

El lenguaje audiovisual en la práctica docente

J. Guadalupe Duarte Ramírez

Doctor. Docente investigador del IMCED

El primer libro ilustrado¹ fue creado en Hungría en 1658 y publicado con fines didácticos con el título *Orbis Sensualium Pictus* (el mundo sensible en imágenes) de Juan Amos Comenio (1592-1670), para hacer placentera la enseñanza del latín, está conformado por 152 capítulos e incorpora para cada tema, imágenes y textos en latín. Duró en elaboración 25 años (1631-1658), y CONACYT y Porrúa lo publicaron en 1992 en México.

Recobra la influencia que sobre él ejercieron Campanella y Andrea y la aplica a la escuela; el primero recorre las siete murallas concéntricas de la Ciudad del Sol mostrando las paredes interiores y exteriores, inferiores y superiores, con excelentes pinturas que representaban todas las ciencias como si se tratara de un libro, se aprendía sobre las ciencias como jugando; el segundo, divide la ciudad fortaleza de artesanos en cuatro zonas y asigna a cada una de ellas un grupo de edificios para realizar actividades específicas, por ejemplo, uno estaba dedicado a la disección y anatomía en donde existían cuadros que ayudaban a estudiar y a enseñar.

Pero hay otros fundamentos como para apelar a los sentidos a través de la imagen, Aristóteles decía que *no existe nada en el intelecto que no haya estado previamente en los sentidos*.

Comenio, a quien se considera como el precursor de la educación audiovisual, decía que *debe ser regla de oro para los que enseñan que todo se presente a cuantos sentidos sea posible*. En este sentido, la intervención del maestro se dirige a orientar al alumno para que logre unir el signo visual con el auditivo.

A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido cambios en los procesos de comunicación; tardó varios miles de años para la adquisición de la lengua hablada que, según José Joaquín Brunner, fué la primera gran revolución de la comunicación:

¹ HABERMAS, Jurgen. *Pensamiento postmetafísico*. Taurus. Madrid, 1990. p. 185.

Pudo ocurrir hace unos 5 a 7 millones de años; 350 mil generaciones hacia el pasado más remoto. O bien, piensan otros, entre 1.5 millón y 500 mil años atrás, cuando el *homo erectus*, caminando sobre sus dos pies, se dispersó desde África hacia lo que hoy es el viejo mundo.²

Esto ocurrió con la aparición del *homo sapiens* cuando aprendió a hablar, pudiendo relatar sus experiencias a otros y transmitirlas a los hijos, naciendo así la historia que sólo los humanos pueden pensar y narrar, etapa que Debray³ llamó *logósfera*, caracterizada por el dominio de la palabra.

La segunda revolución demoró unos cuatro mil años en producirse, período durante el cual el hombre aprendió a poner sus palabras por escrito y, así, a guardarlas y preservarlas contra el paso del tiempo.⁴

Etapa que Debray reconoce como *grafósfera*, la cual se caracteriza por el dominio de la escritura. Ésta es una de las etapas que mayores cambios ha generado en la sociedad: creación de imprentas, producción de libros, analfabetas y la comunicación masiva.

La tercera revolución,⁵ se caracteriza por el surgimiento del cine, la radiodifusión y la televisión, difundiendo alrededor del mundo una nueva cultura audiovisual, esta etapa se caracteriza también por la inundación de imágenes, llamada por Debray etapa de la *videósfera*, que prima el uso de la imagen electrónica.

La sociedad actual se caracteriza por el uso de una gran cantidad de información difundida a través de la imagen, término⁶ que proviene del latín *imago* que es representación ó *icono* que proviene del griego *eikon* que significa reproducción, por lo que podemos decir que imagen significa representación de un objeto en dibujo, escultura etc., según el diccionario es *representación figurativa de un objeto en la mente*, Platón decía que las imágenes eran sombras.

Hoy en día, en las instituciones educativas, se desaprovecha el uso de la imagen como herramienta para generar conocimientos; son los medios masivos de comunicación los que las usan permanentemente, y aún más, acompañadas de texto y audio provocan un mayor impacto; la escuela lucha constantemente contra el uso y abuso de la información que circula tanto en la televisión comercial, como en medios impresos, pero esto

² BRUNNER, José Joaquín. *Globalización cultural y posmodernidad*. FCE, Chile, 1999, p. 90.

³ DEBRAY, Régis. *Vida y muerte de la imagen*. Paidós. Barcelona, 1994.

⁴ HABERMAS, *op. cit.*, p. 185.

⁵ BRUNNER *op.cit.* p. 96.

