

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Elaboración de documentos

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, jurados, y el director del trabajo de grado titulado "Escuela audiovisual al borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI", presentado en la modalidad de monografía por el estudiante Alejandro Molano (C.C. 80.797.383 - código 2014179014), consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación, por las siguientes razones:

El trabajo cumple con los requisitos y
Aporta al desarrollo holístico en población
LGBTI por medio del sonido e imagen
desde una perspectiva de la educación popular ✓

En Bogotá, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Jurado 1 Cesar Falla

Calificación: 4.0

Firma:

Jurado 2 Jorge Acuña

Calificación: 4.0

Firma:

Director Diana Rodríguez

Calificación: 4.0

Firma:

Calificación final (Promedio): 4.0

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**ESCUELA AUDIOVISUAL AL BORDE 2016, UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA PARA LA COMUNIDAD LGBTI.**

AUTOR:

YEZID ALEJANDRO MOLANO VÁSQUEZ

Código: 2014179014

TUTORA: DIANA RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

BOGOTÁ D.C

2017

**ESCUELA AUDIOVISUAL AL BORDE 2016, UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA PARA LA COMUNIDAD LGBTI.**

YEZID ALEJANDRO MOLANO VÁSQUEZ

**TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN
ARTES VISUALES**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

BOGOTÁ D.C

2017

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 3	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional, Biblioteca Central.
Título del documento	Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI.
Autor(es)	Molano Vásquez, Yezid Alejandro
Director	Diana Rodríguez
Publicación	Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2016. 107p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Icetex.
Palabras Claves	Formación Audiovisual, comunidad LGBTI, Educación Popular, Activismo.

2. Descripción
La presente investigación responde a los diversos cuestionamientos que emergen de la práctica audiovisual con la comunidad LGBTI, estos cuestionamientos se despertaron a partir del proceso de profesionalización realizado en la Universidad Pedagógica Nacional y se fueron configurando a partir de la implementación del módulo de Diseño sonoro en la escuela audiovisual al bordo 2016 por parte del investigador. Se toman como marco teórico las iniciativas de educación popular, la enseñanza audiovisual, la comunidad LGBTI Y los movimientos sociales. Estas anteriores se vislumbran como los ejes analíticos de la presente investigación y fueron arrojando a lo largo del proceso investigativo diversas reflexiones frente a lo que significa la formación audiovisual y los procesos de activismo ejecutados por la organización Mujeres al Bordo, pertenecientes al movimiento social LGBTI.

3. Fuentes
• Cárdenas-Pérez, R. E., Troncoso-Ávila, A. (2014). <i>Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente</i>. Revista Electrónica Educare, vol. 18, núm. 3, septiembre-diciembre, pp. 191-202 Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. • Cendales, L., Mejía M. R., Muñoz, J. (2013). <i>Entretejidos de la educación popular en Colombia</i>. CEAAL. Bogotá. • Congreso de Colombia (1997). <i>Ley 375 de Julio 4 de 1997 por la cual se crea la ley de juventud y se dictan otras disposiciones</i>. Bogotá. • Daza, S. (2009). <i>Investigación-Creación. Un acercamiento a la Investigación en las artes</i>. p73- 79. Revista Plumilla Educativa. Facultad de Educación, Universidad de Manizales. Manizales. • Delgado, M. (2013). <i>Activismo y Pospolítica. Sobre la estatización de las luchas sociales en contextos urbanos</i>. revista Quaderns –e. Institut Català de Antropologia. n° 18(2). Barcelona. • Efland, A. (1996). <i>La educación en el arte posmoderno. Capítulo 3. La construcción de la realidad: Finalidad en la educación del arte</i>. Paidós. Barcelona. • Freire, P. (2001). <i>Pedagogía de la Indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto</i>. 1ra Edición. Siglo veintiuno Editores. Buenos Aires • Freire, P (1989). <i>La Educación como Práctica de Libertad</i>. Paz e Terra, 19ª Edición. 150 p. Rio de

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código: FOR020GIB

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012

Página 2 de 3

Janeiro.

- García, C. I. (2007). *Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas Pedagógicas para enfrentar la Homofobia*. Colombia Diversa. Bogotá.
- García, C. (1997). *Educación Popular: Una Metodología. Capítulo 4: Principios fundamentales de la Educación Popular*. Instituto cooperativo interamericano ICI. Edición: Oscar Isaac Muñoz. Taller San pablo. Panamá.
- González, C. E., Macías, M. E. (2011). *Educación Popular, interculturalidad y convivencia. aportes y experiencias del grupo de investigación en educación popular de la universidad del valle*. Universidad del Valle -Instituto de Educación y Pedagogía. Licenciatura en educación popular. Santiago de Cali.
- Gumucio, A. (2014). *Procesos colectivos de organización y producción en el cine comunitario latino americano*. Revista investigación e innovación. Mediaciones #12. Bogotá.
- Martínez, L. A. (2007). *La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación*. Institución Universitaria Los Libertadores. Bogotá.
- Mejía, S. A. (2008). *La Educación Artística como comprensión de la crítica de la cultura visual en Fernando Hernández*. Revista Pensamiento, palabra y obra. Medellín.
- Mujeres Al Bordo. (2015). *Nuestra historia parte 1*. Web de la organización Mujeres Al Bordo. Bogotá.
- Pabón, C. (2011). *El audiovisual alternativo: recorrido de una propuesta en los procesos de ciudad desde la relación de los jóvenes y el video*. Cinemateca Distrital. Bogotá.
- Palacio, L. M. (2013). *Aproximación a la producción de conocimiento sobre los derechos de la comunidad LGTBI*. Universidad Pontificia Bolivariana. Revista Facultad de Trabajo Social | Vol. 30 | No. 30 | pp. 41-70 | enero-diciembre | 2014 | ISSN: 0121-1722 | Medellín.
- Prada, J.M. (2005). *Estudios visuales – la epistemología de la visualidad en la era de la globalización. La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de los Estudios visuales*. Akal. Madrid.
- Peña B. (2011). *Métodos científicos de investigación en educación*. Visión Libros. Madrid.
- Polanco, G., Aguilera C. (2011). *Luchas de representación. Prácticas, procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el sur-occidente colombiano*. Universidad del valle. Cali.
- Rodríguez, C. (2011). *Una Ciudad en Imágenes alternativas, Historias de la Televisión y el cine en Bogotá*. Cinemateca Distrital. Bogotá.
- Roldán, J. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Ed El Aljibe. Madrid.
- Román, M. (2009). *Video comuna: política desde el audiovisual alternativo y comunitario*. Universidad Javeriana. Trabajo de grado, Capítulo 1. Bogotá.
- Sack, A. (2012). *La Real Academia Española, contra el "todos y todas"*. LA NACION.2012. Argentina.
- Secretaria de cultura, Recreación y Deporte (SCRD). 2011. *Estado del arte sobre las prácticas culturales de la población LGBT en Bogotá D.C*. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá.
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata S. L. Madrid.
- Torres, A. (2009). *Educación popular y paradigmas emancipadores*. Revista Pedagogía y Saberes N.º 30. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá.
- Torres, A. (2011). *Vínculos comunitarios y reconstrucción social*. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá.

4. Contenidos

Marco teórico: desde una perspectiva de educación popular dirigida a mejorar la formación audiovisual en los procesos artivistas ejecutados por la organización Mujeres Al Bordo. Los colectivos audiovisuales; Los

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 3 de 3	

movimientos sociales; la comunidad LGBTI.

5. Metodología

Se ha elegido el método estudio de caso basado en la teoría de Stake quien nos sumerge en una determinación dada por la particularidad del tema que trataremos en esta investigación que es el funcionamiento pedagógico de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 propuesta por la organización Mujeres al borde, se pretende q partir del análisis de los diarios de campo de dicha escuela el investigador pueda describir los hallazgos pedagógicos que se dan en esta modalidad de formación que es particular de la comunidad LGBTI. Se escogió el caso de la Escuela Audiovisual AL Borde 2016 debido a diferentes factores, entre ellos el acceso a este tipo de proyectos formativos por parte del investigador debido a su experiencia en el campo de las artes audiovisuales y más específicamente en el área de sonido.

6. Conclusiones

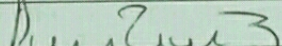
No es necesario una pedagogía diferente para las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual.

La convivencia enriquece el espacio educativo.

El activismo se muestra entonces como una alternativa pedagógica de lucha y resistencia que desde el audiovisual posibilita la comunicación de los ideales y sentires de la comunidad LGBTI.

Determinación en la labor docente = pensamiento y acción crítica.

El tiempo, factor modificado = contenidos que no quedaron plenamente abordados durante el taller: la masterización.

Elaborado por:	Yezid Alejandro Molano Vásquez
Revisado por:	

Fecha de elaboración del Resumen:	20	02	2017
--	----	----	------

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Agradecimientos

A Dios, a mi madre Nubia mi mejor ejemplo de superación y lucha, a mi hija el motivo para ser un buen ser humano, a mis hermanos Fabián y Sebastián, a mi hermana Laura, a mi abuelita Teresa, a mi tío Fredy, a Gina mi pareja y la persona que ha creído en mis habilidades siempre y me apoyo desde el principio en esta travesía. A la Profesora Diana Rodríguez mi tutora quien me apoyo en cada dificultad que se me presento en la escritura de esta monografía, a Daniel, Anyeli y Carolina, a mis compañeros y compañeras de la profesionalización, a la Universidad Pedagógica, a la Secretaria de Cultura recreación y Deporte. A la organización Mujeres al Borde por abrirme las puertas a ese mundo maravilloso de la diversidad y la libertad, y a todes les participantes de la escuela audiovisual ANIAMANDO.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Tabla de Contenido

Resumen	4
Introducción.....	5
PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.	8
PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA.....	8
OBJETIVOS DE ESTUDIO	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	9
Marco teórico.....	10
Los colectivos Audiovisuales	10
Educación popular en la comunidad LGBTI.	17
La comunidad LGBTI.....	23
La enseñanza de la práctica audiovisual en la comunidad LGBTI	26
La organización Mujeres al Borde como parte de un movimiento social.....	29
Método	34
Estudio de Caso e Investigación Creación.....	34
Diarios de Campo	36
Colectivo a investigar	37
Población participante	38
El tiempo	38
El material tecnológico	39
Descripción del Taller y recolección de información:	40
Análisis de resultados	42
Los colectivos Audiovisuales	46
La enseñanza de la práctica audiovisual en la comunidad LGBTI	46
La organización Mujeres al Borde como movimiento social	50
La comunidad LGBTI.....	51
La Educación Popular	54
Conclusiones	59
Recomendaciones.....	62
Referencias bibliográficas	63

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

ANEXOS	67
Anexo 1	68
Diario de campo	68
Informe de la II Escuela Audiovisual Al Borde Colombia 2016	68
Diario de campo - Día 1:.....	74
Diario de campo - Día 2:.....	75
Diario de campo - Día 3:.....	77
Diario de campo - Día 4:.....	78
Diario de campo - Día 5:.....	80
Diario de campo - Día 6:.....	82
Diario de campo - Día 7:.....	83
Diario de campo - Día 8:.....	86
Anexo 2	87
Planeación de la clase de Diseño sonoro para el taller “Escuela audiovisual al borde 2016 Colombia”.	87
Anexo 3	91
Experiencia del Taller Ambulante	91
Anexo 4	97
Correos electrónicos:	97

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Resumen

La siguiente investigación responde a una serie de cuestionamientos respecto a lo que significa la enseñanza de las artes audiovisuales para la comunidad LGBTI, es así como en este documento se abordan las necesidades educativas que se hacen explícitas en los procesos de resistencia y activismo que se dan a través de la práctica Audiovisual. La metodología implementada fue un estudio de caso para el cual se tuvo presente los diarios de campo realizados durante el taller de formación audiovisual “ANIAMANDO - II Escuela Audiovisual Al Borde 2016 Colombia” y los registros de planeación pedagógica de cada tallerista que hizo parte de esta experiencia educativa y activista., para analizar esta experiencia y sus hallazgos desde la pedagogía se abordaron en el marco teórico varios conceptos que apuntan a descifrar las estructuras pedagógicas presentes en las iniciativas activistas que desde el arte y la formación buscan replicar experiencias significativas para el desarrollo de comunidades vulneradas. Finalmente se hallaron diversas reflexiones que surgen a partir del análisis de los datos recogidos y su confrontación teórica, así mismo nos quedan algunas preguntas y sugerencias respecto a las implicaciones pedagógicas de los procesos activistas de la comunidad LGBTI.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Introducción

Mujeres Al Borde es una organización que lleva más de quince años trabajando en pro del reconocimiento de los derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI), su aporte a esta comunidad ha sido muy significativo, pues en su accionar desarrollan propuestas políticas, educativas y artísticas, que han trascendido las fronteras del país llevando sus proyectos educativos y *artivistas* a países como Ecuador, Paraguay, Argentina y Chile. SCRD 2011

Desde su separación del Triángulo Negro (organización lésbica) en el año 2000 las cofundadoras de Mujeres Al Borde han construido iniciativas temáticas en su labor para enfrentar un fenómeno que se ha dado dentro de la comunidad LGBTI y que han vivenciado ellas mismas, la Endodiscriminación, una problemática que ha provocado la deserción de muchas personas de la comunidad LGBTI, esta dificultad se ha presentado debido a que algunas personas de esta comunidad transitan entre distintos deseos u orientaciones y no se sienten cómodas con la casilla o categoría específica que sugiere esta sigla (LGBTI), estar únicamente en una de estas sigue siendo discriminatorio y cohiere al ser humano de elegir según su deseo mas no por una regla o norma impuesta.

Los aportes educativos más relevantes de la organización Mujeres Al Borde en todo su accionar han sido las *Escuelas Audiovisuales Al Borde* donde además de crear productos audiovisuales de calidad han logrado implementar una herramienta artística y pedagógica para aquellas personas activistas que hacen parte de su organización, provocando entonces la réplica de estos conocimientos en cada uno de los lugares donde estas personas accionan, pues en su mayoría son

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

activistas que coordinan alguna organización y se nutren de conocimientos e iniciativas a partir del trabajo comunitario y colectivo que se genera desde las propuestas de la organización Mujeres AL Borde, donde se profundiza en los saberes que poseen estas personas y se actualizan respecto a los modos de abordar las dificultades comunicativas, educativas y expresivas de la comunidad LGBTI desde el audiovisual.

