

<Estudios y tendencias

Monográfico sobre humanidades digitales y pedagogías culturales>

El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística

María-Dolores Arcoba¹

Enviado: 05/05/2019. Aceptado: 26/05/2019. Publicado en prensa: 04/11/2019. Publicado:08/01/2020

//Resumen

INTRODUCCIÓN. Esta investigación pretende demostrar el valor y la capacidad pedagógica de actitudes artísticas audiovisuales contemporáneas dentro del paradigma de la educación artística. En nuestro estudio, utilizamos el videoensayo como vehículo para la construcción y búsqueda de identidades en el período de la enseñanza secundaria.

MÉTODO. En esta indagación, se utiliza una combinación de la metodología cualitativa y de la artística basada en la observación e interpretación de las experiencias artísticas acompañadas por las narrativas llevadas a término por el alumnado implicado. Aunque se han seleccionado tres experiencias, la participación ha sido de veintidós estudiantes.

RESULTADOS. Las experiencias artísticas generadas a partir del videoensayo nos permiten observar nuevas producciones audiovisuales donde el alumnado indaga sobre su identidad personal del mismo modo que vincula arte contemporáneo y medio audiovisual. Los estudiantes consiguen realizar discursos audiovisuales a través del vídeo y de su propia reflexión personal.

DISCUSIÓN. El videoensayo se confirma como recurso pedagógico con gran capacidad expresiva y reflexiva en la búsqueda y construcción de identidades en la etapa adolescente.

//Palabras clave

Educación Artística; Identidad; Arte Contemporáneo; Videoensayo; Audiovisual.

//Datos de la autora

¹ Profesora Doctora en Florida Universitària. Florida Universitària en Catarroja (Valencia), España. Autora para la correspondencia:

mdarcoba@florida-uni.es

//Referencia recomendada

Arcoba, M. D. (2020). El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 13(1), 1–13. <http://doi.org/10.1344/reire2020.13.128613>

© 2020 María-Dolores Arcoba. Este artículo es de acceso abierto sujeto a la licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons, la cual permite utilizar, distribuir y reproducir por cualquier medio sin restricciones siempre que se cite adecuadamente la obra original. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

//Títol

El videoassaig com a recurs pedagògic en la cerca i construcció d'identitats en l'ensenyament secundari des de l'educació artística

//Resum

INTRODUCCIÓ. Aquesta recerca pretén demostrar el valor i la capacitat pedagògica d'actituds artístiques audiovisuals contemporànies dins del paradigma de l'educació artística. Dins del nostre estudi, utilitzem el videoassaig com a vehicle per a la construcció i cerca d'identitats en el període de l'ensenyament secundari.

MÈTODE. En aquesta indagació s'utilitza una combinació de la metodologia qualitativa i la metodologia artística basada en l'observació i la interpretació de les experiències artístiques acompanyades per les narratives desenvolupades per l'alumnat implicat. Encara que s'han seleccionat tres experiències, la participació ha estat de vint-i-dos estudiants.

RESULTATS. Les experiències artístiques generades a partir del videoassaig ens permeten noves produccions audiovisuals on l'alumnat indaga sobre la seva identitat personal de la mateixa manera que vincula art contemporani i mitjà audiovisual. L'alumnat aconsegueix realitzar discursos audiovisuals a través del vídeo i la seva pròpia reflexió personal.

DISCUSSIÓ. El videoassaig es confirma com a recurs pedagògic amb gran capacitat expressiva i reflexiva en la cerca i construcció d'identitats en l'etapa adolescent.

//Paraules clau

Educació artística; Identitat; Art contemporani; Videoassaig; Audiovisual.

//Title

The video-essay in the art classroom in secondary education: a teaching resource in the exploration and construction of identity

//Abstract

INTRODUCTION. This research aims to demonstrate the value of contemporary audiovisual art within the paradigm of art education. Our study uses the video-essay as a vehicle for secondary education students to explore and construct a sense of personal identities.

METHOD. In this inquiry, which combined qualitative methodology and artistic methodology, we observed and interpreted the artistic experiences narrated by the students involved, focusing on three experiences from a total of twenty-two students.

RESULTS. The artistic experiences generated by the video-essay were framed in audiovisual productions where the students explored their personal identity in a way that linked contemporary art and audiovisual media. The students were able to produce an audiovisual discourse through the use of video and personal reflection.

DISCUSSION. The researchers propose that the video-essay can offer adolescent students the opportunity to improve their powers of expression and critical thinking skills when they use this medium to explore and construct a sense of personal identity.

//Keywords

Art education; Identity; Contemporary art; Video-essay; Audiovisual art.

