

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Centro de Estudios de Postgrado

Trabajo Fin de Máster

LAS ARTES AUDIOVISUALES COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Alumno/a: **García Méndez, Alejandro**

Tutor/a: Prof. D. Ángel Cagigas Balcaza
Dpto: Psicología

Junio, 2021

RESUMEN

Esta investigación está orientada al uso de las artes audiovisuales como herramienta de investigación, concretamente, se ha llevado a cabo a través de la grabación, edición y montaje del video-documental “dentro de ti”, el cual está basado en un estudio etnográfico desde el que se trabaja un estudio de los casos de dos personas pacientes de oncología, gracias a esta investigación se recoge la información y muestra gráficamente la experiencia que han atravesado las protagonistas.

Este video-documental trata de reflejar la experiencia de las personas que atraviesan esta enfermedad con el fin de dar visibilidad a que más allá de padecerla son personas que viven, sienten, sueñan y tienen inquietudes, es decir, mostrar sus emociones y sentimientos más allá de la enfermedad que es el cáncer, sirviendo, así como ayuda para aquellas personas que se encuentren en una situación similar.

Palabras clave: Investigación, video-documental, oncología, visibilidad, emociones y sentimientos.

ABSTRACT

This research is oriented towards the use of audiovisual arts as a research tool, specifically, it has been carried out through the recording, editing and editing of the video-documentary "inside you", which is based on an ethnographic study from which a study of the cases of two oncology patients is worked on, thanks to this research the information is collected and graphically shows the experience that the protagonists have gone through.

This video-documentary tries to reflect the experience of people going through this disease in order to give visibility to the fact that beyond suffering from it, they are people who live, feel, dream and have concerns, that is to say, to show emotions and feelings beyond the disease that is cancer, thus serving as help for those people who find themselves in a similar situation.

Palabras clave: Research, video-documentary, oncology, visibility, emotions and feelings.

INDICE

1. Introducción.....	1
2. Objetivos y Metodología.....	2
3. Las artes audiovisuales como herramienta de visibilidad.....	4
4. Perspectivas de uso de las artes audiovisuales desde edades tempranas.....	5
5. Educación perceptiva.....	6
6. Conclusiones.....	8
7. Referencias bibliográficas.....	8

1. INTRODUCCIÓN

Lamentablemente, vivimos en un mundo basado en un entramado de obstáculos y dificultades que debemos superar a lo largo de nuestra vida; esta investigación abarca la recogida de las emociones, sentimientos y experiencia que atraviesan dos personas de las millones que están superando uno de los obstáculos más complicados que existen a lo largo de nuestra vida, que cada vez padecen más personas y que, además, repercute en nuestra vida diaria de un modo u otro, haciendo que estas personas busquen alternativas para seguir desarrollándose. Se trata de “viajar” y descubrir las emociones y sentimientos de las personas que padecen la enfermedad, considerada tabú, del cáncer a través del arte emocional y plasmada de manera audiovisual.

¿Qué duda cabe de que las personas con cáncer viven numerosas oscilaciones en su estado de ánimo debido a la amplia gama de sensaciones y emociones a lo largo de la batalla contra su enfermedad?

Son múltiples los factores que influyen en los sentimientos y emociones de las personas pacientes de oncología, “Dentro de ti” (Figura 1) es un video-documental basado en un estudio etnográfico desde el que se trabaja un estudio de los casos de dos personas pacientes de oncología tratando de dar visibilidad a sus sensaciones y emociones; ha sido llevado a cabo mediante una entrevista guionizada y semiabierta que ha permitido conocer la experiencia de las entrevistadas, también, se realiza la grabación de parte de su día a día para mostrar la intención del objetivo principal. Para ello, se usa el mecanismo de las artes audiovisuales con el fin de trabajar y conocer las emociones de las protagonistas del documental.

Figura 1: Código QR del documental “Dentro de ti”.

Enlace: https://youtu.be/AE_VhPoeN3Q

Gracias a esta investigación se hace visible la experiencia que han atravesado nuestras protagonistas, Toñi Méndez Y Trini Rueda, en su lucha para superar el cáncer. En esta video-documental queda reflejado el dolor que supone conocer el diagnóstico, las distintas problemáticas para expresarlo, cómo han sido capaces de anteponerse a todos los obstáculos que les presentaba esta enfermedad hasta superarla en el caso de Trini o como sigue luchando en el caso de Toñi y cómo se han visto envueltas en un torbellino de sensaciones que les ha hecho viajar en una montaña rusa de emociones.