En esta investigación se busca reconocer los procesos pedagógicos y artísticos en la *Escuela Audiovisual Al borde 2016* que se ha desarrollado y que les permite la exigibilidad de sus derechos. Por ello se ha tomado la decisión de hacer visible los procesos de formativos que se dan en los talleres de formación audiovisual organizaron por Mujeres al Borde.

Para este trabajo se planteó conocer la dinámica educativa en los procesos formativos que se comparten en América Latina desde la experiencia educativa *Escuelas Audiovisuales Al Borde*, y así comprender los alcances que ha tenido esta práctica audiovisual comunitaria a nivel nacional y latinoamericano, así mismo indagar sobre la implementación de las prácticas audiovisuales en las dinámicas Culturales de la comunidad LGBT.

El abordaje pedagógico de esta investigación se enmarca en una perspectiva de Educación popular, habiendo revisado con anterioridad los conceptos de Educación social y comunitaria se decidió enfocar la investigación desde la visión de la Educación Popular, ya que sus características emancipadoras se identifican más con la labor de la organización Mujeres Al Borde.

Se revisaron también algunos estudios con respecto a la enseñanza de las artes visuales y experiencias pedagógicas con comunidades vulneradas con el fin de vislumbrar los alcances y expectativas pedagógicas de los procesos educativos que se han dado en el país y en

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Latinoamérica, así se logró obtener un panorama más amplio de lo que han sido los procesos de enseñanza de las artes Audiovisuales en diferentes espacios y tiempos.

El método empleado para esta investigación fue el estudio de caso, donde se analizaron los diarios de campo de la experiencia educativa: *II Escuela Audiovisual Al Borde 2016* de los cuales se realizaron matrices conceptuales que nos llevaron a identificar desde la teoría de la Educación Popular, la practica audiovisual, la diversidad sexual e identidad de género aspectos relevantes en la enseñanza de las artes audiovisuales en la comunidad LGBTI, así mismo se analizaron los planes de clase de cada uno de los talleristas para dicho taller.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA

Desde la formación audiovisual en la Escuela Se hace importante empezar a reconocer los procesos pedagógicos adelantados por la organización Mujeres al Borde para entender así sus aportes a la educación de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, así mismo, identificar desde que perspectiva pedagógica se constituye su propuesta *Escuela Audiovisual Al Borde* teniendo como base la experiencia pedagógica del investigador para así evidenciar el proceso pedagógico emergente de esta propuesta Formativa.

En consecuencia y retomando los aspectos expuestos con anterioridad, se plantea la siguiente pregunta problema:

¿Cómo Mejorar los proceso de formación en la enseñanza de las artes audiovisuales en participantes de la comunidad LGBTI que fueron invitades a la *Escuela Audiovisual al Borde 2016*?

OBJETIVOS DE ESTUDIO

Objetivo General

Mejorar los procesos de formación en la enseñanza de las artes audiovisuales en participantes de la comunidad LGBTI invitades a la *Escuela Audiovisual al Borde 2016* mediante la inclusión de metodologías de la educación popular, de la Practica – teoría – practica, técnicas de captura de sonido y Stop Motion como técnica de animación.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Objetivos Específicos

- Identificar las dificultades que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los talleristas para favorecer nuevos procesos creativos .
- Describir los procesos pedagógicos en la *escuela Audiovisual al Borde 2016* propuesta por la organización Mujeres al Borde.
- Incluir nuevos temas en la formación audiovisual para la propuesta educativa *Escuela Audiovisual al Borde* de la *Organización Mujeres al Borde* que favorezcan la creación de productos audiovisuales enmarcados en el activismo.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Marco teórico

A continuación, se detalla categóricamente la relación de diversos autores en conjunción con las teorías expuestas en algunos textos de Paulo Freire que fueron pilar fundamental para la construcción del presente capítulo.

Los colectivos Audiovisuales

Algunas propuestas artísticas del siglo XX a la actualidad han sido coherentes con su responsabilidad social, responden entre otras a la necesidad de denunciar las problemáticas de una comunidad organizada en un mundo globalizado y permanecen insistentes en la función social que tiene la comunicación audiovisual en sus intenciones de resistencia, Prada (2005), entre las cuales encontramos los procesos de producción audiovisual de los distintos colectivos que se fueron conformando desde los años noventa en Bogotá, y que desde sus diversas expresiones hallaron una forma de manifestarse, de comunicar sus realidades y a su vez se organizaron para hacer parte de los escenarios de participación ciudadana que se activaron a partir de la ley de juventud de 1991, como lo afirma Pabón (2011) *“Algunos de ellos conformaron organizaciones y colectivos barriales donde se promovieron formas de participación cercanas a las expresiones artísticas, encontrando en la cultura una manera de relacionarse con la ciudad, con sus procesos políticos y sus escenarios de participación.”* P 24, es así como emergen entre otros los colectivos artísticos creados por personas de la comunidad LGBTI.

Estos colectivos han acudido a diferentes estrategias de financiación entre las que se encuentran las gubernamentales desde los estímulos que da el ministerio de Cultura y las alcaldías, otra estrategia es la autogestión, esta es una característica más común entre los colectivos que se

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

gestan en comunidades vulneradas, pues es a través de este ejercicio que se fortalecen como organización y le dan aún más valor a su labor y a sus productos audiovisuales. Pabón (2011), entre estas posibilidades esta la cooperación internacional, que se ha dado en casos donde se apoya una causa común, por ejemplo, la organización *Astraea* quien ha apoyado algunos proyectos de la organización Mujeres al Borde.

En ese sentido es evidente que este tipo de organización colectiva que se autogestiona, renuncia a entrar en las lógicas de consumo inmersas en la sociedad y que están encarnadas en nuestra cultura, en contra posición a esta idea de creación cinematográfica colectiva vemos como el cine comercial opera según las lógicas del mercado, es decir, sus intereses varían según la oferta y la demanda. En ese orden de ideas no hablamos de obra de arte sino de un producto audiovisual que tiene un costo de producción y un precio para su venta, por ello su efectividad o éxito se mide a través de una taquilla. (Polanco 2011).

Los colectivos audiovisuales no responden a las lógicas de consumo, por lo general son organizaciones que se auto gestionan y trabajan en equipo, tanto para la consecución de recursos como para dividirse las tareas de producción, así cobra más valor la creación para los creadores , (Delgado 2013), puesto que se ven involucrados en todas las decisiones que implica la realización de un producto audiovisual, en este proceso entonces también hay un aprendizaje que nace del proceso de invención, pues algunos tendrán que asumir responsabilidades en roles que quizá no conocían, o el simple hecho de observar y hacer parte del proceso les brinda unos nuevos conocimientos que no se quedan en el saber sino que trascienden en la importancia que estos productos audiovisuales tienen, pues al unirse como colectivo comparten ideales y luchas que los movilizan a crear.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Esta manera de hacer audiovisual es responsable con la sociedad, es una forma de intervenir en las problemáticas que afectan una comunidad determinada, los colectivos desarrollan los relatos propios de sus vivencias mediante modalidades de producción comunitaria que además de la realización de las obras audiovisuales incluyen en su planeación la proyección de dichos productos, ya sea mediante proyecciones clandestinas o en espacios de exhibición que brindan las alcaldías locales en lugares públicos. (Gumucio 2014). La comunicación e información que fluye a través del audiovisual popular les permite a las comunidades reforzar su identidad, en el caso de la comunidad LGBTI se van unificando conceptos transversales a la producción misma, la manera de crear también es un ejercicio cooperativo donde las habilidades y saberes de varios confluyen en un mismo interés: comunicar e informar a su comunidad lo que otros medios obvian o discriminan.

Es por eso que, en sus contenidos, los colectivos audiovisuales que son parte del movimiento LGBTI, han estado en la búsqueda de una comunicación que se dé a través de la creación audiovisual, así pueden hacer parte de una serie de estrategias que la misma comunidad LGBTI ha planteado desde su agremiación.

Es posible entonces, que puedan reconocerse como sujetos de cambio que se identifican con una causa en común, y en sus intenciones buscan informar a la sociedad de la problemática que viven y que no es ajena al desarrollo y a la dinámica de esta, y además plantean propuestas alternativas con producciones audiovisuales que van desde el documental a la ficción, pasando por la animación y el video arte. (SCRD 2011).

Esta dinámica nos muestra como la sociedad tiene ahora un mayor acceso a la producción de imágenes y sonidos, sumémosle a ello la posibilidad que nos brindan los avances tecnológicos, la

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

aparición del celular y las cámaras digitales que han posibilitado la consecución de relatos propios y técnicas emergentes de captura tanto de imagen y sonido. (Polanco 2011).

La tecnología entonces hace parte fundamental de los procesos creativos que los colectivos proponen y que inminentemente llevan consigo un componente pedagógico, pues en sus procesos se busca que sea la misma comunidad quien haga parte del equipo de realización y para ello deben pasar por un proceso de aprendizaje que incluye el pasar por las tres etapas básicas de realización audiovisual que son: pre-producción, producción y post-producción.

Pero este proceso de aprendizaje no se ciñe únicamente a la parte de la realización o el acto mismo de crear, lleva consigo un componente muy importante y es la formación de Público, esto implica una labor por parte de los colectivos en la que llevan a sus comunidades contenidos audiovisuales de los cuales pueden extraer críticas o apreciaciones de diferentes problemáticas o temáticas con las que las comunidades puedan verse identificadas, esto sucede en espacios como cine foros, exhibiciones callejeras, festivales y demás, donde se da apertura a un dialogo entre la comunidad y el equipo de realización.

Estamos entonces frente a la posibilidad de resignificar una visión de realidad que ha sido mediada por la televisión y el cine comercial, es un proceso de liberación con una visión crítica de la educación y la producción audiovisual, como la define Paredes 2011: *“...La liberación de algunos yugos visuales comienza con una crítica al arte, sus funciones, su incapacidad para explicar lo que ocurre desde una perspectiva académica clásica, y su estereotipo escolar, de adaptarse a una realidad postmoderna en la que han devenido las propias artes.” p 3.*

Con la Educación Audiovisual que se logra a partir de estos procesos colectivos damos un vistazo a la realidad, pero a su vez podemos reconocer las problemáticas emergentes en una comunidad que por el hecho de concentrarse en un espacio y tiempo en común logran desarrollar

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

propuestas audiovisuales auténticas y políticas. Estas responden directamente a sus necesidades reales de comunicación y lo más importante es que a través de su propio lenguaje se enriquecen tanto en contenido y denuncia como en calidad de producción, así podemos afirmar que en este proceso educativo se hace un llamado a *la comprensión crítica de las imágenes* (Paredes 2011).

Esta manera de creación audiovisual va en contraposición a la manera comercial de hacer audiovisual donde la imagen pasa a ser una simple mercancía, pero que también intrínsecamente posee un componente formativo que a diferencia del modelo de colectivo audiovisual comunitario responde a las lógicas de capitalismo expresas en el cine de Hollywood y las televisiones privadas de un mundo cada vez más industrializado. Polanco 2011.

Como podemos observar los colectivos audiovisuales son organizaciones claves en la emancipación de los sectores populares más vulnerados y oprimidos, esta nueva organización social necesita de herramientas propias para una comunicación libre de filtros moralistas y heteronormativos. Las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual históricamente han vivido luchas constantes frente a la violencia de la cual son víctimas y que hoy lo reconoce Palacio 2013 como: “...*un problema de salud pública.*” (p 60) es decir, que afecta una gran parte de la población y que se ha hecho muy poco por frenar este fenómeno, de ahí la existencia de las organizaciones y colectivos que trabajan desde el arte y la política para dar cara a esta dificultad que viven día a día las personas que deciden estas orientaciones distintas a la hegemónica.

Por su condición de vulnerabilidad, tomaremos como ejemplo a la comunidad LGBTI que se ha visto obligada a emprender una lucha desde diferentes estrategias, una de ellas es la comunicación audiovisual que se presenta (en este caso) como una alternativa a las relaciones de comunicación de una sociedad que hace uso de las diferentes tecnologías existentes, para así

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

apropiarse e interpretar el lenguaje audiovisual como una herramienta efectiva para hacer contrapeso a la información ofrecida por los medios masivos de comunicación. (Polanco 2011). Los medios masivos de comunicación son una posibilidad de emancipación para el movimiento LGBTI si se le da continuidad a los contenidos y temáticas, pero a su vez estos mantienen un ejercicio de poder que responde directamente al modelo económico y político del país y la región Latinoamericana. Este es un desafío al que se han enfrentado históricamente los movimientos LGBT, quienes ocasionalmente han podido hacer uso de esta herramienta de comunicación para mostrarse y algunas veces denunciar situaciones que los ponen en vulnerabilidad. SCRD 2011, teniendo en cuenta esta información y haciendo un análisis rápido de la presencia de contenidos y temáticas que tienen que ver con la comunidad LGBT en los diferentes medios como prensa, radio y televisión, podemos asegurar que es necesario que se abran más espacios para exponer estas temáticas.

Esta alternativa de comunicación es una muestra de la habilidad resignificativa que tienen los procesos populares en una comunidad, donde los sujetos se ven en la posibilidad de empoderarse para superar las barreras que se interponen a su libre expresión. Históricamente se han planteado diversas acciones en pro de estas luchas como lo afirma Ghiso 2013: “... *en la historia humana ha habido grupos sociales, pueblos y/o comunidades que han creado condiciones, formado en habilidades y disposiciones para entablar diálogos, con el fin de recrear prácticas culturales, acceder y apropiarse de nuevos conocimientos con el fin de interpretar la realidad, crear o recrear las estructuras culturales, sociales y económicas.*” P.116.

El cine se convierte entonces en una de estas alternativas donde los movimientos sociales como el LGBTI sensibilizan a la sociedad en espacios como Cine-foros y festivales, donde tiene cabida

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

la discusión de los diversos temas que abordan sus creaciones cinematográficas, tales como la diversidad sexual y el activismo. (SCRD 2011), en ese orden de ideas se ha hecho un ejercicio importante en cuanto a la difusión de estos productos, pero, ¿qué pasa en sus procesos de creación?, ¿existe una formación o un proceso de aprendizaje en estos procesos?