1. Introducción

La actividad artística se establece como una necesidad del ser humano de reconocerse a sí mismo frente a un mundo complicado e incierto. Del mismo modo, urge la unión con el mundo material para generar o añadir algo nuevo a la naturaleza. Existe una gran aspiración de dejar huella de su paso, de su identidad individual y colectiva a partir de su creatividad. Al fin y al cabo, de dar sentido a la expresión artística y a la visión del mundo. Nuestras interacciones e interrelaciones con el entorno provocan procesos de reflexión estética y transformación personal (Ramón-Camps, 2017). A pesar de ello, el nacimiento del siglo XXI constituye para el ser humano un descubrir con una naturaleza robada: “El mundo natural ha sido sustituido por sistemas virtuales y densas y complejas redes semióticas. Un mundo intrincado, una nueva selva llena de códigos y señales que debe interpretar” (Martínez, 2008, p. 20). Estamos alojados dentro de una inquietud, abriendo el docente nuevos espacios y creando, a su vez, nuevas expectativas que el arte y la educación deben acoger para desarrollar y perfeccionar. El incremento de una nueva visión en el terreno de la cultura visual (Hernández, 2002) requiere de un cambio en la enseñanza de las artes visuales que ofrezca una mirada crítica hacia el mundo contemporáneo.

Villarini (2003) señala la capacidad de todo ser humano al exponer y extender funciones mentales superiores, de manera que se adapta sin romper de forma decisiva el modelo social precedente. En esta línea, aparecen alteraciones en el ámbito escolar debido a que todos estos cambios han señalado a las nuevas generaciones de jóvenes, nacidos bajo el cobijo de una sociedad cultural y tecnológica donde predomina la utilización del medio audiovisual que cambiará sus costumbres, relaciones y visiones del mundo que les rodea. Debemos entender la educación como estrategia de cambio social: “la educación que tiene que plantearse ser punto de partida para que emerjan movimientos alternativos que al menos reflexionen sobre su realidad, se apropien de los recursos para entenderla y desarrollen los presupuestos científicos, morales y sociales que permitan recrearla” (Aguaded Gómez, 2005, p. 27).

A pesar de la adulteración dentro de los discursos audiovisuales (registros, montajes o edición), desde otra visión, el documento audiovisual se establece como una ficción que necesita de una interpretación para construir nuestra perspectiva cultural. En este sentido, es fundamental trabajar el ámbito de la alfabetización visual e indagar sobre lo que advertimos y observamos. Las herramientas utilizadas en las nuevas creaciones, producciones y estrategias artísticas digitales han alterado los procesos de creación y de realización, generando y provocando, a lo largo de las últimas décadas, importantes cambios en las prácticas artísticas. Respectivamente, Alberich (2010) menciona como impulsores del llamado “arte de nuestros días” a: la suma del transcurso de la obra y el hipertexto, la transformación de una mirada pasiva en activa, la participación colectiva y la irrealidad de las acciones mediante la comunicación digital.

En otro sentido, el Arte Contemporáneo evoluciona en las últimas décadas debido al desarrollo y a la combinación de los diferentes lenguajes expresivos. Además, se manifiesta el desvanecimiento de los límites disciplinares (Huerta, Vidagañ y Munilla, 2014). Los ámbitos educativos y “audiovisuales” se establecen como espacios de trabajo separados. Por consiguiente, los planteamientos de orden curricular, organizacional y los de formación del profesorado; el cine, y en términos más amplios el lenguaje audiovisual, vienen conquistando de manera diversa sus espacios en la educación sistemática infantil (Huerta, 2003).

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

El crecimiento de las nuevas generaciones dentro de los medios de masas provoca una aceptación de los medios tecnológicos de forma innata. De tal forma que perciben gran cantidad de mensajes que han transformado en la clave utilizada para tener acceso a la realidad. Por este motivo, nuestra perspectiva del mundo, de la historia y del hombre está subordinada a los medios de comunicación de masas (García-Raffi y Jardón, 2018). El soporte videográfico nos proporciona una percepción que lo convertirá en un medio accesible para todo el público, donde todo individuo puede ser emisor siempre y cuando disponga de los medios y recursos necesarios.

Realizando una aproximación al concepto de vídeo encontramos información que apunta a la década de los sesenta, cuando se inicia la comercialización de los primeros magnetoscopios portátiles: el Sony CV2400, llamado *portapack*, que resulta esencial en el origen del videoarte. El ámbito que envuelve el vídeo constituye una estructura multimedia debido a su multiplicidad, fragmentando la forma tradicional de producir y de consumir las narrativas audiovisuales recibidas de la tradición cinematográfica y televisiva.

