2011), conduce al arte, pero la transformación de los sistemas estilísticos no depende solo de la innovación, sino también de la maduración de los modelos artísticos y del interés por renovarlos. De ahí que lo que se propone no sea solo recorrer la historia específica de cada medio desde su gestación hasta la crisis del modelo clásico, sino también subrayar momentos clave del *common ground* de la fotografía, el cine, la radio y la televisión, cuyos intercambios han favorecido movimientos de renovación en determinados contextos sociales y culturales.

La historia audiovisual es permeable: se retroalimenta de las relaciones que han mantenido entre sí los citados medios, pero también con la literatura, la pintura y la música, entre otras artes. No casualmente, Canudo (2010) se referiría al cine como “el séptimo arte” por su capacidad de agruparlas y reconciliarlas.

Por ello, el programa de estudios tiene en cuenta la comunicación y los flujos de intercambio que ha habido entre ellas, empleando el cine como catalizador de procesos de encuentro que han hecho avanzar la historia en momentos concretos (situaciones de transformación, intercambios y correspondencias entre diferentes manifestaciones del arte y la industria). La lógica de la transformación del lenguaje audiovisual domina sobre el elemento descriptivo de las obras estudiadas con el fin de favorecer su comprensión por parte de los alumnos. En este sentido, se profundiza también en casos ilustrativos que, a modo de nódulos, demuestran la estrecha relación que los cambios tecnológicos e industriales, en tanto que procesos históricos y culturales, mantienen con los distintos estilos o modos de representación (y de visionado) que han alumbrado.

Más allá del aspecto histórico, los matriculados en esta asignatura son introducidos, de manera paralela, en el conocimiento de los diferentes paradigmas relacionados con los géneros audiovisuales, la estética y los fundamentos técnicos y expresivos de las representaciones visuales, imprescindibles para entender la evolución histórica del medio en clave cultural, si bien se tienen en cuenta igualmente los factores industriales y económicos que le afectan. Asimismo, obtienen herramientas analíticas que facilitan la comprensión crítica de los textos audiovisuales en el nivel formal y narrativo.

La materia lleva cuatro cursos académicos asociada a distintos proyectos de innovación docente, coordinados por la responsable de la asignatura, enmarcados en las acciones que está llevando a cabo el grupo [#IDECOA](#) (Innovación Docente en Estudios de Comunicación Audiovisual, educación participativa y cambio social), cuya ventana de difusión es la página web [Educar la mirada: puntos focales de la historia audiovisual](#) (Figura 1).



Figura 1: Captura de pantalla de la página de inicio de la publicación en línea *Educar la mirada*, plataforma de difusión de los resultados obtenidos en distintos proyectos de [innovación](#) docente asociados a la asignatura *Teoría e historia de los medios audiovisuales*

Los cuatro proyectos han puesto el énfasis en la adopción de metodologías participativas de enseñanza/aprendizaje. El primero de ellos, *Prácticas de innovación docente para el aprendizaje creativo de la teoría e historia de los medios audiovisuales* (2016-17), fue seguido por un segundo proyecto de igual título (2018-19), que amplió el alcance de los resultados obtenidos en el anterior. El tercero de ellos, *Collaborative learning of film analysis in transnational and interuniversity environments* (2019-20), persiguió dos de los objetivos del Plan Bolonia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la internacionalización universitaria y el bilingüismo. Se acometió en colaboración con el alumnado de la BA Film and Media (Japanese Studies Programme) de Birkbeck Collage, University of London¹. Estos tres proyectos han dado lugar a diversas publicaciones de análisis fotográfico, fílmico y serial, catálogos

fotográficos, vídeos y exposiciones, que han visto la luz a lo largo de estos años, la mayoría disponibles en la citada página web *Educación la mirada*. El último de los proyectos docentes, *Nadie es perfecto. Comunicación Audiovisual y Lenguaje* (2020/21), de carácter interdisciplinar, involucró de manera transversal cuatro materias, dos de primer curso del Grado en Comunicación Audiovisual (*Lengua Española Aplicada a los Medios de Comunicación Social y Teoría e historia de los medios audiovisuales*) y dos (de primero y cuarto curso) del Grado en Lengua y Literatura Españolas (*Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* y *Cuestiones de Literatura Comparada*); su principal objetivo fue aumentar la competencia lingüística de los alumnos y mejorar su expresión escrita en el contexto del análisis audiovisual.