Estos procesos creativos son entonces comunitarios pues buscan a través de un lenguaje propio comunicar directamente lo que sucede en su contexto, y se configuran como representantes de un grupo de personas que se identifican con un mismo ideal, así pues, logran en cada proceso reivindicar a los excluidos y a los silenciados (Gumucio 2014). En esencia la práctica audiovisual comunitaria en el movimiento LGBTI es un elemento de comunicación que produce conocimiento, manifiesta las realidades de una comunidad y nos ayuda a interpretar estas desde una perspectiva de diversidad de género.

Podemos afirmar entonces que estos procesos formativos comunitarios en el área audiovisual tienen un carácter incluyente y propositivo, por ello consideramos que esta es una propuesta creativa y alternativa que aporta a la construcción de sujetos de cambio. (Ghiso 2013). Es así como estos procesos de aprendizaje aportan a la apropiación de las vidas de sus participantes, en el sentido en que se apoderan de sus sentires y pensares, dándoles a través de un saber específico el cual pueden replicar en sus contextos inmediatos, la posibilidad de que haya una comunidad en crecimiento, que reconoce su necesidad de comunicar y de expresar, y que es capaz de generar en la sociedad transformaciones tanto culturales como organizacionales donde prevalezcan la garantía de sus derechos como comunidad LGBT.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Educación popular en la comunidad LGBTI.

Los procesos de aprendizaje en una comunidad se dan de manera colectiva cuando hay un interés común, por eso en el caso de la comunidad LGBTI esta tendencia pedagógica apunta a fortalecer la organización del movimiento LGBTI frente a la realidad que viven las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual y que ven en estos procesos de enseñanza-aprendizaje la posibilidad de enriquecer sus conocimientos y habilidades para proponer y generar acciones que puedan transformar esta realidad. Instituto Cooperativo Interamericano (ICI) 1997.

Algunos colectivos audiovisuales se organizan para resistir a las distintas manifestaciones de dominación que perciben en su entorno, son entonces procesos comunitarios que se resisten a entrar en las lógicas de poder, por ello Torres (2011) expresa que: *“...se reconocen como “comunitarios” en contraposición y resistencia a otras formas de acción y asociación subordinadas a la lógica del poder o del mercado (p3)* Estos procesos de organización son importantes para fortalecer los vínculos entre las personas de una comunidad, hace visibles los relatos de sus integrantes, para así entender sus mundos y generar en ellos sentido de pertenencia con su comunidad, su familia y su contexto en general, esto no implica que todas las personas se vean identificadas con las propuestas y acciones de los colectivos audiovisuales, puesto que sus sentires son diversos y así mismo sus actitudes ante lo que sucede a su alrededor.

Esta propuesta de colectivo audiovisual se enmarca en el accionar de la Educación Popular pues ha sido el resultado de una lucha histórica con un objetivo de cambio claro respecto a lo que significa la educación en los sectores más vulnerados de la sociedad. Para hacer un recuento histórico de este legado tomamos como referencia cuatro características de la Educación Popular que Cendales 2013 plantea de la siguiente manera:

“... - Una posición crítica frente al autoritarismo presente en los espacios educativos.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- *El distanciamiento frente al estado y al sistema escolar por ser este un aparato ideológico del Estado; de ahí la realización de experiencias alternativas.*

- *La relación de la IAP y con la Teología de la Liberación.*

- *La crítica y la autocrítica como un elemento metodológico del trabajo en equipo". (p 33)*

Por ello la intención en la Educación Popular es de buscar la orientación pedagógica - política de las personas y fortalecer así algunas áreas del individuo como son: la cultura, la responsabilidad social, el empoderamiento y la Resiliencia. Hay que mencionar además que es imposible desligar la educación popular de la acción política, pues el acto de educar es en sí mismo un acto político, una práctica reflexiva que pretende construir sujetos de cambio social.

Como su accionar es una práctica social, la Educación popular está dirigida a transformar las estructuras hegemónicas que perpetúan las injusticias, a causa de esto Torres 2009 nos invita a verla como “...una tradición latinoamericana de Resistencia y construcción de alternativas a las estructuras y estrategias de dominaciones impuestas desde hace más de 5 siglos.” (P20), una tradición que se dibuja hoy como una corriente de pensamiento muy importante y que se consolida como la pedagogía de la práctica.

Ante las realidades emergentes, la Educación Popular plantea una serie de alternativas considerando que estas no son preocupaciones simplemente teóricas, sino que deben abordarse desde la práctica, es así como lo político cobra importancia pues es elemento esencial en este modelo pedagógico que hace una lectura crítica de la realidad y procura reconstruir los vínculos y la identidad individual y colectiva. Torres (2009)

La Educación Popular como afirma el Instituto Cooperativo Interamericano ICI 1997: “*tiene una teoría que la sustenta y un método que la hace posible*” p 43, este método que emerge de la Educación Popular no es un método rígido y único que no se pueda modificar, por lo contrario,

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

es dinámico y flexible ante las diferentes realidades que experimentan las comunidades vulneradas de la sociedad. Para abordar las problemáticas emergentes de estas realidades desde un escenario pedagógico crítico es necesario que los contenidos de las diversas manifestaciones de aprendizaje se aborden desde la teoría y la práctica de alternativas que le permitan a la comunidad adoptar estos aprendizajes como una posibilidad de progreso y de conocimiento. La manera de llevar los contenidos de una determinada disciplina desde la Educación Popular implica la ejecución de una metodología específica que el Instituto Cooperativo Interamericano ICI 1997 nos expone como la Práctica – Teoría – Práctica y que implica entender el conocimiento como una forma de emancipación para que todo lo que hagamos como sociedad sea para *“mejorar y transformar el mundo que nos rodea” p 43.*

Para entender mejor este método necesitamos primero definir la practica en el escenario de la educación Popular, esta se presenta como ese primer contacto con el objeto de conocimiento, es la oportunidad de entrar en contacto con eso que queremos comprender, sentirlo, ver su funcionamiento y uso, ICI 1997, por ejemplo en el caso de la enseñanza audiovisual desde la Educación Popular se busca que las personas participantes entren en contacto con los equipos de filmación, que exploren las posibilidades técnicas de estos y que de esta exploración puedan surgir preguntas, dudas y cuestionamientos que lleven al formador o formadora a resolverlas e interpretarlas desde la teoría de la fotografía y el sonido.

Entonces podemos decir que la primera práctica es una etapa exploratoria y a la vez un sondeo de conocimientos previos de las personas partícipes de un proceso educativo popular, esta práctica debe estar acompañada de una reflexión continua sobre la realidad del contexto. Para hacer este tipo de reflexión se parte, como lo enuncia el ICI 1997 de: *“ lo más cercano, lo más simple, lo más conocido, lo más sencillo, lo más concreto ” p 49* para comprender la realidad de

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

la comunidad con la que se trabaja y entrar en un estado de conciencia colectiva donde se unan los intereses y anhelos de cada persona participe.

Es evidente entonces que es necesario un trato directo y dialogante con la comunidad con la que se trabaja de parte del educador o educadora para entender así sus necesidades que, como lo argumenta el ICI 1997 *“no son solo un problema, son también una oportunidad, un desafío que puede tener un efecto multiplicador”* p 54, esto quiere decir que luego de obtener un conocimiento determinado pueden ser estas personas (quienes están en el proceso educativo) quienes repliquen el saber aprehendido y se apoderen de su papel como sujetos transformadores. Se entiende entonces que el método pretende una movilización de la comunidad a partir de una participación popular que busca concienciar a la misma, ICI 1997. Posterior a esta etapa de práctica, se complementa el proceso educativo popular con la teorización siendo esta una manera ordenada e intencionada de reflexión de la realidad ya expuesta.

Para esta segunda etapa del método P-T-P se tiene en cuenta el saber popular, que es, como lo enuncia el ICI 1997: *“una mezcla de concepciones ideológicas producto del sistema dominante y también de contenidos de resistencia y lucha”*. P 55, es decir cuando hablamos de teorizar no nos referimos simplemente a la búsqueda de autores con publicaciones académicas que nos remiten a una teoría específica en un campo científico de las ciencias sociales y humanas, sino que también se tienen presentes las experiencias de las comunidades como una Teoría popular que se valida en esta postura pedagógica.

Este conocimiento de la teoría popular le permite al educador o educadora entrar en las lógicas de la comunidad con la que trabaja, podrá así hacer un mejor análisis de los problemas que vivencia la comunidad y plantearse soluciones pedagógicas que aporten al enfrentamiento de dichas problemáticas emergentes sin afectar los intereses propios de la comunidad.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Luego de haber realizado estos dos primeros pasos podemos evidenciar las capacidades y dificultades de aprendizaje, los conocimientos previos que tiene la comunidad del saber en cuestión y la noción de contexto para así plantear un abordaje teórico que puede llevarnos a una reflexión crítica de la realidad.

Podemos definir entonces de qué manera este nuevo conocimiento aporta o no a la superación de las problemáticas emergentes en una comunidad cuando ponemos en acción lo aprendido; la pertinencia de estos nuevos conocimientos se evalúa en una nueva práctica, que se presenta ahora como una práctica transformadora que ataca directamente las causas fundamentales del problema que se aborda, ICI 1997, es decir que en este último paso del método P-T-P se logra resignificar el concepto de progreso de una comunidad vulnerada, pues se replica la experiencia por cada persona participante del proceso educativo popular, pues estos a su vez llevarán a sus contextos inmediatos los conocimientos adquiridos que se han dado gracias a la práctica en la realidad.

Entendemos entonces este proceso (P-T-P) como una herramienta para el desarrollo de proyectos educativos populares que pueden partir de cualquiera de las tres etapas que hemos enunciado con anterioridad, como lo señala el ICI 1997: *“Se trata de un proceso en espiral donde se alternan el teorizar y actuar, cada vez superando el punto de partida anterior, en una forma ascendente, que es lo que hace avanzar la educación y la lucha del pueblo” p 62.*

Dentro de sus alcances, este tipo de acciones pedagógicas denominadas como Educación Popular llevan paralelo a sus propuestas la voluntad de generar un sentido de pertenencia en quienes participan de estos procesos, por ello vemos como en su mayoría estos procesos surgen en poblaciones vulneradas que han vivido más de cerca y en carne propia discriminaciones y

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

maltratos entre otros actos que los impulsan naturalmente a resistir, denunciar y organizarse ante un orden social vigente. Torres (2009).

La Educación Popular, aunque ha establecido ya unas bases sólidas en cuanto a pedagogía y política se refiere, está aún en construcción y se mantendrá siempre en esa dinámica, pues las sociedades se van reinventando, lo que implica una mayor destreza de quienes desean mantenerse en el camino de la Educación Popular.

Esta dinámica en la que fluctúa la Educación Popular está ligada a la necesidad de recuperación que tiene una comunidad, en cuanto a que han perdido la garantía de sus derechos, oportunidades y la responsabilidad de asumir la resolución de sus problemas entre otras, estas pérdidas han sido alienadas a través del asistencialismo, que como dice Freire 1989 “...*impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo*” p 50, por eso las soluciones que vienen de los estados son siempre superficiales en cuanto a las necesidades reales de una educación en pro del desarrollo individual y colectivo, un desarrollo que no atente contra sus voluntades y necesidades reales. Es aquí donde la Educación Popular entra a despertar esa conciencia crítica que necesita el ser humano para asumir su propia recuperación, esto es una realidad que implica para las comunidades como lo enuncia Freire 1989 “...*ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas.*” p 50, y ese despertar se da en la medida en que el acto educativo sea asumido con responsabilidad social y humana, donde la visión y la perspectiva del mundo se amplíe a través de un conocimiento práctico y reflexivo en todas las áreas que componen al ser humano (afectiva, familiar, individual, espiritual y social).

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

La comunidad LGBTI

Cuando hablamos de Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, nos referimos inmediatamente a los conceptos de diversidad y orientación sexual e identidad de género, conceptos que buscan clasificar la distinción sexual de los seres humanos que han sido etiquetados de diferentes maneras a lo largo de la historia. Para entender de donde viene esta gran división nos remitimos a la concepción de Sexo que García 2007 define como: “... *una distinción entre hembras y machos basada en las grandes regularidades de correspondencia en los cuerpos humanos entre tres componentes del mismo: el sexo cromosómico o genético(alelos XX o YY), el sexo hormonal (carga diferenciada de hormonas femeninas y masculinas en todas las personas) y el sexo anatómico(pene o vulva al momento del nacimiento, y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad).*” P 16.

El antecedente histórico de la sigla LGBT nos remite a los años 60 donde todos los términos para referirse a una persona con otra orientación sexual diferente a la heterosexual eran despectivos, dentro de estos está el término “*homosexual*” en la cultura anglosajona que fue usado con connotaciones negativas, con el pasar de los años se dio paso al término “*gay*” Palacio 2014

Según la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (SCRD) 2011, el uso de esta sigla se ha dado con el fin de agrupar a las organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos relacionados con *la orientación sexual y la identidad de género* y se refiere específicamente a lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, esta denominación que fue en su inicio de uso político para la interlocución con el órgano estatal y fue usada por primera vez en el año 2003. Por otra parte, Palacio 2014 se refiere al uso de esta sigla a partir de los años noventa

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

donde se integraron las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas para enfrentar así la marginación que estas personas vivían en el mundo.

Hasta entonces se reconocen estos cuatro grupos (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) como la totalidad de las diversidades sexuales y de identidad de género, pero aún existe un grupo de personas excluidas de este movimiento, los *intersexuales* y los *queer*, la inclusión de estas personas se da en Colombia con el uso del término intersexuales, en países como Brasil y Argentina se usa el termino queer para referirse a las personas intersexuales y pansexuales. (Palacio 2014)

Para definir la intersexualidad acudimos en primera instancia a una perspectiva médica que nos presenta el hermafroditismo verdadero desde los sujetos que desarrollan características físicas y genitales de los dos sexos (masculino y Femenino) en un mismo cuerpo. (García 2007).

Estas percepciones alimentan un imaginario que establece límites rígidos en la sociedad, como lo enuncia García 2007 estas percepciones idealistas “... *impiden el reconocimiento social de la diversidad real que los seres humanos tenemos en nuestras construcciones del género y la sexualidad.*” P 25, por ello las personas que no se ubican o se definen en una orientación sexual determinada no logran definir su lugar en las categorías LGBT.