⁶ ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la imagen*. Cátedra/Universidad del país Vasco. Signo e Imagen. España, s. a., p . 22.

no ha dado resultados a lo largo de muchos años, quizá se tenga que cambiar de estrategias y en vez de oponerse, utilizar sus propiedades y características a favor de la educación.

Propiedades de las imágenes:

- El punto
- La línea. Perspectiva, movimiento y quietud
- El encuadre
 - Planos
 - Puntos de vista
 - Tamaño
 - Formato
- La luz y el color. Cálidos y fríos
- Monosémica
- Polisémica

Otro tipo de características de las imágenes son desde un punto de vista más subjetivo y en polos ó pares opuestos.

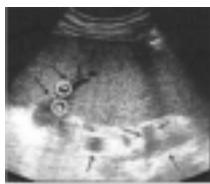
1. *Iconicidad-abstracción.* Si bien una imagen es siempre la representación de algo, hay imágenes que son más parecidas que otras a los objetos que representan; el grado de semejanza que hay entre el objeto y su imagen se llama iconicidad. Mientras más parecido hay entre ambos, es mayor el grado de iconicidad.

Por el contrario, al grado en que el parecido de la imagen se aleja del objeto se le llama abstracción. A medida que la imagen es identificada con el objeto a través de determinados rasgos que le son característicos, pero sin tener un parecido con el objeto, se dice que es más abstracta.

2. *Simplicidad-complejidad.* Un par de características de las imágenes, que adquieren especial relevancia para poder leerlas, es su simplicidad y/o complejidad. Una imagen simple la comprendemos con facilidad, sus significados son claros y precisos, independientemente del número de elementos que hallemos en ella. Es decir, una imagen simple no necesariamente tiene pocos elementos (puede tener varios); pero la composición de ellos y las relaciones que guardan entre sí pueden ofrecer un significado que expresan de manera sencilla.

Por otro lado, la complejidad de una imagen requiere de mayor atención por parte del espectador y un esfuerzo de su parte para alcanzar una buena comprensión de la misma. El grado de complejidad está más ligado al tipo de elementos que la componen, las relaciones que guardan entre sí y las formas en que está realizada la composición, más que al número de estos últimos.

Aparici y García Matilla, mencionan algunos de los aspectos que determinan la simplicidad o complejidad de una imagen:

- El grado de iconicidad.
- La medida en que la representación tiene un sentido abierto o cerrado.
- El valor económico, social, político, cultural, etc. de los objetos que aparecen.
- Las relaciones que guardan entre sí los elementos que la conforman
- La utilización de elementos que corresponden a diferentes épocas, espacios o culturas
- El contexto que rodea la representación
- El tipo de organización perceptual.

Es importante enfatizar que la relación entre uno o varios objetos, es determinante para aumentar o disminuir la complejidad de una imagen. Porque un mismo objeto representado en presencia de elementos diferentes, adquiere significados completamente alejados uno de otro sobre la base de esta asociación.

Esto sucede porque hay imágenes que no presentan dificultad para desentrañar su significado, al contrario de otras, cuyos sentidos son tan diversos y ambiguos que cada persona puede encontrar mensajes diferentes frente a ella.

3. Monosemia-polisemia. Las imágenes que tienen un solo significado se llaman monosémicas y su lectura es sencilla, ya que no se prestan a interpretaciones o conjeturas: el mensaje es comprendido con facilidad y por todos de igual manera

Por otro lado, cuando una imagen dice muchas cosas –es decir que tiene varios significados– se llama polisémica. Este tipo de imágenes es ambiguo y se presta a que cada sujeto que las contemple recurra a sus propias vivencias y significados internos para tener una comprensión de la misma.

En este rubro es importante señalar que también la composición y combinación de los elementos es un factor determinante para aumentar o disminuir los significados de una imagen.

4. *Originalidad-estereotipia.* Una imagen puede ser analizada desde su propia originalidad, es decir desde la frecuencia con la que podemos hallarla o encontrar imágenes parecidas a ella. Este es un elemento de la lectura de imágenes que puede comprenderse fácilmente cuando miramos con atención los anuncios publicitarios, ya que en ellos se recurre a la composición de elementos comunes, poco originales y a la utilización de frases trilladas; pero sobre todo a la presentación de estereotipos.

Un estereotipo es un conjunto de características que se asignan a personas o situaciones por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado. En general se pueden identificar diversos estereotipos relacionados con la raza, el nivel socioeconómico, la condición sexual, etcétera.