Los nuevos aspectos tecnológicos que aporta el vídeo permiten y facilitan el registro de imágenes, sonidos y la emisión dinámica de la grabación. El vídeo puede adquirir diversas formas. Como consecuencia de la oleada de datos digitales en la sociedad mediática, descubrimos una fuente interminable de elementos disponibles para su empleo y procesamientos. Según Rodríguez-Mattalía (2008), el concepto de vídeo está relacionado con la percepción más íntima del ser humano respecto al mundo exterior:

La palabra vídeo corresponde a la primera persona del presente de indicativo del verbo latino vídeo, es decir, “yo veo”, Se promueve por tanto la idea de dicho medio como vehículo de una visión en primera persona, cosa que lo diferencia del concepto de televisión que significa “visión a distancia”, denominación mucho más impersonal que habla de su vocación como medio masivo. (p. 43)

Cuando hablamos del vídeo en relación con la imagen en movimiento, Lorena Rodríguez Mattalía argumenta los beneficios que aportó la aparición del vídeo doméstico. La proximidad del espectador hacia la imagen en movimiento permitía almacenar, grabar señales televisivas, eliminar y volver a grabar. Por ello, las videocámaras de aficionado y semiprofesionales provocaron diversidad de enfrentamientos: “abrieron el abanico de posibilidades al campo de la creación, provocando toda una serie de reacciones — en el ámbito artístico y social— que constituyeron los inicios del llamado videoarte en los años sesenta y setenta” (Rodríguez-Mattalía, 2011, p. 24).

En esta indagación utilizamos el videoensayo como actitud artística para realizar las experiencias basadas en las artes visuales con el alumnado. Este, como forma audiovisual integrada dentro del videoarte, manifiesta su valor pedagógico y lo hace adecuado como estrategia pedagógica, ya que es capaz de mostrar y precisar pensamientos visuales y puede ser aplicable a todos los ámbitos de la Educación Artística. Como argumenta García-Roldán (2012) observamos el videoensayo como un amplio medio capaz de generar reflexión. En el proceso de investigación didáctica, el videoensayo favorece el desarrollo y enriquecimiento de un pensamiento abierto y reflexivo desde donde sustentar y argumentar determinadas perspectivas respecto a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea.

Como actitud artística audiovisual, el videoensayo se define en la mayoría de las producciones por la presencia del “yo”. Por consiguiente, envuelve cuestionamientos que no debemos esquivar, ya que se trata de mostrar la manifestación de la conciencia de cada uno de nosotros (García-Roldán, 2012).

García-Roldán (2017) nos explica la intencionalidad del autorretrato que advierte la obligación de experimentarse o ejercitarse uno a sí mismo. El videoensayo muestra una unión, en nuestro caso, porque en el retrato y en el ensayo, el autor se muestra y se reconoce acogiendo distintos niveles de exposición, generándose un autobiografismo de forma libre.

2. Objetivos

Consideramos la utilización del vídeo como un vehículo de creación de imagen unida al sonido, que a al mismo tiempo nos aporta una herramienta de trabajo imprescindible para la reflexión, la indagación, el análisis y para cuestionar y criticar la imagen sistemática.

Realizar registros en vídeo resulta tarea fácil para los adolescentes (Bravo, 2006), ya que disponen de dispositivos móviles donde pueden realizar la edición, la manipulación y la introducción en los diferentes medios a través de internet con relativa facilidad. Desde edades muy tempranas, las prácticas ligadas al universo audiovisual configuran una base de saberes “previos” a la formación sistemática en este campo (Buckingham, 2008) porque los adultos muestran a la sociedad infantil conscientemente cuando se hacen vídeos, su finalidad y relevancia.

Consideramos la adolescencia como una etapa excelente para crear una relación entre el arte contemporáneo y el alumnado de manera innata, debido a la temática y recursos actuales que conforman las artes visuales de nuestro tiempo. Los planteamientos de enseñanza secundaria deben enfocarse en las inclinaciones de los estudiantes (o al menos tenerlas muy en cuenta), en los asuntos propios vinculados con el cuerpo, la identidad grupal, el sexo, etc. (Ortega, 2008), que son temas vigentes dentro del arte contemporáneo. David Buckingham analiza la situación de los jóvenes en un contexto saturado de tecnologías relacionales y comunicaciones digitales, donde se generan atmósferas para interpretar las vivencias personales, los prejuicios, los estereotipos y las problemáticas que guían su comprensión de los significados de las acciones diarias: “Es un contexto en el que los jóvenes representan y comparten sus biografías, sus sentimientos y sus experiencias, construyen sus identidades y aprenden las normas de conducta del grupo paritario” (Buckingham, 2013, p. 11).

La creación autorreferencial que se origina en el terreno del videoarte ha determinado una de las claves estéticas que acompañan las videoocreaciones desde sus inicios. Por tanto, el videoensayo se define como estrategia artística por su efectividad y su trascendencia en el panorama actual centrado en la figura, el contexto social y personal del artista. Por todo ello, contribuye de manera significativa dentro de nuestro estudio al plantear las experiencias artísticas al alumnado participante en los estudios de caso.