Se comienza a hacer uso de la letra (I) dentro de esta sigla para referirse a las personas intersexuales, este avance terminológico les ha permitido a más personas que no se identifican con una sexualidad heteronormativa la posibilidad de exigir sus derechos y reconocimiento en la sociedad como sujetos de derecho.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Es preciso enunciar que esta agrupación de identidades y orientaciones no ha sido fácil, a finales de los años ochenta se evidencio una intolerancia entre gays y lesbianas hacia los bisexuales y transgeneristas, pues como lo describe Palacio 2014: " *Muchos creían que los transexuales actuaban según los estereotipos de género y que los bisexuales eran solo homosexuales que tenían miedo de mostrar su identidad.*" P 43, estas manifestaciones de discriminación dentro del mismo movimiento LGBT generaron la creación de nuevas colectividades con particularidades específicas de cada identidad de género u orientación sexual y la consolidación de la sigla LGBTI que simboliza la inclusión de esta población a la lucha de este movimiento social.

Es importante mencionar que para el 2011 año en que la alcaldía Mayor de Bogotá realizo el *Estado del arte de las prácticas culturales de la población LGBT en Bogotá D.C*, no se reconoció aun a las personas intersexuales dejando a un lado las necesidades políticas, culturales y sociales de estas, este tipo de acciones se consideran excluyentes teniendo en cuenta que de años atrás organizaciones no gubernamentales como *Colombia Diversa* viene haciendo una labor informativa e investigativa al respecto y que fue respaldada por el mismo ente estatal en el año 2006 y 2007.

La permanencia de una condición de heterosexualidad obligatoria en la sociedad perpetúa un orden social tradicional que históricamente ha vulnerado los derechos humanos de muchas personas y que los pone en una condición de vulnerabilidad frente a las dinámicas sociales naturales. (Palacio 2014), de ahí que la homofobia aún se siga viendo como algo normal, cuando esta debe entenderse como un abuso y una forma de violencia.

Este tipo de accionar se reconoce como "*Heteronormatividad*" y sugiere la reproducción heterosexual como única opción para una vida formal y decente, lo que implica que cualquier

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

rasgo de desviación ante esta pauta es considerado como nocivo o peligroso para la sociedad.

(García 2007)

Cuando estos actos se hacen recurrentes empezamos a sentir como obligatorio un estilo de vida heterosexual, considerando esta una opción única, normal y adecuada (García 2007). Esta lógica de pensamiento heterosexual nos ha llevado históricamente a *“organizar el mundo binariamente, lo cual implica, además, el establecimiento siempre de un orden jerárquico en el interior de cada par de categorías”* (p 38), por ejemplo, si una persona está casada es normal, si está soltera es anormal, y así mismo con las categorías de hombre y mujer, heterosexual y homosexual entre otras.

La enseñanza de la práctica audiovisual en la comunidad LGBTI

Estamos inmersos en una cultura donde nos forman en función de lo material, donde se carece de todo tipo de reflexión, por eso en la educación artística se han planteado algunos contenidos de aprendizaje desde una lógica de producción que delimita la enseñanza de las artes. (Mejía 2008)

Retomando el concepto de formación categorial que expone Mejía (2008) citando a Klafki podemos ver que una reflexión pedagógica de los contenidos en la enseñanza de las artes visuales puede involucrar las problemáticas que los individuos vivencian y que pueden ser abordadas desde la enseñanza de la practica audiovisual, de esta manera las personas se pueden apropiar de los conocimientos que adquieren haciéndolos parte de su *realidad cultural*.

Siendo así podríamos hablar de que la enseñanza de las artes audiovisuales (Imagen y Sonido) desde una perspectiva crítica se da, como dice Mejía (2008) a partir de “una mediación entre las experiencias del mundo objetivo y el derecho del sujeto a ser el mismo y tiene como fin la autorrealización y la comprensión de sí mismo, y del mundo, mediante el mundo”. P 38

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Reconocemos que la producción de imágenes audiovisuales está concentrada o centralizada en las fuentes privadas o estatales y por ello las transformaciones en la sociedad no son de fondo, sino que se acomodan al interés de estas dos vertientes quedando en el aire las verdaderas intenciones de la gente, del pueblo, de esas personas que día a día conviven con sus dificultades y sus maneras de superarlas.

Por eso es tan importante la llegada del video y el internet como tecnologías que expanden el umbral de la comunicación que era tan limitado, porque, así como lo enuncia *Polanco 2011* “...empiezan a generarse imágenes por fuera de los estudios cinematográficos y de las estaciones de televisión estatales y privadas.” (p 38) y las personas tienen entonces la posibilidad ahora de comunicarse sin filtros moralistas o políticos, cobra valor lo que se considera como colectivo, la creación conjunta de un producto en el cual ya no es tan importante la “factura” o alta calidad sino la información que esta contiene.

Es claro entonces que esta alternativa de comunicación constituye una manera de resistencia cultural y social a la dominación ejercida por décadas en la sociedad Latinoamericana sobre la comunidad LGBTI (Polanco 2011). Es preciso anotar que aún no existe un espacio claro y contundente ni en la televisión pública ni en la privada para esta población, entonces se hace importante la producción audiovisual independiente y alternativa que generan los colectivos y organizaciones que se apoderan de esta herramienta para contrarrestar este ejercicio de poder que es una realidad palpable y evidente.

Las interpretaciones de esta realidad se dan según la información que reciben las personas a diario y de diferentes maneras, tanto la vivencia diaria como la influencia de los medios de comunicación, estas percepciones orientan las acciones que ejecutan los colectivos

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

audiovisuales, para así lograr un dialogo entre la obra audiovisual y la comunidad a través del proceso creativo y la exhibición de dicha obra.

A consecuencia de este dialogo, el audiovisual, como lo enuncia Polanco 2011 “...*pasó a ser un vehículo de las percepciones propias sobre la cultura y la política, así como una herramienta para contrarrestar las hegemonías comunicativas.*” (p 47), es así como se va posicionando la práctica audiovisual en la cultura propia de la comunidad y que se manifiesta como un lenguaje propio que se alimenta de las percepciones auténticas de quienes viven sus problemáticas y buscan exponerlas a través de las artes audiovisuales.

Entre sus maneras de accionar Mujeres Al Borde plantea una estrategia *artivista*. Para definir el artivismo tomamos la definición que nos sugiere Delgado (2013), el artivismo es: “...*un nuevo tipo de arte político a cargo no solo de artistas, sino también de comunicadores, publicistas, diseñadores, arquitectos(...)*Sus obras de denuncia comparten la vehemencia y la intencionalidad del antiguo arte de agitación y propaganda, pero no se conforman(...)con ser meras transmisoras de consignas de partido o instrumentos a disposición de la pedagogía popular de proyectos revolucionarios, sino que combinan un lenguaje artístico novedoso con una propuesta política transformadora de la realidad.” (P 2).

Esta estrategia es un ejercicio formativo desde la enseñanza de las artes audiovisuales que implica la reflexión sobre el papel de sus participantes como sujetos de cambio social, en ese orden de ideas, además de ser una propuesta política es también pedagógica puesto que su ejercicio educativo está involucrando procesos de aprendizaje basados en la Educación Popular teniendo presente su vocación activista que busca fortalecer los ideales del movimiento LGBT. Mujeres al Borde en su acción colectiva ha buscado durante sus 15 años de artivismo darles sentido a las iniciativas de sus integrantes y abordar así las necesidades políticas, sociales,

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

culturales y educativas de la comunidad LGBT en Colombia y Latino América, por ello en sus prácticas artísticas abordan las interacciones sociales y políticas por las cuales pasan sus participantes y formadoras, y que funcionan como acción colectiva de creación y resistencia. (Herrera 2013).

La organización Mujeres al Borde como parte de un movimiento social

Mujeres al Borde articula propuestas artísticas y políticas con el interés de lograr un reconocimiento del movimiento LGBTI en la sociedad, esta organización como movimiento social agrupa a personas con gustos o deseos sexuales diversos, para llevar a cabo acciones de tipo legal y artístico que tengan incidencia tanto en las políticas de Estado como en los contextos inmediatos de las personas LGBTI. SCRD 2011.

Vivimos en una sociedad en la que predomina un orden de género jerárquico, es decir, la idea de que el hombre prevalece sobre la mujer es un ideal encarnado en la cultura Latinoamericana y que se manifiesta tanto en la calle como en la familia y en la escuela o la universidad (SCRD 2011). La marginalidad y la exclusión se hacen situaciones cotidianas para las personas con una identidad de género u orientación sexual diferente, esto lo refuerzan las divisiones como las clases sociales y las diferencias económicas, es así como el contexto no ayuda a que las personas con diversidad sexual se agrupen o busquen asociarse a movimientos u organizaciones que van en contra de estos ejercicios de poder.

Es por eso que estos movimientos consideran su actuar como una acción política que está en búsqueda de que sus participantes sean orientados pedagógicamente para así poder contrarrestar las lógicas de poder hegemónico Patriarcal con un conocimiento claro de lo que implica resistir y plantear alternativas de cambio social. Herrera (2013).

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Mujeres al Borde se constituye entonces como una alternativa parte de un movimiento social, porque también viene afrontando una perspectiva libertaria en donde se busca discutir las visiones hegemónicas de las relaciones afectivas sociales y sexuales, además de tener un carácter político, tienen un componente educativo enfocado a superar las injusticias y violencias percibidas en la comunidad LGBT, para ello buscan innovar en cada propuesta artística que llevan a cabo. Mujeres al Borde 2015

Para definir mejor el por qué surge esta organización traemos a colación el concepto que nos da la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte en su *Estado del arte sobre las prácticas Culturales de la Población LGBT en Bogotá D.C:*

“Mujeres al Borde surge ante la necesidad de abrir espacios realmente diversos para mujeres, hombres y personas con orientación sexual e identidad de género no normativas, empoderar a las mujeres en sus derechos, generar lazos de afecto entre las mujeres, y en especial, luchar contra la Endodiscriminación, puesto que una de sus fundadoras, en su condición de bisexual, experimento la discriminación en el grupo de mujeres lesbianas.” (P81)

Existe entonces una necesidad de abrir un espacio diferente dentro del mismo movimiento LGBTI, pues se evidencia una discriminación dentro de este mismo grupo poblacional y de esta manera se siguen vulnerando los derechos de algunas personas que no han podido ubicarse en un grupo específico y por ello pueden terminar por desconocer sus propios derechos y las distintas posibilidades que tienen de superar estas.

Para lograr organizarse como movimiento social se deben articular todas las propuestas y adoptar así una estructura flexible y dinámica que acoja todas las posturas teniendo presente la lucha que comparten como ideal de una sociedad más incluyente y que reconozca estas luchas. Para

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

entender un poco mejor esta manera de organizarse la SCRD entiende a la comunidad LGBT como un movimiento que “...se caracteriza por emprender una lucha por el reconocimiento político, social y cultural de las diferencias sexuales y de género, y se basa en el desarrollo de acciones colectivas, la lucha legal, la incidencia política y la interlocución con el Estado.”

(P22), este tipo de acciones se dan solamente si existe voluntad de progreso en estas personas, si logran entenderse como seres que no solo están en el mundo sino son él también y en esa medida están en la capacidad de resignificarse como seres humanos sociales y tomar acción en lo que respecta a su buen vivir.

Este movimiento es un tipo de acción social en el que la identidad se afirma y se afianza, pues ha sido muchas veces negada o estigmatizada, por eso el movimiento social en general busca retomar principios básicos universales de emancipación como la libertad, el progreso y la revolución, (Polanco 2011). Así se pueden definir objetivos más precisos que en el caso del movimiento LGBTI pueden ser el legitimar una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos y más específicamente desde el trabajo de Mujeres Al Borde propagar o difundir este pensamiento mediante las artes en la sociedad en general.

El arte es una manera de producir cultura, pero no es lo único que compone la cultura de una sociedad, está también se alimenta de las tradiciones y acciones políticas que mantienen de una u otra manera la dinámica de dicha sociedad, esta producción de cultura es inacabable y según Polanco 2011 “...puede ser entendida como la búsqueda por constituirse en una opción a las relaciones de comunicación de una sociedad.” (p32), la manera de comunicarse es entonces también parte de la cultura y usa el lenguaje que esta misma ha ido creando y transformando con el paso del tiempo, en su caso Mujeres al Borde ha creado la estrategia de Escuelas Audiovisuales para poder así comunicar los sentires de sus participantes y establecer así

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

relaciones más efectivas entre la misma comunidad LGBTI y también la relación de esta comunidad con la sociedad en general.

Esto implica empezar a romper estructuras de comunicación prediseñadas ya por la sociedad, que no son equitativas y que como lo señalamos anteriormente hacen uso de un lenguaje modificado para manipular la información en pro de un interés particular. Es por eso que la Educación

Popular plantea una transformación que con el tiempo nos permita como dice Freire 2012

“...imaginar un mundo menos vergonzoso, menos cruel...” p 46 donde las personas con otras orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual puedan expresarse, puedan convivir sin miedos, hacer parte del mundo o más bien ser el mundo mismo, sin miedo a ser discriminados o violentados por otros humanos y humanas que también son este mundo.

Este es un mundo que no está acabado, es decir, no es producto terminado, somos nosotros los habitantes de este mundo quienes le damos forma y en ese orden de ideas sentido a nuestra propia existencia. Este tema de la Educación con una perspectiva crítica, popular no es una tarea fácil, pero es necesaria para la obtención de conciencia, porque si no somos conscientes de que además de estar simplemente habitando este planeta somos él mismo, corremos el riesgo de vivir en el conformismo y la imposibilidad de vivir mejor pudiendo hacer algo, y eso es verdaderamente frustrante.

Respecto a esta posibilidad Freire nos dice en su Pedagogía de la Indignación:

“Es precisamente la relación entre la dificultad y la posibilidad de cambiar el mundo lo que introduce la cuestión de la conciencia en la historia, la cuestión de la decisión, de la opción, la cuestión de la ética y de la educación, y de sus límites.” p 47, podemos decidir entonces no hacer nada, quedarnos perplejos frente a un montón de desigualdades y abusos que suceden a diario en la sociedad, abusos como los que viven las personas con orientaciones sexuales diversas, y

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

quedarnos ahí al margen, o podemos, desde la educación tomar acción frente a esta problemática y encausar acciones pedagógicas para reconocer estas situaciones como un problema también de la educación, y no de la educación que se cree es deber solo de la escuela, por ello la educación popular juega un papel fundamental en la acción pedagógica necesaria en estos casos, porque es evidente una barrera puesta delante de los estudiantes tras un modelo pedagógico estatal y privado que le aterra la posibilidad de que los y las estudiantes conozcan las posibilidades de orientación sexual e identidad de género que existen, y puedan así ver con otros ojos a las personas que se reconocen en esta condición sea cual sea su argumento .