Esta investigación, basada en el video-documental, trata de recoger información de la experiencia de las protagonistas y reflejar la situación de las personas que atraviesan esta enfermedad con el fin de dar visibilidad a que más allá de padecerla son personas que viven, sienten, sueñan y tienen inquietudes; desmintiendo el hecho de que existan barreras para seguir desarrollándonos debido a cualquier obstáculo que se nos presenta, es decir, mostrar la humanidad, emociones y sentimientos de estas personas más allá de la enfermedad que es el cáncer, sirviendo así como ayuda para aquellas personas que se encuentren en una situación similar.

Finalmente, a lo largo de esta investigación he considerado oportuno tratar de manera concreta cómo pueden funcionar las artes audiovisuales como herramienta de visibilidad; además de dar unas nociones, las cuales considero imprescindibles, sobre la educación perceptiva y la educación del uso de las artes audiovisuales en edades tempranas. Con estos puntos se trata de dar un enfoque educativo y útil para trabajar las artes audiovisuales.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En primer lugar, cabe destacar la intención principal del video-documental “Dentro de ti”, que es la de recoger información e investigar, en este caso el campo de la oncología, a través de la charla con dos personas pacientes oncológicas al mismo tiempo que consigo hacer visible la experiencia por la que atraviesan a lo largo de la batalla que libran contra la enfermedad al mismo tiempo que se refleja la imagen humana que hay más allá de la enfermedad, es decir, mostrar las emociones y sentimientos que sienten

estas personas y cómo han sido capaces de seguir desarrollándose, calmando sus inquietudes y cumpliendo sus metas y objetivos pese a verse envueltas en esta dramática situación. En definitiva, se busca conocer las distintas alternativas y medios creados por estas personas para adaptar sus sueños a la realidad actual.

El video-documental ha sido inspirado en la película *“Nightcleaners Part 1”* (Berwick Street Film Collective, 1975) y llevada a cabo mediante el formato híbrido de una entrevista guionizada y semiabierta que ha permitido conocer la experiencia de las entrevistadas y responde a la necesidad de escuchar y conocer más allá de lo que había preparado en las preguntas guionizadas, proporcionando así una información mucho más relevante y de interés para el espectador; también, se ha realizado la grabación de parte de su día a día (Figura 2) para mostrar la intención del objetivo principal comentado anteriormente. El resultado del documental ha sido el trabajo realizado tanto por las protagonistas que han compartido su experiencia y consejos como por mí, como autor.

“La acción de colaborar con un grupo de personas, no se trata de la suma de trabajos o fuerzas de diversos agentes, sino de un proceso de coproducción en el que idealmente se incorporan y comparten permanentemente los cuestionamientos o desacuerdos sobre los procesos, metodologías e ideas de trabajo, con la intención de integrar y generar agenciamiento con las diferentes sensibilidades que se suman a los proyectos” (Pozo Barriuso, 2015).

Figura 2: Imagen extraída del documental “Dentro de ti” donde Toñi Méndez comparte parte de su día a día con su perra.

A modo de detalle, los instrumentos utilizados en la metodología de grabación para este documental ha sido una cámara fotográfica “Canon EOS2000D” y en posproducción y edición se ha utilizado el programa informático “Filmora 9 PRO”.

3. LAS ARTES AUDIOVISUALES COMO HERRAMIENTA DE VISIBILIDAD

El arte audiovisual se expresa a través de medios visuales y sonoros. La acción final no es cara a cara con el público, sino a través de pantallas y otros medios que permiten transmitir imágenes y sonidos.

“Este arte es la exploración del arte abstracto dinámico, el tiempo que transcurre a lo largo de su elaboración es variable, la improvisación y la expansión de la estructura está casi más allá de la comprensión de las personas, esta es la idea de un entorno sonoro fuera del tiempo, los límites de la pantalla no son, como el vocabulario técnico podría a veces creer, el marco de la imagen, sino una mirilla que sólo deja al descubierto una parte de la realidad. El marco polariza ese espacio hacia adentro; todo lo que la pantalla nos muestra hay que considerarlo, por el contrario, como indefinidamente prolongado” (André Bazin, 1990).

Las representaciones artísticas audiovisuales se han desarrollado y beneficiado de espacios personalizados y diseñados específicamente para este tipo de experiencias y está relacionadas con la mayoría de las otras disciplinas artísticas.

El arte audiovisual en el que se basa este artículo es el documental, el cual se podría definir como videoarte con sonido, arte relacionado con el sonido, arte creado por compositores, esculturas sonoras y música creada por artistas. En este artículo, es entendido como aquello que nos permite construir y recordar la realidad que atraviesan millones de personas a lo largo de su vida. Es una propuesta de autor ante una realidad determinada que puede servir como inspiración para sus espectadores, pudiendo formar otra forma de visibilizar esta realidad, sin embargo, no se trata de una producción de veracidad absoluta o impuesta por el autor, cada persona puede tener su propia opinión y no coincidir con lo que se proyecta.