El objetivo de este estudio es realizar una propuesta didáctica que aproxime a los estudiantes al lenguaje artístico del videoensayo mediante la conexión de ambos aspectos artísticos: autorretrato y vídeo. El estudiante puede indagar sobre sí mismo, trabajar su identidad personal desde una perspectiva más creativa utilizando este recurso como vehículo de los medios audiovisuales. La actitud crítica y reflexiva es relevante cuando realizamos una propuesta de carácter audiovisual, como resultado el alumno se siente motivado para solventar problemáticas y construir su autonomía personal (Arcoba, 2015).

3. Metodología

Dentro de la metodología cualitativa hemos elegido el estudio de caso para analizar e interpretar los resultados, de esta manera se establece una conexión con la experiencia planteada creando una interacción con la realidad como proceso artístico dentro del contexto educativo (Alonso-Sanz, 2019). El estudio de caso podría catalogarse dentro de la metodología cualitativa, especialmente la etnográfica. De acuerdo con esto, nuestro trabajo se basa en el contacto directo con los individuos que protagonizan las acciones y en el contexto donde se producen los acontecimientos (Huerta, 2010).

Obtenemos detalles y matices desde una perspectiva distinta por la carga de subjetividad que nos ofrecen los datos adquiridos, aspectos que el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo no pueden eludir. Por consiguiente, necesitamos una flexibilidad que caracterice el origen cualitativo y que pueda adaptarse al escenario investigado. Gómez y Roquet (2012) apuntan, como aspecto esencial de este tipo de investigaciones, la estancia del investigador durante un periodo de tiempo en el ámbito donde se desarrollará su indagación. “El investigador ha de experimentar el significado que dan los sujetos a su ‘mundo’, conocer su lenguaje, comprender sus emociones, descubrir sus valores, etc.” (Gómez y Roquet, 2012, p. 51). Cuando mencionamos una perspectiva diferente, nos referimos a un acercamiento más intenso o reflexivo al fenómeno estudiado. Los datos adquiridos con alto contenido subjetivo aportan numerosas facultades para entender en profundidad la problemática sugerida. La cuestión principal de nuestra indagación la entendemos como la pretensión de describir las cualidades o condiciones de un fenómeno, por eso se observa fundamentalmente un tratamiento cualitativo unido a la metodología artística de investigación. La información videográfica y las imágenes fotográficas de las experiencias realizadas en los centros educativos nos proporcionan la información artística. En definitiva, el análisis cualitativo y el artístico crean un equilibrio, que perfecciona la información obtenida de los datos cualitativos (Rueda-Gascó, 2014).

La experiencia artística se ha realizado dentro de la etapa de Bachillerato Artístico, con el alumnado de la asignatura Cultura Audiovisual II impartida durante el curso 2017-2018 y en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje de nuevos lenguajes audiovisuales vinculados al Arte Contemporáneo. El centro educativo que ha accedido a colaborar es el I.E.S. Clot del Moro, situado en la localidad de Sagunto. Cabe destacar la participación de 22 estudiantes.

La propuesta

Dentro de la propuesta que presentamos se valora, en sentido pedagógico, la capacidad de autorreflexión del alumnado en la búsqueda de su identidad personal, todo ello utilizando como herramienta principal el lenguaje audiovisual vinculado al arte contemporáneo. Las experiencias artísticas pretenden ayudar al alumnado a conocer e interpretar la realidad que les rodea, generando una mirada crítica para construir su propia visión del mundo que afrontan (Álvarez-Rodríguez y Bajardi, 2016) en el ámbito académico, familiar, personal, etc. A partir de la imagen videográfica como signo, con la intención de expresar ideas y sentimientos, tratamos de desarrollar un ejercicio de carga simbólica, debido al nivel conceptual que exhibe. Correspondientemente, nos planteamos en un principio la realización de la actividad de manera individual, para posteriormente generar una obra audiovisual colectiva donde se producen todas las formas ensayísticas del alumnado en bucle.

Organizamos y programamos la experiencia artística en cuatro sesiones:

- Sesión 1: Explicación del planteamiento de la experiencia artística.
- Sesión 2: Realización de la experiencia artística.
- Sesión 3: Realización de la experiencia artística.
- Sesión 4: Exposición y recogida de trabajos.