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Método

Estudio de Caso e Investigación Creación

Se ha elegido el método estudio de caso basado en la teoría de Stake quien nos sumerge en una determinación dada por la particularidad del tema que trataremos en esta investigación que es el funcionamiento pedagógico de la *Escuela Audiovisual Al Borde 2016* propuesta por la organización Mujeres al borde, se pretende q partir del análisis de los diarios de campo de dicha escuela el investigador pueda describir los hallazgos pedagógicos que se dan en esta modalidad de formación que es particular de la comunidad LGBTI.

Se escogió el caso de la *Escuela Audiovisual AL Borde 2016* debido a diferentes factores, entre ellos el acceso a este tipo de proyectos formativos por parte del investigador debido a su experiencia en el campo de las artes audiovisuales y más específicamente en el área de sonido. Pero ¿por qué escoger este caso en particular?

Después de haber participado en varias propuestas formativas entre las que el investigador podía intervenir de manera investigativa entre las que se encontraba la *Escuela popular de cine de Potosí y el diplomado en descolonización del lenguaje* en Tocancipa, se decidió profundizar en la propuesta de Mujeres Al Borde y escogerla como el caso a investigar entre las otras propuestas existentes, pues el investigador fue empático con las personas que hicieron parte de este taller y pudo percibir en la convivencia con estas personas durante más de 20 días una necesidad de hacer visible su inconformidad con la exclusión y la violencia que viven a diario las personas que deciden otra opción de orientación erótico-afectiva distinta a la Heterosexual. No se trata entonces de comprender educación para las personas con orientaciones sexuales diversas sino como lo afirma (Stake 1999) “*La primera obligación es comprender este caso...*” *P17* nos focalizamos en lo sucedido en este caso en particular desde una perspectiva pedagógica

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

haciendo uso del instrumento del diario de campo y el criterio del investigador como participante. Esta investigación por su evidente interacción entre investigador y población estudiada tiene un carácter cualitativo que nos permitió describir la experiencia pedagógica vivida desde la percepción personal y profesional del investigador, quien durante el desarrollo de la misma experimento cambios en su labor como docente o formador.

Según Peña B (2011):

“la investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las Ciencias Sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal y como la experimentan los correspondientes.” P 18

Es así como este método busca dar a conocer aspectos más profundos acerca de los procesos pedagógicos en el audiovisual comunitario, relacionar los diversos hallazgos del mismo con las inquietudes del investigador participantes planteadas en la introducción de esta investigación y que surgen en proceso de *La Escuela Audiovisual al Borde 2016*.

Se considera entonces esta una oportunidad para incluir métodos de investigación de las ciencias sociales para la investigación en el arte.

Para este método de investigación la creación es el contexto que toman los y las participantes / artistas (Daza 2009) para generar conocimiento en el área audiovisual, es por eso que el investigador creador pone la práctica y enseñanza del sonido como parte de la participación creativa en la investigación a través de los módulos de sonido que le fueron encargados además de la participación en la creación de un corto animado en donde la participación del investigador

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

creador es desde tres posiciones, una como tallerista invitado, otra como participante del taller y otra como co-creador del cortometraje animado.

Es por esto que el reto en esta investigación para el investigador y los demás participantes fue reflexionar sobre su misma disciplina para poder crear un nuevo conocimiento de arte audiovisual y comunitario donde lo menos importante fue el producto y se resaltó la transformación en el proceso. Es así que es más importante la transformación en el proceso que el mismo producto (Daza 2009)

Este Método incluye a diferencia de otros métodos la imaginación ya que el investigador debe dar rienda suelta a la sinrazón para poder crear y además debe a veces ir en contra de los que el mismo ha sido en dicho proceso de transformación, imaginación, creación rompiendo con sus propios esquemas, preceptos y/o Paradigmas. (Daza 2009).

En la investigación creación existen siete pasos según Archer 1995 citado por (Daza 2009). Para esta investigación el Investigador Creador se apoyará en tres de los pasos que son:

- *“La reflexión creativa sobre la experiencia humana”*
- *“La interpretación cualitativa del pensamiento humano en la expresión”*
- *“La identificación de la procedencia de comentarios sobre las ideas, las personas, las cosas y los sucesos”* p. 78.

Diarios de Campo

De acuerdo a lo definido en la investigación cualitativa y el estudio de caso se definió el diario de campo como instrumento para la recopilación de información correspondiente a cada día de taller, este instrumento permitió sistematizar la experiencia de haber participado en la *Escuela Audiovisual al Borde 2016*. Para la realización de estos diarios de campo se tubo presente la

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

definición de Martínez (2007) quien nos muestra como la importancia de la observación de las fuentes primarias teniendo en cuenta una planeación previa de lo que se va a observar de ellas, permite que se derive la teoría que apoya y define lo que se va a observar y el cómo hacerlo.

El procedimiento para dicha observación se hizo teniendo un objetivo que fue describir las situaciones desde una perspectiva pedagógica, manteniendo los detalles y situaciones relevantes de cada día, así mismo, se plasmó en los diarios las sensaciones y percepciones de los talleristas y las opiniones más cercanas a dilucidar nuestros objetivos.

Como temas para la observación en los diarios de campo de acuerdo al objetivo se establecieron para su análisis, la descripción de las actividades, la organización y la comunicación entre los y las participantes de cada uno de los módulos realizándose al finalizar las jornadas de taller.

Para este último punto se tuvo en cuenta especialmente los sucesos y es por esto que se realizó un estudio de caso definido por Stake (2005) citado por Peña 2011 como: “un instrumento para conseguir algo diferente para la comprensión de algo concreto, sirve además para profundizar un tema o afirmar una teoría, se da cuando un interés recae en un instrumento” p 11. Estas apreciaciones las darán las estrategias metodológicas que se enmarcaran en los objetivos planteados y los conceptos revisados en el capítulo de Marco Teórico.

Colectivo a investigar

Partiendo de la participación en la elaboración de talleres para comunidades que se encuentran interesadas en la práctica audiovisual comunitaria se contactó a la Organización Mujeres al Borde, por la estrategia de establecer resistencias socio-políticas y la búsqueda continua de la garantía y protección de sus derechos como población diversa en la vivencia de su sexualidad. Mujeres Al Borde es una organización no gubernamental que inicia su activismo desde hace quince años con el fin de ejercer acciones políticas y artísticas en pro de la exigencia de los

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

derechos de las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual e identidades de género no hegemónicas, y que han sido discriminadas dentro de esta misma categorización (LGBTI), es decir que han sido víctimas de la Endodiscriminación.

La Organización Mujeres al Borde que hace parte del movimiento social LGBTI permitió el desarrollo de esta investigación a partir de la participación del investigador como formador en el área de Diseño Sonoro en la “Escuela Audiovisual Al Borde Colombia 2016” donde se impartió un taller a modo de retiro audiovisual para la enseñanza de la Animación en 2D, esto como parte de la estrategia Artivista que viene llevando a cabo la organización para promover la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas e identidades disidentes.

Población participante

La población asistente a este taller se compone de personas activistas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e Intersexuales) de Latinoamérica que fueron seleccionados por la organización Mujeres Al Borde teniendo en cuenta su formación previa en talleres anteriores realizados por esta organización en países como Paraguay, Ecuador, Argentina y Chile, en los cuales se abordó la producción audiovisual como método de comunicación y denuncia frente a las violencias vividas por esta comunidad desde la técnica de documental autobiográfico.

El tiempo

La duración del taller fue de una semana en la cual se dividió la carga académica según las dos áreas (imagen y sonido) teniendo presente los ejercicios propuestos por cada uno de los talleristas, en un principio se evidencio una jerarquía por parte de la enseñanza de la imagen, al sugerirse más días para la enseñanza de esta y la ausencia del investigador-tallerista quien

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

estando a cargo del área de sonido manifestó su inconformidad y se logró acordar un equilibrio, dándole más participación al área de sonido, el investigador-formador se integra al taller desde su inicio haciendo aportes a lo que significa la composición “Audio – Visual”, durante el taller las personas participantes pudieron evidenciar que la captura y edición de sonido son tan importantes como en la imagen y que demandan un tiempo de producción similar, es decir, los grupos se dividieron para lograr el objetivo sonoro y de imagen, de otra manera no se hubiese cumplido la meta trazada en el inicio del taller.

El material tecnológico

Los equipos tecnológicos que se usaron para la captura y edición de imagen y sonido fueron equipos profesionales, lo que facilitó el trabajo de los talleristas, además las personas asistentes traían consigo los equipos que usan en sus lugares de impacto activista mediante el audiovisual, esto favoreció el conocimiento práctico de estas personas quienes pudieron explorar en sus propios equipos las posibilidades técnicas y artísticas del material tecnológico, se resolvieron dudas respecto al funcionamiento de estos y así mismo identificaron otras posibilidades de mejora para que sus producciones sean de mayor calidad e impacto. (véase anexo 1)

Es importante enunciar que, aunque en el taller se usaron equipos profesionales también se hizo uso de la improvisación y el aprovechamiento del espacio, pues para la edición de imagen y sonido por lo general se usan salas de edición aisladas de luz y de ruido, en este caso hubo que adaptar habitaciones para ello, el grupo se mostró dispuesto a resolver esta dificultad que se transformó en una posibilidad de adaptación que pueden aplicar a sus proyectos en sus respectivos países.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Adaptación de espacios 1

Durante el módulo de diseños sonoro se adaptaron los espacios para aislar el sonido y crear la música y efectos para la banda sonora de los cortometrajes

Fuente: Fotografía tomada en el módulo de Sonido de Escuela audiovisual al Borde 2016

Descripción del Taller y recolección de información:

La propuesta para la *Escuela Audiovisual al Borde 2016* incluyó actividades relacionadas con la medicina ancestral (uso de plantas maestras), la educación territorial (apropiación de las problemáticas del contexto) y la técnica del Stop Motion (animación cuadro a cuadro), estuvo diseñada para realizarse en una semana con actividades teórico prácticas enfocadas en las diferentes disciplinas de las artes audiovisuales organizadas por módulos, se desarrolló en las afueras del Municipio de Villeta Cundinamarca.

A partir de esta primera propuesta se obtuvo contacto mediante Email y Chats con el fin de lograr la participación y elaboración del módulo de diseño sonoro para animación en lo que ellos/as denominan: “*Escuela Audiovisual Al Borde 2016*”, que es una experiencia de cine comunitario y proceso pedagógico que se viene elaborando en diferentes países desde el año 2011 y que para el 2016 se llevó a cabo en Colombia.

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Para ello se acordó llevar Diario de campo por parte del Investigador Creador de las actividades que se realizaron durante la semana de La Escuela Audiovisual y otras Observaciones como investigador participante. Lo anterior como ejercicio de recolección de información para la presente investigación.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Análisis de resultados

Después de revisar lo recopilado en los 8 diarios de campo que el investigador creador realizó desde esta postura observante y participante a la vez se logró recoger datos a medida que avanzaba el taller, además los productos audiovisuales realizados durante el taller como los ejercicios de captura de sonido y la creación definitiva de los dos cortometrajes le permitió al investigador adentrarse en la comunidad LGBTI, en sus pedagogías y necesidades educativas expresadas en cada iniciativa activista del proceso de creación.

Para comenzar a mostrar el análisis de resultados aparece en seguida el recuento de acciones que se realizaron para la obtención de dicha información mediante la realización de los diarios de campo:

- Inicialmente la organización Taller Ambulante de Formación Audiovisual (TAFA) y el investigador participante se reúnen para dar a conocer las respectivas Metodologías Pedagógicas que se implementaran teniendo presentes los procesos audiovisuales anteriores referenciados por la organización(véase anexo 4) TAFA propone entonces un método que incluye el uso de plantas maestras antes y durante el taller para dar al grupo de participantes un acercamiento espiritual al significado de imaginario cinematográfico así mismo propone el uso del concepto de educación territorial, el investigador por su parte propone la metodología P-T-P (practica – Teoría –Practica) expuesta por el Instituto Cooperativo Interamericano (ICI) en el año 2007,que para la enseñanza del diseño Sonoro es pertinente pues expone al grupo a dar cuenta de sus conocimientos previos y las problemáticas en común que les afectan frente al área de sonido a partir de una experiencia directa con los equipos de grabación de audio.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- Se planteó un cronograma de actividades de acuerdo con la propuesta de la organización Mujeres al Borde quienes sugirieron un “taller a modo de retiro Audiovisual” (véase anexo 4) como aparece en la comunicación vía correo electrónico en el que se informó las actividades propuestas por la organización, estas incluían rituales ancestrales, explicaciones teóricas sobre la animación en 2D, prácticas de fotografía y sonido, como resultado final la creación de dos cortometrajes animados.
- Teniendo en cuenta estas premisas expuestas por la organización los talleristas comenzaron a evaluar las distintas variables que implica la enseñanza de las artes audiovisuales (Sonido e imagen) para un grupo de personas de la comunidad LGBTI, esto para los talleristas fue una nueva experiencia pues ninguno de los dos habían trabajado con esta población antes y quizá les resultó difícil la interacción con estas personas, igualmente cabe anotar que ambos aceptaron trabajar con esta población desde el respeto y el profesionalismo que les caracteriza como especialistas en las áreas respectivas.
- En las primeras comunicaciones que se tuvieron entre talleristas y que fueron de manera virtual (ya que uno de los talleristas vive en Perú fue necesario realizar esta planeación de manera no presencial) (véase anexo 4) se establecieron algunas variables prioritarias para la creación de un método en común que beneficiara el acceso a los conceptos de manera eficiente.
- Teniendo resuelto esto nos enfocamos en construir unas narraciones solidas que permitieran utilizar este material tecnológico de la mejor manera, como lo manifestó el tallerista de imagen, hay que *“tratar de no complicarnos con el tema tecnológico y si darle potencia al dramático narrativo de la banda sonora”* (véase anexo 4), esta

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

afirmación confirma la necesidad de fortalecer la parte sonora en los productos audiovisuales de carácter comunitario, que por lo general carecen de calidad en la factura.