Los documentales tienen la virtud de poder desvelar pequeñas partes de realidad que son invisibles para la inmensa mayoría de las personas, pero que en el documental adquieren consciencia e importancia; sirviendo así, como altavoz de todo aquello que puede llegar a ser imperceptible y de todas aquellas causas que merecen ser conocidas.

En este caso las artes audiovisuales y, en concreto, el documental ha sido utilizado como herramienta para dar visibilidad a la experiencia de dos personas pacientes de oncología, plasmando así las intenciones del objetivo principal de esta investigación, mostrar la humanidad que hay más allá de la enfermedad y las alternativas desarrolladas por estas personas para seguir creciendo y desenvolviéndose en su vida diaria.

4. PERSPECTIVAS DE USO DE LAS ARTES AUDIOVISUALES DESDE EDADES TEMPRANAS

Para utilizar las artes audiovisuales como instrumento de investigación y/o recogida de información se debe conocer las distintas posibilidades o perspectivas que podemos trabajar en el momento de enfocar el punto de partida de aquello que queremos mostrar, conocer u obtener información. Por ello se considera de importancia conocer estas perspectivas desde edades tempranas, para así asentar estos cimientos con total prontitud. Las artes audiovisuales podrían ser usadas, entre otras muchas funciones, para conseguir motivar al alumnado, ejemplificar acontecimientos históricos que desde otras perspectivas sería difícil de comprender, desarrollar o cambiar otros elementos didácticos que no tienen el mismo efecto y extraer conclusiones que permitan la reflexión. Partiendo de estas funciones y según la intención que tengamos podríamos clasificar las artes audiovisuales como instrumento de investigación de la siguiente manera:

1. Las artes audiovisuales como ejemplo. La función que lleva a cabo es la de ilustrar con imágenes y diálogo de forma exacta, coherente y ordenada un determinado hecho. En este caso se pueden elegir secuencias de películas con una duración inferior a cinco minutos. Por ejemplo, usar una secuencia de *Espartaco* para mostrar cómo era la organización y estructura de las legiones

romanas en un ambiente mesiánico. En este sentido, los recursos son inagotables y depende de la cultura cinematográfica que se tenga. Funciona como un ejemplo de poca duración o documental.

2. Las artes audiovisuales como discurso. Esta perspectiva es abarca un campo más extenso que la anterior desde el punto de vista cinematográfico. Se trata de mantener la idea de discurso fragmentando la película en función al discurso que se quiera estudiar o trabajar. Si consideramos esta clasificación como un elemento gráfico podríamos decir que, la anterior clasificación sería una oración dentro del párrafo del texto, en este caso, esta clasificación sería el párrafo del texto.
3. Las artes audiovisuales como entidad propia. Siguiendo con la ejemplificación anterior de las artes audiovisuales como texto, este tipo de clasificación sería la obra entera, donde se analizan los contrastes y tiempos discursivos; se toma en cuenta el mensaje que quiere transmitir la aquello que estamos viendo desde un punto de vista global.

A pesar de estas clasificaciones, las artes audiovisuales no son solo un elemento didáctico que podamos reseñar brevemente. Tiene un componente que va mucho más allá de las aproximaciones que podemos realizar, es simplemente arte.

5. EDUCACIÓN PERCEPTIVA

En línea con lo anteriormente expuesto, es necesario construir una educación sobre la percepción de las artes audiovisuales que solidifiquen las bases expuestas en el anterior punto. Huerta y Matamala (1994) afirma que “Tres cuartas partes, y aún es poco de lo que llega a saber el hombre culto, no lo aprende en los libros, sino viendo las cosas, quiero decir sabiendo verlas”. Establecer una comprensión de lo que vemos y aprender a contemplarlo no es algo sencillo, requiere de educación y adiestramiento. Y más si nos enfrentamos a una de las circunstancias que más influyen en la infancia y juventud hoy en día, la adicción a las pantallas. Según recoge el diario *El País* en un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Granada, los niños y adolescentes andaluces pasan entorno a unas cinco horas diarias viendo la televisión. Es preocupante la gran cantidad

de horas que los niños pasan frente a la televisión. A primera vista, puede parecer que este hecho alimenta la separación entre lo que se aprende en el aula y lo que se vive fuera de ellas.