Para introducir la actividad en el aula utilizamos una presentación *Power Point*, realizada de manera que se ajustara exclusivamente a la temática planteada, proporcionamos la información que consideramos oportuna y adaptamos la práctica para la realización de las actividades artísticas. Nos servimos de referentes audiovisuales que capten la atención del alumnado, para conseguir una mayor motivación. Los ejemplos están evidentemente relacionados con la actividad propuesta y, a su vez, muy vinculados con su contexto social por los temas que pretendemos tratar. Concretamente, en nuestro estudio empleamos como referente el videoensayo "*Prologue to a human perfect*" del profesor Ángel García-Roldán, porque consideramos que su producción contiene elementos muy interesantes para explicar la temática.

Por lo tanto, nuestra pretensión es generar atracción hacia la realización de la experiencia artística por parte del alumnado. De forma metafórica, deben tomar la realidad, creando experiencias cotidianas que les identifiquen. Así, generamos la autorreflexión en el alumnado, para afrontar las situaciones personales que ayuden a dar forma a las propias emociones, tan vinculadas a la construcción de su identidad.

Adjuntamos la información que hemos facilitado al alumnado¹ para la realización de la actividad, una vez realizada la presentación introductoria a la materia de manera visual:

1. La videografía final se editará en blanco y negro.
2. El contexto de grabación será un fondo neutro, blanco o negro a ser posible.
3. Las tomas realizadas sólo mostrarán primeros planos.
4. *El performer* será el propio autor o autora de la videografía, añadiendo su voz en off.
5. Las acciones que se realicen han de ser cotidianas y repetitivas.
6. El videoensayo no tendrá una duración superior a 2 minutos.
7. El estudiante deberá entregar una carpeta virtual que contenga todo el proceso de realización (explicación, reflexión, fotografías...)
8. Se puede trabajar en parejas o grupos de tres personas.

¹ El alumnado participante en la experiencia artística pertenece al período de la enseñanza secundaria obligatoria, por consiguiente, al tratarse de menores de edad se ha solicitado autorización a su tutor legal para poder difundir las imágenes en el ámbito educativo.

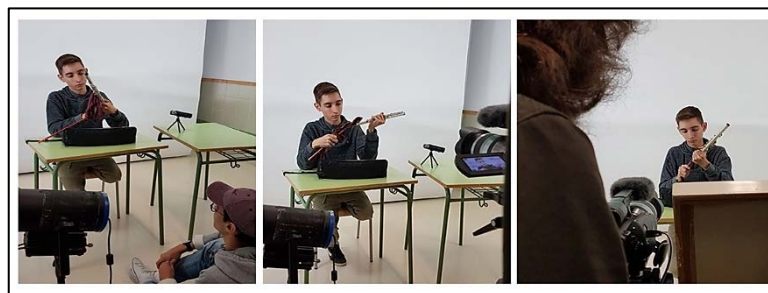
M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

Figura 1. "Irene pentinar-se". Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora

Fuente: Arcoba (2017).

Figura 2. "Montar y limpiar flauta". Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora

Fuente: Arcoba (2017).

Figura 3. "Lentillas de Mireia". Fotoensayo compuesto por tres fotografías de la autora

Fuente: Arcoba (2017).

4. Resultados

Como consecuencia de la actividad propuesta, por una parte hemos seleccionado tres producciones artísticas debido a la cantidad de videografías obtenidas y, por la otra, se han elegido con la finalidad de dar forma al cuerpo práctico de las actuaciones didácticas. Por ello, desarrollaremos relaciones y divergencias desde una subjetividad interpretativa.

La experiencia artística se ha llevado a cabo en un aula especial para realizar grabaciones audiovisuales. El espacio dispone de ordenadores, cámara videográfica, focos de luz, etc. En otros términos, con la ayuda del Departamento de Dibujo el centro pone a disposición del alumnado recursos suficientes para poder trabajar el ámbito audiovisual. La disposición del contexto educativo nos resulta idónea (Arcoba, 2017) para poder realizar nuestra práctica artística, gracias a la existencia de medios útiles y al incentivo del alumnado por descubrir nuevos lenguajes audiovisuales hasta ahora desconocidos para ellos, pese a que estén cursando una asignatura de índole audiovisual (véanse Figura 1, Figura 2 y Figura 3).

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

De manera individual, cada producción está acompañada por la voz en off del estudiante que narra su historia a medida que se proyectan las imágenes de la acción que realiza. La producción final debe ser la unión de las veintidós videografías, para crear de manera colectiva una narrativa audiovisual enérgica, significativa y reveladora que fomente la reflexión en el espectador.

Nuestro cometido en el siguiente apartado es abreviar y combinar los datos, de manera que el lector tome parte en los resultados obtenidos con la indagación de una forma interesante. Así pues, exponemos las tres experiencias seleccionadas.