- Las actividades propuestas por el investigador creador quien está a cargo del diseño sonoro incluyen una serie de ejercicios prácticos que van desde la captura de sonido con diferentes micrófonos a diferentes distancias, el manejo y set de los equipos de grabación y micrófonos, la limpieza y mantenimiento de los equipos, solución de problemas en grabación, posibilidades de mejora desde el software y ejercicios de creación musical análoga y digital.
- Se logró un acuerdo entre las dos propuestas, aunque no fue clara la definición de educación territorial y ancestral por parte del tallerista de imagen. Lo que sucedió es que cada tallerista se ocupó de su espacio académico a su manera, pero a la hora de unir conceptos fue fácil gracias a la experiencia fílmica de cada tallerista, esto permitió puntos de convergencia de tipo técnico tales como la sincronía entre imagen y sonido, la percepción audiovisual y el deseo de hacer uso del audiovisual como herramienta de emancipación, este último punto sobre todo fortaleció el vínculo pedagógico entre los talleristas, la organización y las personas participantes pues se generó un sentido de pertenecía frente al trabajo realizado durante el taller que permitió llegar al final de todo, la creación de los dos cortometrajes animados. Como resultado de este trabajo se replanteo el nombre del taller y paso de ser “II escuela audiovisual al borde Colombia 2016” a “Aniamando Escuela audiovisual Colombia 2016” (véase anexo 2)
- En las primeras sesiones se logró que las personas participantes comprendieran el concepto de banda sonora, reconociendo los grupos que la componen y la manera de obtenerlos, esto se obtuvo a través de la práctica en la captura de sonido a diferentes

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

fuentes sonoras. En un segundo momento se realizó un listado de sonidos necesarios de capturar para la historia según el guion que se planteó; se corrigieron los errores o dificultades que iban apareciendo con el fin de ir aclarando conceptos. Este proceso evidencia que es a través de la práctica reflexiva que se da un conocimiento útil, pues se comprende este como una herramienta de uso y de acción, de resistencia y percepción.

- En cuanto a la imagen la aprensión de conceptos se dio de manera similar al sonido entre la teoría, la práctica y la visualización de ejemplos se logró que las personas participantes comprendieran los conceptos de imagen animada desde sus diferentes técnicas y se enfocó el trabajo en la técnica Stop-motion, que fue la usada para crear los dos productos audiovisuales resultantes del taller.
- Este taller represento un desafío para los talleristas y seres humanos pues no se sentían parte de lo que enmarca la categoría LGBTI, se definieron como heterosexuales, pero aun así respetaron las orientaciones sexuales de las otras personas, aunque sean o no participantes de la *Escuela audiovisual al Borde 2016*. (véase anexo 1). Se busco la manera más asertiva de comunicarse sin herir susceptibilidades, se evitó la definición o nombramiento de las personas por su sexualidad buscando generar un ambiente pedagógico incluyente involucrando a todas las personas participantes en todas las actividades.

De acuerdo a las acciones realizadas y organizadas para que la Escuela Audiovisual al Borde 2016 se llevara a cabo se analizaron en los diarios de campo las siguientes categorías:

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Los colectivos Audiovisuales

Las posibilidades comunicativas que tiene una comunidad vulnerada son limitadas, sus referentes siempre son material audiovisual que viene casi siempre del cine comercial y la televisión, por ello la labor de los colectivos audiovisuales es de suma importancia para la emancipación de las comunidades vulneradas, pues a través de procesos formativos como las escuelas audiovisuales de Mujeres Al Borde que se logra empezar a re educar esa cultura visual que se ha distorsionado, para ello en la escuela audiovisual *al Borde 2016* se exhibieron cortometrajes de otras comunidades que han dado una lucha por un ideal en común, esta actividad pedagógica de relacionar las actividades culturales y sus prácticas pedagógicas hace que estos grupos (colectivos audiovisuales) se motiven a la creación y proposición de más productos en los que puedan exponer también sus ideales y además de ello poder tener un conocimiento pedagógico, técnico y político de lo que es la comunicación en sus diversas opciones.

La enseñanza de la práctica audiovisual en la comunidad LGBTI

Las personas de la comunidad LGBTI no cuentan con un espacio claro y definido en los medios audiovisuales, por lo cual podemos afirmar que existe un gran desinterés por las entidades responsables de los contenidos audiovisuales tanto privados como estatales mantienen una exclusión a productos que expongan posiciones, ideales, pensamientos y sentires de la comunidad LGBTI, por ello es necesario una comunicación audiovisual responsable con la sociedad, esta debe atender las necesidades de esta y permitirles así a las personas expresarse de manera libre mediante las diferentes técnicas existentes.

En la práctica audiovisual se ha delegado un papel técnico a la creación sonora dejando de lado su importancia en el proceso creativo desde el origen, como se muestra en el diario de campo, el

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

investigador expone su inconformidad ante la sugerencia por parte del formador en imagen animada de que la enseñanza del diseño sonoro sea en la última etapa del taller, por lo cual “...*el investigador propone entonces estar en la totalidad del tiempo del taller con el fin de observar e involucrarse más en la creación desde el inicio y que no solo se vea al sonido como el complemento a la imagen.*” (véase anexo 1). Esta postura rompe con la fragmentación que existe en el área audiovisual, pues desde mi experiencia he vivido la segmentación del trabajo impidiendo que las personas encargadas del área de sonido se vean involucradas en la creación del guion que es la pieza fundamental para la creación audiovisual.

El concepto de artivismo en la comunidad LGBTI se hace presente a través de propuestas como la de la organización Mujeres Al Borde quienes en su accionar plantean actos artísticos y propuestas formativas tanto en las artes audiovisuales como en las artes escénicas, es una forma de hacer activismo que deja un conocimiento disciplinar con el cual la comunidad LGBTI puede comunicarse y manifestarse, es así como la propuesta *Al borde producciones* (área encargada de audiovisual) se consolida como una propuesta activista que desde el arte ejerce acciones frente a las injusticias vivenciadas por la comunidad LGBTI en Latino América.

Para la organización Mujeres Al Borde es importante el contacto con la medicina ancestral (yagé) ya que sus fundadoras han participado de esta experiencia y han referido que es un experiencia que muchas personas de la comunidad LGBTI se pierden por el contexto patriarcal y excluyente que manejó la comunidad indígena que coordinó la toma. Según la Organización *Mujeres al Borde* “*esta experiencia nos da la posibilidad de tener visiones y explorar en otras posibilidades narrativas que en el audiovisual podemos plasmar*” (véase anexo 1),

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Así como las practicas ancestrales fueron de libre participación, los módulos también lo fueron como se muestra en el diario de campo en el día dos: “ *De los quince asistentes solo nueve deciden hacer parte de la toma, se procede entonces a confirmar la llegada del Taita.*” (véase anexo 1). Lo anterior confirma que los espacios de participación en la escuela audiovisual fueron agradables y voluntarios para las personas participantes

Si el lugar donde se imparte la enseñanza es agradable para las personas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento se facilita, pues un ambiente tranquilo y amable hace que las personas tengan aún más disposición para realizar actividades pedagógicas. En el caso de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 el grupo se mostró sorprendido por el espacio como lo podemos observar en el diario de campo: “ *... al llegar nos encontramos con un lugar agradable y tranquilo lejos de la civilización, lejos del ruido de los autos y entre mucha naturaleza, el grupo se muestra feliz y a gusto con el espacio.*” (véase anexo 1). Esta reacción evidencia el agrado del grupo respecto al lugar donde buscan aprender algo nuevo, y para los formadores es una característica favorable, pues el silencio y el contacto con la naturaleza favorecen las propuestas de los formadores que tienen un componente más ancestral y popular.

Cuando un educador da muestra de su experiencia respecto al tema que expone, le da confianza a las personas que reciben de este un conocimiento específico, muestra de ello es lo sucedido el día cuatro de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016, cuando “...el tallerista retoma en acción el concepto de fuente sonora haciendo la claridad: la fuente sonora es todo lo que produce el sonido que deseamos capturar, para ello deben acercarse al micrófono lo más que puedan a la fuente, solicitar a las personas que se encuentren cerca silencio y grabar sin producir ruidos de manipulación...” (véase anexo 1), por eso en la Educación Popular la jerarquía se derrumba, el

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

educador es parte del grupo al que comparte su experiencia sin temor a equivocarse pues entiende esto como una posibilidad de aprendizaje y no una catástrofe académica.

El lenguaje incluyente es un factor determinante para la efectividad de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en la comunidad LGBTI, como un ejemplo de ello observamos lo sucedido en la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 donde el investigador pudo evidenciar que en el grupo siempre se comunicaban incluyéndose a todas las personas haciendo uso de la identificación de los tres sexos (macho, hembra e intersexuales) García 2007, al dirigirse al grupo entonces el investigador empezó a hacer uso de esta herramienta, esta acción viniendo de una persona heterosexual como el investigador generó en el grupo aún más confianza y afianzo el vínculo emocional que se construyó durante el taller, evidencia de ello se imprimió en el diario de campo del día seis : “Cada uno de los grupos asigno a dos personas que se encargaron de la parte de captura de sonido, el tallerista propone a los grupos rotarse en esta labor para que todos, todas y todes tengan la experiencia con la captura de sonido...” (véase anexo 1), como también el investigador se encuentra en una postura de aprendizaje solicita al grupo sugerencias de cómo hacer uso del lenguaje incluyente, encuentra entonces que también haciendo el cambio al final de cada pronombre por la letra e, por ejemplo: elle, une, todes, esto posibilita una comunicación incluyente durante el resto del taller.

La planeación de las actividades pedagógicas debe ser precisa, pues de no ser así se corre el riesgo de abandono por parte de los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta experiencia fue vivenciada en la última etapa de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 donde “...a pesar del compromiso del grupo durante todo el taller se evidencio una sensación de abandono por el cortometraje, fue necesario entonces que los talleristas realizaran la

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

masterización de los dos cortometrajes.” , es así como queda inconcluso uno de los pasos fundamentales para la finalización de un producto audiovisual como lo es la masterización donde se ajustan los niveles de imagen y sonido al estándar de calidad necesario para que una pieza audiovisual pueda ser exhibida en cualquier lugar del mundo. (véase anexo 2)

La organización Mujeres al Borde como movimiento social

Las actividades propuestas por los movimientos LGBTI atienden las necesidades integrales de las personas que acuden a las distintas organizaciones existentes con el fin de hallar un apoyo a las problemáticas que emergen de su condición de orientación sexual. En la dinámica de estos movimientos emergen propuestas de carácter deportivo y artístico que complementan la lucha política e ideológica a manera de reconocimiento del ser, es así como las personas, parte de estas organizaciones manifiestan su alegría y entusiasmo al hacer parte de los diferentes procesos formativos que ofrecen las organizaciones parte de este movimiento social.

La coherencia de las personas participes de un movimiento social es una muestra de compromiso con lo que les identifica y los hace confluir en una lucha común, esta coherencia se manifiesta en la sensación de lucha que transmiten las personas de un movimiento cuando además comparten un mismo lugar o espacio, es decir en la convivencia, un ejemplo de ello es lo sucedido en la Escuela Audiovisual 2016, donde al momento de iniciar la parte de construcción de historia *“...surgen propuestas que nacen de esa sensación de lucha impresa en la labor de la organización, es así como el grupo expone una serie de ideas para la creación de la historia dibujada.”* (véase anexo 1), es esa sensación compartida lo que incrementa las posibilidades creativas del grupo y el respeto por el otro u otra que comparte ese deseo por ser escuchado/a y visto.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

En las actividades que se realizan en un movimiento social se evidencia un alto grado de compromiso por parte de las personas involucradas, pues cada acción es un acto de lucha donde prevalece el valor de la responsabilidad con el movimiento, como evidencia de este accionar observamos que en un momento de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 “...*el tallerista Alex convoca a un “círculo de la confianza” donde todo el grupo se abraza e invoca la energía creadora, nos pusimos el propósito de aprovechar al máximo el tiempo y dar lo mejor de cada uno para lograr la meta de concluir los dos cortometrajes.*” (véase anexo 1), es así como cumplir un objetivo en común aporta al fortalecimiento de un movimiento social como el LGBTI.

La comunidad LGBTI

El movimiento LGBTI tiene una característica comunitaria que se manifiesta a través de la colaboración mutua en diferentes actividades, existe un alto grado de empatía entre las personas pertenecientes a esta comunidad lo que hace que se comprometan con las diversas acciones que involucren iniciativas que aporten a la lucha del movimiento. Como se expresa en el diario de campo del primer día: “... *existe una gran disposición por las propietarias de la casa que entre otras también pertenecen a la comunidad LGBTI, ellas serán las encargadas de alimentar al grupo, lo que consideramos muy importante pues debemos estar pendientes exclusivamente del taller y no queremos que ninguna persona se disperse en otras actividades.*” (Véase anexo 1), esta es una manifestación del compromiso y la determinación de las personas pertenecientes a este movimiento social con la causa LGBTI.