Castaño, Goñi y Bacaicoa (1995) afirman que la influencia de los medios audiovisuales sobre las nuevas generaciones está preocupando una a gran cantidad de sectores responsables de la educación escolar y que afecta a quienes encuentran incompatible la incorporación de las imágenes y sonidos con las formas tradicionales de enseñar. Si uno de los objetivos principales del área de Educación Artística, en Educación Primaria, es el desarrollo de las aptitudes de percepción e interpretación, podemos entonces educar las percepciones, de manera visual y auditiva, como una forma para enseñar a consumir cine y llegar a crear producciones propias, utilizando partes de películas adaptadas a la edad y nivel de los alumnos. Después, sería fácil diseñar ejercicios destinados a ejercitar la memoria visual, la atención, el razonamiento y la reflexión, entre otras funciones. Como hicieron Graviz y Pozo (1992) a enseñar “la gramática del idioma audiovisual” mediante juegos en los que puede participar toda la familia. De esta manera, mientras continúan desarrollando sus aptitudes, van aprendiendo cine y son conscientes de que las imágenes pueden tener una gran influencia sobre nosotros sin que nos demos cuenta de ello.

Atendiendo las sugerencias que plantea Walsh (1994), quien, trató de motivar a niños de más de doce años a la lectura, y al mismo tiempo al conocimiento del lenguaje cinematográfico, afirma que es recomendable visualizar películas basadas en libros, de esta forma, haciendo que los niños unas veces vean primero la película y luego lean la novela, consigan darse cuenta de las diferencias que hay entre uno y otro, al mismo tiempo que consigue el objetivo desde el que parte.

Las artes audiovisuales son un recurso cuya eficacia como objeto didáctico está aún poco explorado. Pero ya se han puesto en marcha algunas investigaciones como la que llevó Krasny (1986), donde se trata sobre estudios entre las diferencias de los aprendizajes llevados a cabo de haber visto una película, o de haberla leído directamente en un libro. La Reforma Educativa en España ha optado por la inclusión de la “Educación en Medios de Comunicación” en los diseños curriculares, dice Aguaded (1995) “para fomentar en los alumnos de hoy los resortes necesarios, que les permitan emplear los nuevos medios de forma crítica y creativa”. Si realmente aprendemos del cine a admirar la belleza y a respetar a los demás, es posible entonces que estemos

preparados para comenzar a enseñar cine. Según Comas (1996) con poema, narración o una película, con el arte en general “se puede mejorar el mundo”.

6. CONCLUSIONES

Esta investigación deja patente como es posible recoger información sobre un tema, analizarla y exponerla para que más personas la conozcan, ofreciendo así un canal/instrumento distinto a otros convencionales que se han usado como herramientas de investigación a lo largo del tiempo; hace un recorrido por las distintas emociones y sentimientos que acontecen a los pacientes de oncología a lo largo de la dura batalla contra su enfermedad, además, da a conocer su experiencia con el fin de que puedan ayudar a todas las personas que se encuentren en una situación similar.

También se muestra el viaje de sensaciones y emociones en el que se han visto envueltas las pacientes de oncología las protagonistas del video-documental “Dentro de ti”, mostrando las distintas fases de la enfermedad.

Por último, da a conocer la experiencia por la que atraviesan algunas de las personas pacientes de oncología que han visto como su forma de vida ha sido alterada de manera forzosa e imprevista, sin embargo, son capaces de seguir desarrollándose y buscando alternativas para seguir disfrutando de la vida en todo momento como afirma Toñi Méndez (2021), una de las protagonistas, “Mi sueño es vivir la vida y disfrutar de cada día y no voy a dejar que se me escape un segundo de mi vida, pienso disfrutarla al máximo”.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguaded Gómez, J. I. (1995). La Educación en Medios de Comunicación, más allá de la transversalidad. *Comunicar* (4), 111-113.

Bazin, A. (2021). *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.

Berwick street film collective. (1975). *Nightcleaners Part I* [DVD].

Cara Rodríguez, R., Avilés Sáez, Z., & López Trinidad, LM. (2018). Comunicación y escucha activa por parte del profesional de Enfermería a pacientes con cáncer ginecológico: *revista española de comunicación en salud*, 9 (2), 221.

Castaño, C., Goñi, A. y Bacaicoa, F. (1995). Recursos tecnológicos al servicio de la enseñanza. *Psicología de la Educación*, 32-36.

Comas, J. (1996): *El País*, 19 febrero 1996, p. 34.

Graviz, A. y Pozo, J. (1994). *Niños, medios de comunicación y su conocimiento*. Barcelona: Herder.

Huerta, E. y Matamala, A. (1994). *Niños y niñas, protagonistas de su aprendizaje*. Madrid: Anaya.

Noronha, V., Rajendra, A., Joshi, A., Vijay Maruti, M., Nandini, & Prabhash, K. (2019). *Cancer research, statistics, and treatment*, 2 (2), p. 252.

Observatorio AECC | Observatorio AECC. (2020). <http://observatorio.aecc.es>.

Pozo Barriuso, D. (2015). *Dispositivos artísticos de afectación: las economías afectivas en las prácticas artísticas actuales*. Madrid: Tesis doctoral.

Walsh, B. (1994). *Comunicarse: un aprendizaje y una habilidad en Secundaria*. Madrid: Narcea.