La primera videografía (Figura 4) pertenece a la alumna Irene Munera y tiene una duración de 1:05". La estructura sintáctica que utiliza influye en el significado del mensaje, como por ejemplo el tipo de plano narrativo (plano medio corto), porque exige una especial atención al gesto que realiza durante la grabación. El mensaje que transmite este trabajo es muy significativo para su creadora, debido a la importancia que otorga a su cabello, entendiéndolo como una parte vital de su identidad personal que define su forma de actuar y entender el mundo. Añadimos la reflexión personal que ha realizado la alumna acerca de la acción cotidiana que muestra en su producción audiovisual:

El pentinat natural amb bon tall i els productes correctes per a cuidar-ho, sol ser més fort. El meu pentinat simbolitza força, duració i plenitud, amb un color brillant i natural, sense cap tipus de coloració. El pentinat a obsessionat a la majoria de la societat de hui en dia, per tal de portar-ho sempre perfecte, sempre bell però el lineal de bellesa en sí, és l'absència de borrisol. El pentinat ho exposem a situacions i productes, però aquests costums també danyen el cabell. En el pentinat sempre hi haurà alguna cosa que aprendre i sempre hi ha una nova forma de reinterpretar un pentinat, de veure les coses de manera nova i diferent.² (Irene Munera, alumna I.E.S. Clot del Moro de Sagunto, 2018)

Figura 4. "Pentinar-se". Serie secuencia compuesta por seis fotogramas del videoensayo realizado por Irene Munera alumna del I.E.S. Clot del Moro de Sagunto

Fuente: Arcoba (2017).

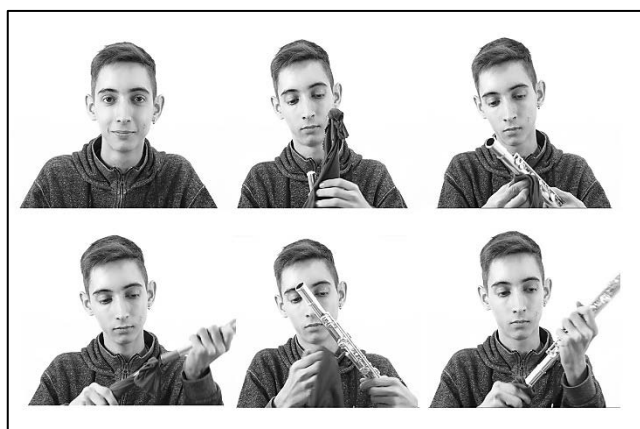
² Traducción propia: El peinado natural con un buen corte y los productos correctos para cuidarlo, suele ser más fuerte. Mi peinado simboliza fuerza, duración y plenitud, con un color brillante y natural, sin ningún tipo de coloración. El peinado ha obsesionado a la mayoría de la sociedad de hoy en día, para llevarlo siempre perfecto, siempre bello pero el lineal de belleza en sí, la ausencia del vello. El peinado lo exponemos a situaciones y productos pero estas costumbres también hacen daño al cabello. En el peinado siempre habrá alguna cosa que aprender y siempre hay una nueva forma de reinterpretar un peinado, de ver las cosas de manera nueva y diferente.

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

Adjuntamos el trabajo realizado por el alumno César Soto (Figura 5), que tiene una duración de 1:30". El conocimiento sobre su propio mundo y la manera de transmitirlo durante la grabación hace que nos introduzcamos en la psicología del propio participante, por esta razón consideramos su trabajo de gran carga conceptual, psicológica y técnica. El plano narrativo utilizado en su videografía es el mismo que en todas las producciones, por este motivo, es evidente la fijación y reflexión que producen sobre el espectador. Su dedicación profesional al terreno musical le permite crear una acción cotidiana que identifica su día a día. Es el propio estudiante realizando acciones para expresar su "yo" más íntimo mostrando, por consiguiente, habilidades para transmitir datos visuales y auditivos lo que determina la calidad de su producción audiovisual.

Lo hago sin luz o con los ojos cerrados. Una manera sencilla de empezar el día. Honestamente la vista es el órgano más prescindible de la práctica, el más importante es el oído y las sensaciones. Yo no digo que la monte perfectamente, pero, me he llevado sorpresas, el otro día estuve practicando lentamente y vi como la mano se adaptaba sin tener que ver las notas, después de todo cuando se monta la flauta, lo lógico es que el cuerpo se adapte y sienta esas notas. Yo sé ya que en mi mente va a sonar algo que estoy imaginando. Pues sí, lo hago todas las noches aunque sea diez minutos, los saltos es lo que más me cuesta. Alguna vez con los ojos cerrados también me he sorprendido de acertar en los sitios correctos... (César Soto alumno I.E.S. Clot del Moro de Sagunto, 2018)

Figura 5. "Limpiar instrumento". Serie secuencia compuesta por seis fotogramas del videoensayo realizado por César Soto alumno del I.E.S. Clot del Moro de Sagunto

Fuente: Arcoba (2017).