El abordaje de la sexualidad sigue siendo un tabú para los educadores en la actualidad, existen aún prejuicios respecto a la manera de acercarse a las personas con identidades de género diversas o con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, como lo narra el investigador: “... *para nosotros como talleristas es una nueva experiencia pues ninguno de los dos hemos*

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

trabajado con esta población antes y quizá nos resulte difícil la interacción con estas personas ... ” (véase anexo 1) , los talleristas se previenen, es evidente que desconocen el universo LGBTI por lo cual se muestran temerosos en la manera de interactuar con las personas de esta comunidad, es así como se ve afectada la comunicación entre talleristas y participantes, con actitudes de evitación basadas en prejuicios y estereotipos, se dificulta así la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los espacios para el aprendizaje de las personas LGBTI son iguales a los de las personas heterosexuales, según la ley, pero es evidente que la sociedad aún sigue excluyendo y violentando a las personas que libremente deciden su orientación sexual, por ello, la misma comunidad LGBTI ha venido creando espacios de formación política y artística donde encuentran un lugar de resistencia. Cuando en estos espacios confluyen activistas de diferentes lugares estas propuestas tienen eco, pero para que haya una réplica de los conocimientos adquiridos es necesario que el abordaje de los contenidos disciplinares sea explícito y refleje una manera didáctica que sea fácil de llevar a la comunidad LGBTI en cualquier contexto. Un ejemplo de ello es lo sucedido con el módulo de sonido en la *Escuela Audiovisual Al Borde 2016* donde el tallerista en su actuar además de enseñar un contenido técnico y artístico da muestra de una manera de abordar la enseñanza del sonido como arte y técnica audiovisual, para ello traemos a colación un segmento del diario de campo del día cuatro que expone la metodología empleada por el tallerista para explicar el concepto de Banda sonora: “...*empieza por explicar el concepto de Banda sonora, para lo cual exhibe algunos ejercicios realizados en talleres anteriores y que sirven de referencia para explicar claramente lo que son los seis grupos sonoros que la componen: Voz en Off, Ambientes, Foley, Diálogos, Efectos y Música, se explica*

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

uno a uno el modo de captura de cada experiencia, el grupo hace preguntas sobre los micrófonos y grabadoras usados para la captura de sonido.” (véase anexo 2)

En sus narraciones las personas de la comunidad LGBTI exhiben sus realidades que evidencian un maltrato recurrente por parte de la sociedad en general, muestra de ello se da en la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 al momento de exponer las historias que en común han creado para ser llevadas a la animación: “... *el primer grupo nos cuenta la historia de una persona que desde que nace es tratado de encajar en un sexo definido, esta persona cuestiona a los adultos frente a por qué tener que escoger uno solo, es atropellado por distintas autoridades como la académica, la eclesiástica y la policial...*” (Véase anexo 1), esta es una percepción alimentada por los modelos heteronormativos que imperan en la sociedad, donde no hay cabida para otra opción más que la de ser hombre o mujer, además esta narración da cuenta del adultismo que es al igual que el machismo una problemática que se manifiesta a través del abuso del poder y el control.

El lenguaje incluyente es una característica de la comunicación entre las personas de la comunidad LGBTI y que sus activistas buscan promover en su diario vivir, así pues el uso de los, las y les, ellos, ellas y ellos entre otras expresiones incluyen a todas las personas sean hombre, mujer o intersexuales, este tipo de uso del lenguaje se evidencio durante la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 pero solo el investigador fue consciente de ello al copilar los diarios de campo, solo hasta el día cinco se evidencio, cuando el grupo describía su historia de la siguiente manera: “... *es llevado a prisión y allí su rabia lo hace convertirse en un ave que rompe los barrotes y escapa liberándose a sí mismo y a otras personas que comparten la celda con elle.*” (Véase anexo 1).

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

La comunidad LGBTI halla en el audiovisual una posibilidad de comunicarse de manera abierta y explícita, especialmente desde la técnica de la animación, esto se refleja en la reflexión que hace el grupo participante al finalizar la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 quienes

“...consideran que la animación es una posibilidad de comunicación alternativa que en el caso de la comunidad LGBTI les permite hacer uso de un imaginario con infinitud de posibilidades; una de las participantes comenta que para ella la animación es un mundo donde lo imposible se hace posible, donde lo increíble se hace creíble”, y eso es lo busca este grupo de activistas con su actividad diaria en cada una de sus organizaciones, hacer que la sociedad vea desde una perspectiva más incluyente sus deseos erótico-afectivos, identidades de género y orientaciones sexuales. (Véase anexo 1).

La Educación Popular

Entre la gran variedad de apuestas educativas populares encontramos algunas propuestas que integra los conceptos de Conocimiento Ancestral y Educación Territorial a través de la enseñanza del audiovisual, es el caso de la organización TAFE de Perú, quienes en su método de enseñanza incluyen el uso de plantas maestras antes y durante el taller para dar al grupo de participantes un acercamiento espiritual al significado de imaginario cinematográfico, así mismo propone el uso del concepto de educación territorial. (Véase anexo 3). Observamos pues que la Educación Territorial se integra a los ideales de la Educación popular pues el conocimiento de su territorio es importante para una comunidad en formación desde una perspectiva popular y por tanto progresista y crítica.

Cuando un método pedagógico empleado en la enseñanza de las artes audiovisuales tiene una perspectiva popular se enriquece pues tiene presente las necesidades comunicativas de la comunidad involucrada, así mismo aclara la direccionalidad e intención de producir un

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

conocimiento específico que aportara realmente a la construcción de sujeto y sociedad de cambio. Un claro ejemplo de este proceder es la propuesta de P-T-P (práctica-teoría-práctica) expuesta por el investigador ante el plan de acción educativo formulado para el taller audiovisual *Escuela audiovisual al borde 2016*, este decide que “*para la enseñanza del diseño Sonoro es pertinente pues expone al grupo a dar cuenta de sus conocimientos previos y las problemáticas en común que les afectan frente al área de sonido a partir de una experiencia directa con los equipos de grabación de audio.*” (véase anexo 1), para lograr que los contenidos propuestos se desarrollaran fue necesario ir reflexionando sobre cada actividad, entendiendo las particularidades de cada persona para comprender los conceptos del diseño sonoro. (véase anexo 2).

Adaptarse es una capacidad de los seres humanos que debemos explotar de manera positiva hacia el alcance de un conocimiento específico, darle uso a algo que ha sido desahuciado o considerado obsoleto es un buen ejercicio de adaptación y recursividad, esto es característico en un proceso educativo popular ya que se hace uso de lo que el contexto ofrece resignificando el uso del espacio como una posibilidad de aprendizaje, como lo expresa el grupo: “... *hallamos un sauna que nos cuentan las propietarias del lugar esta deshabilitado, vemos que nos podría servir como cabina de sonido, allí podríamos realizar las grabaciones necesarias pues nos permite aislarnos del ruido exterior...*” (Véase anexo 1), vemos entonces como el grupo de formadores visualiza las posibilidades pedagógicas y técnicas que le ofrece el lugar para ponerlo en favor del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La adaptación a situaciones de dificultad es una facultad que un educador debe poseer, pues ejemplifica a sus estudiantes la capacidad de resolver problemas *in-situ*, aplicando los

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

conocimientos y saberes previos, esto da muestra del uso real de los contenidos expuestos en una clase o taller.

La disposición es esencial para un ambiente de aprendizaje, esta actitud se debe incentivar o inducir por parte de los formadores quienes desde una perspectiva de educación popular resaltan las virtudes del contexto y del cuerpo de personas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un ejemplo de ello es lo sucedido en el inicio del día tres, en el cual: *“Los talleristas acuerdan un esquema de trabajo para el día, este incluye en un primer momento una preparación corporal para enfocarnos en las actividades del día...”* (véase anexo 1), como podemos observar estas actividades incluyen también a los formadores quienes se hacen parte del grupo y no supervisores del mismo, es decir, no existe una jerarquía entre participantes y talleristas, ellos al igual que el grupo participan de la actividad física que los dispone e integra como unidad de construcción de conocimiento.

La práctica es un elemento fundamental en la Educación Popular, esta les permite a las personas involucradas en el aprendizaje comprender en la acción un concepto, tema o problema, como lo vemos en el diario de campo en el día tres a los participantes del taller *“...se les da a conocer algunos ejercicios básicos de animación como el “Morfining” y “bola - palo”, para ello los talleristas realizan un ejercicio práctico, en paralelo explican en un tablero de acrílico el paso a paso de cada una de las técnicas...”* (Véase anexo 1), lo que podemos observar es que la teoría va permeando la practica en un fluir activo, es decir, a medida que se desarrolla la actividad practica el grupo va resolviendo dudas respecto a la manera de hacer la animación.

La evaluación es importante para identificar las dificultades en el aprendizaje y la enseñanza, así mismo para reconocer los aciertos que se tienen en la estrategia didáctica aplicada, ejemplo de ello es la actividad realizada al cierre del día tres de la Escuela Audiovisual Al Borde 2016

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

donde “... se cierra haciendo una evaluación de lo que fueron los aprendizajes del día, a manera de círculo de palabra se hace una reflexión de lo que el día nos dejó al grupo en general.” (Véase anexo 1), esta reflexión no solamente da muestra de los conocimientos teóricos aprendidos, sino que además le permite al grupo expresar sus sentimientos y emociones respecto al estar allí.

Es en la práctica y en las dudas y cuestionamientos que surgen de ella que se da un aprendizaje real, pues en el superar esa dificultad la persona inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje encuentra el conocimiento, por ejemplo cuando en la Escuela Audiovisual Al Borde 2016 el tallerista de sonido “... retoma a cada grupo acerca de las inquietudes que van presentando, les aclara entonces el concepto de fuente sonora cuando se preguntan por el posicionamiento del micrófono para una buena captura de sonido...” (Véase anexo 1), esta es una habilidad presente en los educadores populares, quienes interpretan las dificultades que se les presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje como posibilidades didácticas para complementar sus métodos de enseñanza.

En la Educación Popular se fomenta el valor del dialogo, ya que es a partir de este que se pueden superar las dificultades que se presenten durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, además es importante la cohesión de grupo y el sentido de pertenencia que le da aún más valor al conocimiento. Como podemos ver en el diario de campo a uno de los grupos del taller le fue más difícil concluir su trabajo audiovisual pues presentaron algunas dificultades en la etapa de pos producción: “Para el grupo de “Cromasomos” fue más difícil, pues al revisar ya el corte definitivo de imagen que lograron, encontramos que pasaban muy rápido de una escena a otra, esto sucedió por la cantidad de Frames (cuadros por segundo) que usaron, hubo entonces que duplicarlos con apoyo del tallerista de imagen (Alex) quien les explico por qué se debió tomar

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

más fotografías de cada movimiento para prolongar así la duración del mismo; se reconoce entonces que el aprendizaje se dio a partir del error, los y las participantes se permitieron retroalimentarse en grupo de las fallas y posibilidades alternativas para superar estas...” (véase anexo 1), en la educación tradicional el error es castigado con una mala calificación, en la educación popular el error posibilita el aprendizaje.

Cuando nos referimos al método P-T-P en su tercera etapa denominada practica reflexiva definimos esta como la réplica del conocimiento adquirido, ejemplo de ello es lo enunciado en el Diario de campo del día siete cuando el grupo expresa: “...*que esta herramienta audiovisual de la animación se consolidara como un derrotero para sus actividades artísticas de resistencia y denuncia en cada una de las organizaciones que dirigen en sus respectivos países...*” (véase anexo 1), es decir esta práctica se dará en cada grupo activista donde se lleve el conocimiento de la animación 2d por parte las personas participantes del taller quienes se encargaran de difundir tanto la técnica como el sentido comunitario que tiene el proceso creativo.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Conclusiones

En primer lugar, es importante resaltar la importancia de trabajar con esta población, en general con este taller se hace un aporte fundamental a la consolidación un trabajo audiovisual de calidad para la comunidad LGBTI de Latinoamérica a partir de una herramienta pedagógica explorativa entre lo que significa la espiritualidad, la convivencia y la enseñanza de la animación desde una perspectiva comunitaria y popular.

Estas personas aprovecharon al máximo la escuela audiovisual, su disposición para aprender era contagiosa y nos permitió a los talleristas profundizar en los contenidos y sobre todo cuestionarnos la manera de llevar esos contenidos a personas que durante años consideramos extrañas, raras, diferentes, en ocasiones durante el taller pasamos la pena de no saber cómo referirnos a una persona transgenero, si llamarle chico o chica, con el pasar de los días entendimos que una forma correcta era llamarle *chique*.

Así se fueron evidenciando diferentes conclusiones como que no es necesario una educación o pedagogía diferente para las personas con orientaciones sexuales distintas a la hetero. En este caso era necesario que las personas heterosexuales que estaban abordando unos contenidos (los talleristas) para enseñarles a personas con otras orientaciones sexuales pudieran sentir ese dolor que se vive al no poder ser lo que en realidad eres y deseas, porque hay una sociedad sesgada y mal informada acerca de lo que es la sexualidad, de ahí la importancia del compartir el espacio a manera de retiro, pues esto sensación se dio por la convivencia, el compartir una mesa para cenar, el sentarse a escuchar sus experiencias de vida, el poder visualizar sus trabajos anteriores que daban muestra de sus habilidades resilientes y además disciplinares en cuanto al audiovisual se refiere.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Los talleristas nos vimos entonces identificados, pues cada uno en su historia de vida ha tenido que luchar y resistir para mantenerse en el oficio de las artes audiovisuales, pues no es tarea fácil ser artista y más en una sociedad conservadora y tradicionalista que ve al artista como aquel que puede entretener a otros pero al que le queda difícil sostenerse, como decía mi mamá ¿pero eso que hace si le da de comer?, hoy puedo decir después de haber realizado esta investigación y sobre todo este taller con la organización mujeres Al Borde que vale la pena luchar por lo que uno realmente desea, que es necesario alzar la voz o en este caso alzar la cámara y el sonido para hacer evidente lo que el mundo quiere ocultar, que los seres humanos en nuestra diversidad somos infinitamente productivos y bellos y que merecemos las mismas oportunidades.

El activismo se muestra entonces como una alternativa pedagógica de lucha y resistencia que desde el audiovisual posibilita la comunicación de los ideales y sentires de la comunidad LGBTI a través de una práctica que educa no solamente a las personas pertenecientes a esta comunidad, sino también al público en general es decir a la sociedad.

El hecho de que el investigador se involucre en la creación más allá del papel de tallerista da muestra del compromiso que exige una postura crítica frente a la educación, pues es decisión de cada educador ser parte del mundo y así mismo de proponer y actuar en pro del desarrollo de propuestas educativas trascendentales para las personas con las que comparte sus conocimientos, su postura debe ser política y contundente, pues el progreso y desarrollo de las personas involucradas en sus procesos de enseñanza aprendizaje dependen del ejemplo que este pueda evidenciar con su vida misma.

El tiempo de duración del taller se extendió más allá de lo planificado con anterioridad, esto provoco que los talleristas reprogramaran las actividades pedagógicas para extenderse en cuanto a contenidos que no quedaron plenamente abordados durante el taller, como la sincronía y la

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

masterización, como podemos observar en el anexo 1, fue necesario agregar dos días mas de trabajo, estas alteraciones en el plan de aula además de poner en aprietos a los talleristas, pone a prueba su capacidad de replantearse y adaptarse a condiciones de tiempo y espacio difíciles.