Cada ser humano es diferente: los prejuicios y la actitud que tenemos para conocerlos a través de los medios, hacen que distorsionemos y pasemos por alto las diferencias que hay, y de esta manera los juzgaremos arbitrariamente.

En otras palabras, los medios nos presentan a determinados sujetos que pertenecen a una minoría –por ejemplo, a los chicanos que viven en Estados Unidos–, a quienes la información que se vierte en los medios (especialmente la televisión a través de los noticieros o películas policiales), les asigna determinadas características por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Obviamente, estas características pueden o no corresponder a la realidad de ese grupo étnico.

La manera en que reiteradamente se presentan personajes chicanos como delincuentes, infractores de la ley, marginados etc., genera un estereotipo de ellos; y cada vez que se piensa en un personaje de este grupo étnico, se le cataloga con esos valores, que pueden o no corresponder a su verdadera personalidad. Es entonces cuando estamos hablando de estereotipo.

Los medios de comunicación –y en especial los anuncios publicitarios– recurren a la creación de estereotipos, por ejemplo: el ama de casa, el ejecutivo, las mujeres esbeltas, etc., que asocian con determinado producto, manipulando la información, de manera

que los receptores crean que dicho producto les dará la característica del personaje del anuncio. Éste es un punto determinante para sugerir un programa de alfabetización audiovisual, que proporcione a los niños y jóvenes herramientas para identificar este tipo de representaciones.

Seguir un método para la lectura de imágenes, es muy útil en la formación de receptores críticos, puesto que conocer algunos de los principales elementos y características para interpretar una imagen permite disfrutarla más –en caso de que su composición estética así lo determine–, pero también ayuda a desentrañar los mensajes profundos de la misma. Esta lectura puede convertirse paulatinamente en una costumbre que, con el tiempo, el usuario hará casi imperceptiblemente.

Esto va relacionado desde luego, con el uso del lenguaje visual, tanto por parte de los alumnos como de los maestros, que en el diálogo utilizan palabras como, ver, panorama, claro, mira, lo veo y no lo creo, horizonte, vislumbrar, te ves y luces muy bien, brillante, oscuro, reflejar, percibir, desde mi punto de vista, enfocándolo de esa manera, a mi modo de ver, ilustrar, me parece, tiene perspectiva, bien definido, tiene vista de águila, en un abrir y cerrar de ojos, describe, un vistazo, develar, mostrar, mucho ojo, se me prendió el foco, ¿Cómo lo ves tu?, fíjate, visión, darle una ojeada, observa, imagínate, figúrate,⁷ entre muchos otros que caracterizan a las personas en sus preferencias por aprender y que debemos considerar al momento de nuestras actividades académicas para tener una mejor comunicación pedagógica.

A estos alumnos debemos dirigirnos con palabras visuales como las que antes se mencionaron, utilizar letreros a color, mapas conceptuales en diapositivas o cartulinas, explicar al principio de manera global la clase, utilizar videos relativos a los temas, pósters, fotos, y sobre todo, mostrar siempre una actitud positiva, sin olvidar que la planeación didáctica es la clave para incluir todos estos aspectos, reconociendo que piensan en imágenes, recuerdan en imágenes, acceden a colores, y relacionan espacios; les gusta la lectura, sobre todo si tiene imágenes, son organizados, pero de igual forma podemos intercalar las características de los auditivos para provocar el equilibrio.

Las nuevas generaciones están acostumbradas a la contemplación de muchas imágenes, pero la asimilación debe de ser de manera más consciente y no tan mecanizada, lo que genera a su vez la necesidad de realizar una colaboración más fuerte entre la educación y el uso de los medios con fines educativos; hay quienes están en contra, posición muy

⁷ IBARRA, Luz María. *Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones*. Garnik. México, 2002, pp. 33-34.

respetable, pero estar en contra del avance tecnológico es algo infructuoso y sólo se llegará al desgaste sin resultados alentadores, como hasta ahora ha sucedido, por lo que creemos que se deben utilizar sus propiedades para aplicarlas en la educación, razón por la cual analizamos las características de las imágenes de acuerdo a Maite Pro,⁸ y que son las siguientes:

La comunicación a través de la imagen es una mediación. En principio se debe considerar que la imagen es una parcialización de la realidad, no representa la totalidad de la misma, sino parte de ella, lo cual depende también de los medios utilizados para crearla, por un lado se debe considerar que la información es creada por una persona diferente a la que utilizará dicha información, influye por lo tanto la historia personal, cultura, preparación, experiencia e intencionalidad de la creación, y por el otro el equipo tecnológico utilizado que puede influir en las tomas ya sean fijas o en movimiento. Por lo tanto la credibilidad depende de la confianza que le tengamos al comunicante, en nuestro caso es el docente, el alumno, o videos, diapositivas, rotafolios etc. Entonces, se puede pensar en la necesidad de enseñar a los alumnos a utilizar el juicio de autoridad como un criterio de verdad es decir, saber descodificar.