Por último, el trabajo que presentamos pertenece a la alumna Mireia Escoví (Figura 6). La composición tiene una duración de 1:21". Siguiendo la misma línea que los trabajos anteriormente descritos respecto a la utilización del tono de imagen y el empleo del plano narrativo, la alumna nos muestra una experiencia estética para desvelarnos nuevas perspectivas que nos ayuden a entender su día a día. El gesto que realiza forma parte de su vida personal, resulta comprendido por ella misma como una acción cotidiana para poder observar la realidad de la forma más parecida a cualquier persona sin problemas de visión. Incorporamos a continuación su reflexión sobre la acción que realiza en su producción:

La forma és redona, buida... sense ulls ni orelles, ni nas... ni cos ni ment. Sense color ni sentit, ni olor ni gust, ni tacte i res existent. Sense mort i sense cap por. Sense bellesa, sense sofriment ni causa o fi de sofriment. Sense camí ni benefici. Així va viure comprenent la realitat sense la molèstia de les lents... sense cap mena de por... més enllà dels pensaments enganyosos. Tot això és el que sento en posar-me lents de contacte... l'altre jo. (Mireia Escoví alumna del I.E.S. Clot del Moro de Sagunto, 2018)

Figura 6. “Lentillas de Escoví”. Serie secuencia compuesta por seis fotogramas del videoensayo realizado por Mireia Escoví alumna del I.E.S. Clot del Moro de Sagunto

Fuente: Arcoba (2017).

El alumnado ha incorporado a cada videografía su propia reflexión con la técnica de producción de “voz en off”, así pues los resultados no dejan indiferentes al espectador. La actividad artística ha provocado en el alumnado un entendimiento de la potencialidad expresiva y particular de cada persona realizando una autorreflexión sobre sí misma. Además, ha resultado esencial para los estudiantes comprender los aspectos audiovisuales en la creación de videoensayos, tales como: el encuadre y la composición, que posibilitan acentuar unas características u otras; el uso del color o del blanco y negro en su posterior edición; el punto de vista, etc. En definitiva, hemos observado cómo realizar una práctica exploratoria les ha beneficiado dando lugar a la autorreflexión mediante imágenes visuales, repletas de supuestos y propósitos sobre ellos mismos.

5. Discusión

Resulta relevante durante el análisis del fenómeno estudiado un acercamiento en colaboración con los individuos que participan en la acción: alumnado y profesorado. Estudiar e interpretar los aprendizajes, experiencias y reacciones del alumnado en el ámbito de la educación artística cuando hablamos de videocreación es uno de los objetivos fundamentales de esta indagación.

A través de nuestra propuesta de realizar un videoensayo se introduce a los estudiantes en la experimentación de nuevos discursos audiovisuales que hasta el momento no habían descubierto y les ofrece infinidad de posibilidades. El videoensayo se constituye como una narrativa audiovisual mediante un formato artístico de inclinación filosófica, que otorga al mismo tiempo la oportunidad de elaborar conceptos y exponerlos, además a su vez aguarda la generación de nuevos discursos que beneficien un círculo comunicativo-constructivo. Por esta razón, se constituye especialmente como estrategia pedagógica y adecuada para la didáctica como recurso para estimular actividades artísticas en la clase de Educación Artística.

La experiencia artística se aleja de la rigidez de los procedimientos habituales de reflexión, atravesando sus límites y coordinando diferentes elementos, como por ejemplo el montaje con que aumentar la expresividad del autor y su juicio personal. Aunque la mayoría de los centros educativos no dispongan de medios o material suficiente para trabajar este tipo de experiencias en las aulas, en nuestro caso los

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

recursos tecnológicos de los que disponía el centro educativo han facilitado sin duda la producción de los trabajos.

Los estudiantes han expresado un interés y una motivación que ha aumentado después de realizar nuestra práctica artística, gracias al conocimiento de nuevas herramientas audiovisuales relacionadas con el Arte Contemporáneo. La pretensión de acercar el Arte Contemporáneo al aula mediante el videoensayo cumple el objetivo de este estudio.

Potenciar nuevos discursos audiovisuales significativos con carga conceptual por parte del estudiantado abre nuevas posibilidades propias de un nivel académico superior. Por esta razón, se han manifestado producciones interesantes en las que el alumnado solicita una veracidad a su identidad, extender el ámbito de capacidades para desarrollar las ideas personales de uno mismo y, finalmente, identificarse con su entorno social y cultural más cercano.