¿Qué significa *Educación la mirada*?

Educación la mirada es el tropo del que nos valemos a lo largo de la asignatura para transmitir a los estudiantes que en el mundo (audio)visual, entre la vorágine de imágenes que llaman nuestra atención², es necesario aprender a mirar y seleccionar lo que ven y a analizar cómo lo ven (en qué condiciones de visionado): “Solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección” (Berger, 2018, p. 8). Un acto que implica tanto una ética de la visión, a la manera en que lo entiende Sontag (1996, p. 13), como un acercamiento al arte y al conocimiento.

Este acercamiento en la asignatura *Teoría e historia de los medios audiovisuales* se plantea de dos modos:

1. Desde el punto de vista analítico o crítico, introduciendo a los alumnos en los fundamentos del lenguaje audiovisual. Se lleva a cabo el visionado de una serie de películas que tratan tanto de “educar el gusto” (ilustrar, eliminar prejuicios hacia producciones del pasado ubicadas en contextos, culturas y estilos que les son ajenos) como de “entrenar la mirada” del estudiante —*training the eye*, en palabras de Martin Scorsese (s.f.), sobre “historias que se cuentan de una manera visual distinta”.

2. Desde el punto de vista creativo, tratando de favorecer un clima que invite al estudiante a experimentar con el arte ejecutando sencillos proyectos artesanales (fotográficos, fílmicos) que pongan a prueba su imaginación y pericia y supongan un desafío estético y conceptual que requiera un trabajo previo de documentación sobre referentes.

La creación, por tanto, no se contempla como el reverso del análisis, sino como un gesto indispensable para empatizar con los estilemas de los autores y su tiempo (Bergala, 2007, p. 163 y ss.), un gesto o “saber hacer” que, indirectamente, ha de dotar al estudiante de una tolerancia y comprensión mayores hacia las obras y autores estudiados, y que, a su vez, debe revertir, por acumulación de cultura y memoria, en su formación científica y cualidad humana.

Cultivar el hábito de ver cine: el análisis como pasaje hacia la creación

Teoría e historia de los medios audiovisuales tiene un [programa docente](#) que se distribuye en 11 temas, organizados cronológicamente para facilitar su seguimiento. Arranca con la invención de la fotografía (1826), cuya irrupción social cambia la noción de representación (temas 2 al 4); continúa con el nacimiento del cine (1895) y su desarrollo (temas 5 al 10); y propone introducir el medio televisivo (1950-60) (temas 10 y 11), haciendo especial hincapié en el papel que desempeñó la radio, para estudiar el fenómeno de la serialidad televisiva contemporánea en las tres edades de oro que vive el medio desde el punto de vista creativo. Pone el énfasis en la herencia histórica del cine, como institución esencial de la cultura de masas, desde sus orígenes hasta la crisis del modelo clásico, integrando los elementos tecnológicos, estilísticos, industriales y sociales relativos a cada periodo histórico.

A partir del tema 5, la materia lleva asociada una serie de películas de visionado obligatorio (60) que los alumnos deben ver fuera del horario lectivo (180 horas de trabajo autónomo), para seguir las exposiciones teóricas en el aula. Dichas películas están al alcance del alumno en el entorno educativo³ y son objeto de test periódicos.

Así, se pretende combatir la amnesia que amenaza al cine trabajando sobre los referentes o hipotextos que constituyen su historia, y que sufren de continuas reapropiaciones y reinterpretaciones.

La idea es, según el *adagio* clásico, “exponerse a la belleza” o encontrarse con el arte, favoreciendo entre los estudiantes una experiencia estética con las obras clave que jalonan su historia (los llamados “puntos focales”). Aceptar ver las películas y descubrir sus enigmas, lleva implícita una pedagogía de la mirada. Esta pedagogía no se plantea como un “cofre de tesoros” al que el alumno puede acudir cuando lo desee (ya se intentó implementar esta metodología sin éxito alguno), sino que exige el visionado del catálogo de títulos como práctica-seminario transversal de todo el curso, con su reflejo en la calificación final, lo que asimismo implica visitar filmotecas, aulas de cine o museos que plantean ciclos temáticos y encuentros con cineastas⁴.