Rapidez en la selección de la información. Si se utiliza un medio televisivo, la duración media en pantalla de una imagen es de pocos segundos, conjugado con el cambio de canales constantes que se realizan con la aparición de los controles a distancia, y con la parte emotiva de la imagen, esto provoca una necesidad diferente a la anterior ya que requiere de un ejercicio de reconocimiento instantáneo, y no tanto de descodificación por la cantidad de información recibida; es consumismo puro.

La visión industrial de la comunicación. La producción de mensajes actuales está inmersa en una era industrial y desde luego que sus características influyen, los modelos de producción, el producto ha de gustar al cliente, debe generar beneficios, induce al cambio constante del producto, estrategias que los docentes debemos considerar pero a favor, para lograr la motivación en las aulas.

Comunicación con redundancia. Toda la información a través de las imágenes se dirige a la mayoría de la población sin desligarla del aspecto económico, político y social, por lo tanto el receptor se da cuenta que dicha información sigue los esquemas y los valores de una situación que no desconoce totalmente, le es familiar y sobre todo se da en los momentos de relajación y son bien aceptados, casi sin resistencia alguna,

⁸ PRÖ, Maite. *Aprender con imágenes. Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje.* Paidós, Barcelona 2003. pp. 29-31.

características que en lo educativo favorecerían muchísimo si se aprovecharan, sobre todo en recibir o crear los conocimientos en un estado de motivación y relajación y no de presión como en mucho de los casos ocurre.

- Mediadora
- Instantánea
- Redundante
- Universal

Funciones de las imágenes⁹

De traducción. La imagen puede transformar palabras e ideas en símbolos visuales y viceversa. Las imágenes visuales pueden ser una fuente de reflexión verbal. Una actividad que puede sugerirse es que los chicos hagan historias de alguna imagen o presentarles un poema, un fragmento de música, una frase publicitaria, etc., y pedirles que lo ilustren con las formas y colores que éstos le sugieren.

Comunicativa. La imagen tiene la posibilidad de transmitir sentimientos y actitudes, incluso mejor que la palabra. Una posible actividad es provocar la reflexión acerca de los múltiples mensajes que una sola imagen puede aportar a diferentes personas, ya sea un anuncio publicitario, imagen religiosa u obra de arte.

Demostradora de procesos. Las imágenes permiten estudiar distintos momentos de un proceso, captando los más significativos, como las fases de producción de un objeto, el crecimiento de un niño, de una planta o un animal. Existen muchos materiales, como diapositivas o videos, que apoyan los temas curriculares donde se presentan procesos históricos, biológicos o físicos, y que pueden ser un gran apoyo para la enseñanza.

Es importante también que los chicos produzcan sus propios materiales, grabando, fotografiando, dibujando o recortando imágenes. Para ello se puede recurrir a la sensibilidad de las nuevas generaciones en el manejo de estos lenguajes, mismo que puede enriquecerse a través de la alfabetización audiovisual.

⁹ http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_alfabe/3a.htm consultado el 3 de octubre de 2005.

De observación. Hay muchos datos de la realidad que no son posibles de ver a simple vista. Con ello la imagen ofrece la posibilidad de conocer formas, estilos, hechos, detalles. Asimismo pueden estimularse las posibilidades cognoscitivas de las nuevas generaciones si se les ofrecen actividades dirigidas a registrar con grabadoras, fotografía o video la historia oral de su comunidad, entrevistando a las personas mayores, así como ilustrar los lugares de interés histórico y cultural, entre otras actividades donde se combine la observación y el uso de los medios y nuevas tecnologías.

Simplificadora. La imagen visual simplifica realidades complejas, ahorrando explicaciones a través de esquemas y diagramas. Es tal vez la función más ampliamente conocida de las imágenes: los libros de texto tienen varios ejemplos de ello. Para que los niños y jóvenes puedan aprovechar al máximo estas posibilidades se les puede pedir que los analicen y después hagan su propio esquema, que ilustren con colores y formas sus cuadros sinópticos.

Comparativa. Es útil para conocer aspectos diferentes de una realidad, ya que se pueden comparar contrastes y semejanzas. Las imágenes, ya sea en fotografía o video, son un recurso insustituible para mostrar las diferentes culturas, las diferencias tribales, las costumbres y ritos de otros pueblos.