<Referencias bibliográficas>

- Aguaded Gómez, J. (2005). Estrategias de edu-comunicación en la sociedad audiovisual. *Comunicar*, 24, 25–34. <https://dx.doi.org/10.3916/c24-2005-05>
- Alberich, J. (2010). Discurso expandido: arte, diseño y comunicación audiovisual en los nuevos medios. En G. San Cornelio (coord.), *Exploraciones creativas. Prácticas artísticas y culturales y los nuevos medios* (pp. 91–109). Barcelona: UOC.
- Alonso-Sanz, A. (2019). Actitudes de docentes y discentes ante la otra: la madre universitaria. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 12(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1344/reire2019.12.121055>
- Álvarez-Rodríguez, D., y Bajardi, A. (2016). Patrimonio e Identidad en la Investigación Educativa Basada en las Artes desde un Enfoque Multimodal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(2), 215–233. https://dx.doi.org/10.5209/rev_aris.2016.v28.n2.47964
- Arcoba, M. D. (2015). *La videoocreación en el área de educación artística. Exploración de la identidad mediante el autorretrato audiovisual*. (Trabajo de Fin de Máster, Universitat de València, Comunitat Valenciana).
- Bravo, P. M. (2006). Crecer en el cruce de culturas: Adolescencia, identidad e inmigración. *Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, 4, 129–139.
- Buckingham, D. (2008). *Más allá de la tecnología: aprendizaje infantil en la era digital*. Buenos Aires: Manantial.
- Buckingham, D. (2013). Jóvenes interactivos: Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares [Interactive Youth: New Citizenship between Social Networks and School Settings]. *Comunicar*, 20(40), 10–13. <http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-02-00>
- García-Raffi, J., y Jardón, P. (coords.) (2018). *Identidades, cine y educación: Didáctica de la pantalla IV: Espacinema*. Valencia: Tirant lo Blanch.

M. D. Arcoba-Alpuente. *El videoensayo como recurso pedagógico en la búsqueda y construcción de identidades en enseñanza secundaria desde la educación artística*

- García-Roldán, A. (2012). *Videoarte en contextos educativos: las nuevas narrativas audiovisuales y su inclusión curricular en los programas de educación artística desde una perspectiva a/r/tográfica*. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, Andalucía).
- García-Roldán, A. (2017). Periferias audiovisuales en construcción. Muestra de videoarte. Aportaciones desde la periferia. *VI congreso internacional de educación artística y visual*. Badajoz. Recuperado de http://www.educacionartistica.es/aportaciones/3_propuestas/educacion_investigacion/304_garcia%20roldan_muestravideoarte.pdf
- Gómez, D. R., y Roquet, J. V. (2012). *Metodología de la investigación*. México: Red Tercer Milenio.
- Hernández, F. H. (2002). Educación y cultura visual: repensar la educación de las artes visuales. *Aula de Innovación Educativa*, 116, 6–9.
- Huerta, R. (2003). Almas gemelas. Artes y medios. *EARI Educación Artística Revista de Investigación*, 1, 233–246. Recuperado de <https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2537>
- Huerta, R. (2010). Investigación por estudio de casos en el aula de música. *Llibre d'actes del 1r Congrés Internacional d'Investigació en Música* (pp. 18–26). Valencia: Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana.
- Huerta, R., Vidagañ, M., y Munilla, G. (2014). Percepciones del profesorado sobre la utilización del arte contemporáneo como herramienta pedagógica. *Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad*, 3, 29–45.
- Martínez, L. M. (2008). Algunos apuntes sobre arte, artesanía y educación. En L. M. Martínez, R. Gutiérrez y C. Escaño (coords.), *Nuevas propuestas de acción en educación artística* (pp. 15–22). Málaga, España: Universidad de Málaga.
- Ortega, A. (2008). Reflexiones en torno a la Educación Artística en la Enseñanza Obligatoria. En L. M. Martínez, R. Gutiérrez y C. Escaño (coords.), *Nuevas Propuestas de Acción en Educación Artística* (pp. 57–63). Málaga: Universidad de Málaga.
- Ramón Camps, R. (2017). Pedagogías visuales y artísticas en torno al objeto cotidiano. *Artseduca*, 18, 30–53.
- Rodríguez-Mattalía, L. (2008). *Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis*. (Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Valencia, Comunitat Valenciana).
- Rodríguez-Mattalía, L. (2011). *Videografía y Arte: Indagaciones sobre la imagen en movimiento: Análisis de prácticas videográficas que investigan sobre la imagen*. Castelló de la Plana: Universidad Jaume I.
- Rueda-Gascó, P. (2014). *Entornos de educación artística no formal: estudio de casos de academias de arte privadas en Valencia*. (Tesis doctoral, Universitat de València, Comunitat Valenciana).
- Villarini, Á. R. (2003). Teoría y pedagogía del pensamiento crítico. *Perspectivas psicológicas*, 3/4, 35–42. Recuperado de <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a04.pdf>