Llegar a apreciar el buen cine implica la frecuentación repetida de obras que han de ser asimiladas lentamente y por impregnación (Bergala, 2007, p. 95). Los estudiantes entienden que el modo de ver está determinado por lo que sabemos y que se trata de un proceso que depende del hábito y la convención (Berger, 2018, pp. 7-34), por lo que es necesario educar su mirada viendo cine: “Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a *ver* más, a *oír* más, a *sentir* más” (Sontag, 2019, p. 27).

Aun cuando los alumnos ofrecen cierta resistencia a principio de curso, al final del recorrido acaban admitiendo que la propuesta los ha seducido y solicitan ampliar la filmografía de referencia. Satisface comprobar que se ha logrado despertar en ellos un interés que pugna por ser cultivado, cuya manifestación más inmediata son los análisis fílmicos de obras seleccionadas por los propios alumnos, publicadas en la web *Educación la mirada*. El análisis fílmico, por su carácter transitivo, se convierte, así, en una propedéutica, una disciplina orientada a la práctica. Aproximarse a las películas implica imaginarse en el lugar del creador, según recuerda la cita de Renoir que encabeza este escrito.

Más allá del visionado y análisis de películas, este planteamiento didáctico, centrado en la alteridad (ocupar el lugar del otro), permea todos los proyectos de tipo creativo que desarrollamos a lo largo del curso y coincide parcialmente con el marcador discursivo al que Villaplana-Ruiz (2022, pp. 61-63) denomina “(auto)etnografía”. Las actividades planteadas, centradas en el trabajo sobre los referentes históricos, tratan de acercar las obras y sus autores al horizonte vital de los estudiantes: desde talleres de procedimientos fotográficos antiguos (cianotipia)⁵ y fotografía experimental (analógica y digital), que abarcan conceptos y géneros como la apropiación, el autorretrato⁶ o el instante decisivo⁷, hasta talleres de fabricación de juguetes estroboscópicos⁸ que procuran articular una relación entre el pasado del cine y el presente del audiovisual contemporáneo, aproximando a los estudiantes a mundos virtuales del cine de los orígenes. Los resultados obtenidos con estas actividades se han divulgado en [catálogos](#) (Figura 2) y [exposiciones](#) (Figura 3), así como en [vídeos](#) alojados en *Educación la mirada*.



Figura 2: Portada de dos de los [catálogos fotográficos](#) editados hasta la fecha, *Produktion-Reproduktion. Cianotipias* (2018) y *Trayecto de identidad(es)* (2020)

Saber que el trabajo realizado va a ser difundido es una motivación añadida en el proceso de aprendizaje, pues más allá de entregar una actividad y adquirir unas competencias, supone una aportación a su incipiente currículum. De este modo, la enseñanza se vehicula a través de una experiencia que permite interiorizar mediante la práctica ciertas habilidades profesionales.



Figura 3: *Pedagogías de la imagen*, muestra expositiva que inauguró la Sala Isidoro Valcárcel, de la Facultad de Comunicación y Documentación (UMU). Fotografía de Alfonso Durán (AGM) publicada en el diario [La Verdad](#) (13/06/2019) y recogida en [Educar la mirada](#)

Los alumnos, orientados por la docente, articulan sus proyectos de manera autónoma. Al vincular lecciones magistrales y seminarios con aspectos de corte práctico y creativo, las exposiciones teóricas se vuelven más eficaces para la adquisición de competencias. De acuerdo con el *Espacio Europeo de Educación Superior* (EEES), la metodología docente sigue los criterios establecidos, al sumar enseñanzas teóricas y prácticas, tutorías y trabajo autónomo del estudiante. El EEES favorece un modelo no basado exclusivamente en el trabajo del profesorado, dado que las metodologías de enseñanza participativas aplicadas en el aula se encaminan a lograr un cuerpo poliédrico de conocimientos, habilidades y actitudes que abogan por la integración de los mencionados contextos académicos (Fernández March, 2006; De Miguel, 2006; Pavié, 2010). Este modo de proceder supone una dinámica que favorece la comunicación, no solo entre alumnos y profesores, sino también entre la institución educativa y el entorno social, puesto que cualquier persona interesada puede apreciar los resultados obtenidos durante el proceso de aprendizaje accediendo a la web *Educar la mirada*.