De acceso al pasado. Está compuesta por documentos visuales que constituyen una memoria histórica de la sociedad. Padres y maestros tienen en el ámbito cinematográfico uno de los recursos audiovisuales más ricos y pertinentes para mostrar épocas, ambientes, paisajes, relatos, acontecimientos históricos, etc. Aun con producciones cuya temática es ajena al tema curricular, el material audiovisual puede utilizarse como recurso si se puede enseñar a observar construcciones, lenguaje y costumbres, comparar y transferir conocimientos.

De acceso a aspectos inaccesibles o extraterrestres. Estas funciones se refieren a las imágenes que pueden ser vistas con microscopios, telescopios, rayos láser o fotografía Killian. Este tipo de información resulta siempre interesante y puede despertar el interés de los chicos en los diversos temas, utilizando la imagen como invitación para buscar y profundizar más en los libros.

Proceso didáctico de la imagen

1. Selección de un tema ó proyecto general: El tercer mundo

2. *Generar la idea principal.* Reconocimiento de las ideas previas, se deja que los alumnos empiecen a dialogar y expresar sus ideas poco a poco e interactuando con el profesor para ir generando la imagen mental del tema, aunque no se utilizan materiales con imágenes todavía, se debe llegar a determinar que es lo que lograrán al finalizar la actividad. ¿Por qué existe el tercer mundo? Los alumnos de manera individual o grupal pueden dar respuesta a esta pregunta con la información que tienen de su propia experiencia o bien con la intercomunicación con sus compañeros.

3. *Recolección de información.* Tanto los alumnos como el maestro se dan a la tarea de obtener información en libros, revistas, periódicos, entrevistas, y desde luego el maestro debe llevar un video o presentaciones que amplíen la información que los alumnos tienen y poder con todo esto estructurar un contenido a desarrollar para responder a la pregunta anterior, este podría ser:

- ¿Qué es el tercer mundo?
- ¿Qué países lo forman?
- ¿Cómo viven?
- ¿Cómo se formó?

La utilización del video es recomendable hacerla después de haber estructurado los temas o contenidos a desarrollar y luego de realizar las lecturas de los materiales, con esto se favorece la interlocución con las imágenes y posición más crítica y con mayor atención.

4. *Análisis de la información.* Es muy importante que el maestro oriente y organice a los alumnos en pequeños grupos que discutan el contenido del video o de las diapositivas, partiendo de lo general a lo particular algunas veces y otras al contrario para propiciar que se desarrollen ambos hemisferios cerebrales y de acuerdo a la estructura que se planteo aunque puede ser mejorada ahora con la nueva información, aquí es necesario que el maestro interactúe permanentemente con los equipos cuestionando y aportando información, que propicie el manejo de conceptos, términos relacionados con las imágenes asociando las ideas previas de los alumnos, los contenidos de los libros y del video ó diapositivas, estableciendo el punto de comunicación empática con ellos y unir la palabra y lo visual creando un discurso audiovisual.

Que elaboren cuadros sinópticos que tengan justamente, el tema principal, las ideas generales, ideas complementarias y ejemplos; que ilustren con imágenes el mismo cuadro para darlo a conocer a todo el grupo y tratar de dar respuesta a la pregunta o

preguntas iniciales y conclusiones, diferenciando que las imágenes son sólo una representación de la realidad de manera parcial.

Bibliografía

- AGUIRRE, Ma. E. "Enseñar con textos e imágenes. Una de las aportaciones de Juan Amós Comenio", en *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 3 (1). Consultado el 8 de Octubre de 2005 en <http://redie.ens.uabc.mx/vol3no1/contenido-lora-html>.
- BRUNNER, José Joaquín. Globalización cultural y posmodernidad. Fce. Chile, 1999.
- DEBRAY, Régis. *Vida y muerte de la imagen*. Paidós. Barcelona, 1994.
- HABERMAS, Jürgen. Pensamiento postmetafísico. Taurus. Madrid, 1990.
- ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la imagen*. Cátedra/Universidad del País Vasco. Signo e Imagen. España, s. a.
- MARTÍNEZ Zarandona, Irene. *El uso de la imagen en la educación. De los materiales impresos a los digitales*. Taller Latinoamericano para la elaboración de materiales impresos en la educación de adultos. CREFAL. México, 2001.
- IBARRA, Luz María. *Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones*. Garnik. México, 2002.
- PRÖ, Maite. *Aprender con imágenes. Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje*. Paidós. Barcelona, 2003.
- http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_alfabe/3a.htm 3 octubre de 2005.