Educar la mirada pretende así construir espacios de conocimiento compartido en un entorno de comunicación social y análisis creativo. Dicho de otro modo, no se trata

solo de fomentar el aprendizaje cooperativo y la educación participativa a través de las pedagogías de la imagen y la alfabetización digital, sino también de desarrollar la capacidad creativa, dialógica y expresiva del alumnado, recordando que "el arte es la expresión más auténtica del pensamiento" (Valcárcel, cit. en Vera, 2019).

Notas

¹ El alcance, consecución y resultados de estos tres proyectos, en el marco de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, se han divulgado en Romero Escrivá (2020: 81-100) y en Villaplana Ruiz *et. al.* (2022: 59-74).

² "La nuestra es una cultura basada en el exceso, en la superproducción; el resultado es la constante declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial", diría Sontag (2009: 26).

³ En soporte físico (DVD) en la Biblioteca General María Moliner o en *streaming*, registrándose en la plataforma de la Biblioteca Regional *eFilm Murcia*, entre otras.

⁴ Como la programación de la Filmoteca Regional Francisco Rabal y el Aula de Cine de la UMU, y exposiciones itinerantes, como la organizada por la Fundación "la Caixa", [George Méliès y el cine de 1900](#), en Cartagena (febrero de 2022), que lleva asociado el concurso de vídeos [Participa Méliès](#). También se considera la cartelera de las salas comerciales cuando revisitan películas clásicas, como *West Side Story* (Steven Spielberg, USA, 2021).

⁵ La actividad potencia la experimentación y sensibilidad estética del estudiante, así como su capacidad para utilizar de manera combinada distintos lenguajes (antiguos y modernos), puesto que, más allá de ejecutar la técnica del fotograma, partimos de fotografías digitales transformadas a cianotipos. El catálogo titulado [Produktion-reproduktion: cianotipias](#), alojado en la web *Educar la mirada*, reúne una pequeña muestra de lo logrado (véase Figura 2).

⁶ Una de las actividades creativas que más motiva al alumnado consiste en trabajar la figura retórica del préstamo en términos visuales a partir de una imagen icónica de la historia del medio bajo el género del autorretrato. Al rehacer la imagen, se pretende que los estudiantes descubran detalles de otro modo inadvertidos. Con esta práctica se fomenta la alfabetización

audiovisual proactiva (la creación como aprendizaje), así como el estudio de la identidad individual. En el campo de la visualización y de la autoetnografía digital, se incide en el conocimiento como experimentación, trabajando las cualidades de “código abierto” que hacen reapropiables ciertas obras estudiadas. Prueba de ello son los tres catálogos fotográficos publicados en la web *Educación la mirada*, a saber: *La percepción del yo. Autorretratos con cita visual I* (2017), *Reflejos (de)formados. Autorretratos con cita visual II* (2018) y *Trayecto de identidad(es). Autorretratos con cita visual III* (2010) (véase la Figura 2), disponibles en https://www.um.es/educarlamirada/?page_id=4321, así como la exposición colectiva [*Pedagogías de la imagen*](#) (Figura 3), que inauguró la Sala Isidoro Valcárcel de la Facultad de Comunicación y Documentación.

⁷ En esta modalidad de actividad, los alumnos tratan de fijar con la cámara un “instante preciso y fugitivo” que cumpla con los tres elementos indispensables que Cartier-Bresson cree que han de conjugarse para que la fotografía trascienda: el tiempo, la composición y el tema.

⁸ Otra de las actividades que despierta simpatía en el alumnado consiste en la creación y exhibición de un antecedente óptico de la fotografía o el cine que explique los mecanismos fisiológicos de la visión humana que facilitan la ilusión de movimiento y el modo en que los nuevos medios construyen una visualidad moderna, cuya fragmentación del espacio y el tiempo, prolonga la de la experiencia cotidiana. El “invento” se presenta en un vídeo, de entre uno y tres minutos, en el que definen y ubican el artefacto en la historia del medio, muestran su funcionamiento ante la cámara (con una ráfaga fotográfica que ha de ser de creación propia) y comentan el proceso de investigación histórica y construcción que se ha llevado a cabo para su gestación. En *Educación la mirada*, existen ejemplos publicados de cursos anteriores, que se presentan a modo de [*Pre-cinema arcade*](#). Para el curso 2022/23 se está preparando una muestra expositiva de los dispositivos y vídeos que integre las instalaciones interactivas a gran escala de [*Zinematik*](#).