(Véase anexo 1 y 2)

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Recomendaciones

- Para nuevas investigación se recomienda tener en cuenta las particularidades relacionas de los y las talleristas y la persona Investigadora creadora desde sus identidades no solo sexuales, sino también culturales.
- Se hace necesario utilizar lenguajes incluyentes como los, las y les en investigaciones futura que incluyan la globalidad y las particularidades de la población a estudiar.
- En los proceso de formación audiovisual es pertinente fortalecer el componente de la Disciplina del sonido como elemento fundamental de la creación fílmica e incluir en los contenidos temáticos y didácticos de cualquier formación de este tipo.
- El carácter político de las propuestas activistas no debe restarle interés a las didácticas empleadas en un taller de formación audiovisual y viceversa, es decir que son tan importantes las propuestas políticas como los contenidos temáticos de la formación audiovisual.
- El uso de las “plantas maestras” no es un condicionante para activar los procesos creativos en ambientes de enseñanza aprendizaje.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Referencias bibliográficas

- Cárdenas-Pérez, R. E., Troncoso-Ávila, A. (2014). *Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente*. Revista Electrónica Educare, vol. 18, núm. 3, septiembre-diciembre, pp. 191-202 Universidad Nacional Heredia, Costa Rica.
- Cendales, L., Mejía M. R., Muñoz, J. (2013). *Entretejidos de la educación popular en Colombia*. CEAAL. Bogotá.
- Congreso de Colombia (1997). *Ley 375 de Julio 4 de 1997 por la cual se crea la ley de juventud y se dictan otras disposiciones*. Bogotá.
- Daza, S. (2009). *Investigación-Creación. Un acercamiento a la Investigación en las artes*. p73- 79. Revista Plumilla Educativa. Facultad de Educación, Universidad de Manizales. Manizales.
- Delgado, M. (2013). *Artivismo y Pospolítica. Sobre la estatización de las luchas sociales en contextos urbanos*. revista Quaderns –e. Institut Català de Antropologia. nº 18(2). Barcelona.
- Efland, A. (1996). *La educación en el arte posmoderno. Capítulo 3. La construcción de la realidad: Finalidad en la educación del arte*. Paidós. Barcelona.
- Freire, P. (2001). *Pedagogía de la Indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. 1ra Edición. Siglo veintiuno Editores. Buenos Aires
- Freire, P (1989). *La Educación como Práctica de Libertad*. Paz e Terra, 19ª Edición. 150 p. Rio de Janeiro.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- García, C. I. (2007). *Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas Pedagógicas para enfrentar la Homofobia*. Colombia Diversa. Bogotá.
- García, C. (1997). *Educación Popular: Una Metodología. Capítulo 4: Principios fundamentales de la Educación Popular*. Instituto cooperativo interamericano ICI. Edición: Oscar Isaac Muñoz. Taller San pablo. Panamá.
- González, C. E., Macías, M. E. (2011). *Educación Popular, interculturalidad y convivencia. aportes y experiencias del grupo de investigación en educación popular de la universidad del valle*. Universidad del Valle -Instituto de Educación y Pedagogía. Licenciatura en educación popular. Santiago de Cali.
- Gumucio, A. (2014). *Procesos colectivos de organización y producción en el cine comunitario latino americano*. Revista investigación e innovación. Mediaciones #12. Bogotá.
- Martínez, L. A. (2007). *La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación*. Institución Universitaria Los Libertadores. Bogotá.
- Mejía, S. A. (2008). *La Educación Artística como comprensión de la crítica de la cultura visual en Fernando Hernández*. Revista Pensamiento, palabra y obra. Medellín.
- Mujeres Al Borde. (2015). *Nuestra historia parte 1*. Web de la organización Mujeres Al Borde. Bogotá.
- Pabón, C. (2011). *El audiovisual alternativo: recorrido de una propuesta en los procesos de ciudad desde la relación de los jóvenes y el video*. Cinemateca Distrital. Bogotá.
- Palacio, L. M. (2013). *Aproximación a la producción de conocimiento sobre los derechos de la comunidad LGTBI*. Universidad Pontificia Bolivariana. Revista Facultad de Trabajo

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Social | Vol. 30 | No. 30 | pp. 41-70 | enero-diciembre | 2014 | ISSN: 0121-1722 |

Medellín.

- Prada, J.M. (2005). *Estudios visuales – la epistemología de la visualidad en la era de la globalización. La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de los Estudios visuales*. Akal. Madrid.
- Peña B. (2011). *Métodos científicos de investigación en educación*. Visión Libros. Madrid.
- Polanco, G., Aguilera C. (2011). *Luchas de representación. Prácticas, procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el sur-occidente colombiano*. Universidad del valle. Cali.
- Rodríguez, C. (2011). *Una Ciudad en Imágenes alternativas, Historias de la Televisión y el cine en Bogotá*. Cinemateca Distrital. Bogotá.
- Roldan, J. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Ed El Aljibe. Madrid.
- Román, M. (2009). *Video comuna: política desde el audiovisual alternativo y comunitario*. Universidad Javeriana. Trabajo de grado, Capitulo 1. Bogotá.
- Sack, A. (2012). *La Real Academia Española, contra el "todos y todas"*. LA NACION.2012. Argentina.
- Secretaria de cultura, Recreación y Deporte (SCRD). 2011. *Estado del arte sobre las prácticas culturales de la población LGBT en Bogotá D.C*. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá.
- Stake. R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata S, L. Madrid.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- Torres, A. (2009). *Educación popular y paradigmas emancipadores*. Revista Pedagogía y Saberes N.º 30. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá.
- Torres, A. (2011). *Vínculos comunitarios y reconstrucción social*. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá.

ANEXOS

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Anexo 1

Diario de campo

Informe de la II Escuela Audiovisual Al Borde Colombia 2016

El presente informe da cuenta del conjunto de actividades que se realizaron antes, durante y después del Taller de Formación Audiovisual llamado “II Escuela Audiovisual Al Borde Colombia 2016” liderado por la organización Mujeres Al Borde, quien para efectos del mismo contrata a la organización TAFE de Perú quienes a su vez contactan al Formador en Sonido Alejandro Molano Vásquez quien es el investigador de la presente investigación y que ejercerá el rol de formador en diseño sonoro.

En primera instancia se hace un contacto entre la organización TAFE y el investigador participante para dar a conocer las respectivas Metodologías Pedagógicas que se implementaran, TAFE propone entonces un método que incluye el uso de plantas maestras antes y durante el taller para dar al grupo de participantes un acercamiento espiritual al significado de imaginario cinematográfico así mismo propone el uso del concepto de educación territorial, el investigador por su parte propone la metodología P-T-P (practica – Teoría –Practica)expuesta por el ICI (Instituto Cooperativo Interamericano) en el año 2007,que para la enseñanza del diseño Sonoro es pertinente pues expone al grupo a dar cuenta de sus conocimientos previos y las problemáticas en común que les afectan frente al área de sonido a partir de una experiencia directa con los equipos de grabación de audio.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Planeación:

Inicialmente se planteó un cronograma de actividades de acuerdo con la propuesta de la organización Mujeres al Borde quienes sugirieron un “taller a modo de retiro Audiovisual” como aparece en la comunicación vía correo electrónico en el que se informó las actividades propuestas por la organización, estas incluían rituales ancestrales, explicaciones teóricas sobre la animación en 2D, prácticas de fotografía y sonido, como resultado final la creación de dos cortometrajes animados.

Teniendo en cuenta estas premisas expuestas por la organización los talleristas comenzamos a evaluar las distintas variables que implica la enseñanza de las artes audiovisuales (Sonido e imagen) para un grupo de personas de la comunidad LGBTI, esto para nosotros como talleristas es una nueva experiencia pues ninguno de los dos hemos trabajado con esta población antes y quizá nos resulte difícil la interacción con estas personas, igualmente cabe anotar que ambos aceptamos trabajar con esta población desde el respeto y el profesionalismo que nos caracteriza como especialistas en las áreas respectivas. En las primeras comunicaciones que tuvimos entre talleristas y que fueron de manera virtual (ya que el tallerista Alexander Muñoz vive en Perú fue necesario realizar esta planeación de manera no presencial) establecimos algunas variables prioritarias:

El tiempo:

TAFA propone que para sonido sean los tres últimos días del taller, el investigador propone entonces estar en la totalidad del tiempo del taller con el fin de observar e involucrarse más en la creación desde el inicio y que no solo se vea al sonido como el complemento a la imagen. Ya que el investigador considera que el sonido es un fundamento esencial para el diseño de un producto

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

audiovisual, sobretodo en la animación, manifiesta a TAFE que desde un inicio las personas que reciban la formación deben tener experiencias visuales y sonoras significativas, pues son estos los componentes del audiovisual y no uno y después el otro. TAFE manifiesta entonces que está de acuerdo con los argumentos pero que hay un tema de presupuesto que él no puede obviar, así que comunica esta posibilidad a la organización Mujeres Al Bordo quienes aceptan la posibilidad y renegocian los honorarios del investigador para que pueda estar en la totalidad del taller.

El material tecnológico:

El investigador informa a TAFE sobre los equipos que dispone para la enseñanza y realización del diseño sonoro que incluye captura y edición de sonido, estos equipos son: grabadora de Sonido Profesional, Micrófonos de solapa(inalámbrico) y direccionales (Boom), cableado profesional, Monitoreo (audífonos) y un ordenador de escritorio con los software de edición de audio (adobe audition) y creación musical (reason), el investigador enuncia que si existen más micrófonos estaría bien pero que con el equipo que hay se puede llevar a cabo la tarea de diseño sonoro con calidad y cobertura total de los grupos sonoros.

TAFE informa entonces que llevara al taller un micrófono de solapa y una tarjeta básica de sonido, además informa que existen dos laptops para los talleristas pero que estos no poseen los software de edición de sonido, así mismo TAFE manifiesta que hay que *tratar de no complicarnos con el tema tecnológico y si darle potencia al dramático narrativo de la banda sonora*, TAFE 2016, el investigador manifiesta su inconformidad con esta aseveración y sugiere que es importante el uso de los equipos pertinentes para la captura y edición pues de lo contrario se tendrán dificultades en la producción de los productos y como tal en las dinámicas que para la

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

enseñanza de sonido y que son la base para construir una banda sonora coherente a la propuesta de imagen que surja del taller.

Para la producción de imagen TAFE informa que llevara dos cámaras web de alta definición para la captura, adicional a ello lleva una cámara Nikon de lente intercambiable para realizar el registro fotográfico del taller, menciona además que los y las participantes poseen equipos tanto de fotografía como de sonido que aún no han especificado pero que se sabe que llevaran al taller, esto facilitaría la ejecución de ejercicios prácticos.

El espacio:

La necesidad primordial sobre todo para la parte de edición es conexiones eléctricas, la organización manifiesta que el lugar cumple con estas condiciones básicas al igual que espacios cerrados o aislados con el fin de crear una cabina de captura de sonido y de imagen con condiciones controlables (aislamiento de ruido y luz solar).

Las actividades:

La propuesta de TAFE es una metodología que incluye actividades relacionadas con la medicina ancestral (uso de plantas maestras), la educación territorial (apropiación de las problemáticas del contexto) y la técnica del Stop Motion (animación cuadro a cuadro), textualmente la propuesta de actividades de TAFE es la siguiente:

- Lluvia de ideas
- Investigación o Educación Territorial
- Sinopsis
- Historia dibujada

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- Diseño de personajes
- Diseño de Fondo
- Animación / filmación
- Presentación
- Uso de materiales audiovisuales en aula

Las actividades propuestas por el investigador quien está a cargo del diseño sonoro incluyen una serie de ejercicios prácticos que van desde la captura de sonido con diferentes micrófonos a diferentes distancias, el manejo y set de los equipos de grabación y micrófonos, la limpieza y mantenimiento de los equipos, solución de problemas en grabación, posibilidades de mejora desde el software y ejercicios de creación musical análoga y digital.

En las primeras sesiones se buscara que los y las participantes comprendan el concepto de banda sonora, reconociendo los grupos que la componen y la manera de obtenerlos, esto se obtendrá a través de la práctica en la captura de sonido a diferentes fuentes sonoras. En un segundo momento se realizara un listado de sonidos necesarios de capturar para la historia según el guion que se plantee; se corregirán los errores o dificultades que vayan apareciendo con el fin de ir aclarando conceptos.

Luego de tener los sonidos necesarios, se organizara el material en una carpeta dentro del ordenador de edición de sonido, allí comenzara la etapa de post-producción donde podremos manipular los sonidos capturados para enriquecer las necesidades dramáticas de cada historia. Posteriormente buscaremos definir una propuesta musical teniendo en cuenta los gustos y aptitudes de los grupos, tendremos a disposición dos opciones para ello, la creación digital desde

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

el software Reason o la grabación de ejecuciones instrumentales o vocales con las que podamos componer algún tipo de música.

El esquema de trabajo por día es el siguiente

8 am: Ejercicio de activación corporal

8:30 am: Clase teórico-practica

12:30 pm: Almuerzo

2:00 pm: Clase teórico-practica

5 pm: cierre – reflexión del día

Los días de grabación el horario dependerá de las necesidades tanto de sonido como de fotografía. Se hará claridad al grupo de esta posibilidad pues es posible que los horarios se extiendan según la premura del tiempo.

Se solicitara a la organización tener en cuenta el tema de alimentación a tiempo para no retrasar las actividades del taller, así mismo cualquier intervención que la organización desee hacer debe ser consultada a los talleristas.

La población:

El grupo de personas que hará parte del taller son personas de la comunidad LGBTI de Latinoamérica, mas especifica mente activistas que son líderes y lideresas de organizaciones no gubernamentales de países como Paraguay, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Este grupo de personas lleva ya más de dos años trabajando en el proyecto “ Escuela Audiovisual Al Borde” todos los participantes del actual taller han realizado con anterioridad proyectos audiovisuales

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

independientes y con contenido de denuncia, entre ellos se hallan sus propios documentales autobiográficos donde exponen de frente la problemática de exclusión y violencia que han vivenciado durante su vida.

Esto representa un desafío para nosotros como talleristas pues no estamos en esta categoría LGBTI, somos heterosexuales, pero aun así respetamos las orientaciones sexuales de las otras personas, sobre todo si son nuestros estudiantes. Buscaremos la manera de comunicarnos asertivamente y sin herir susceptibilidades, evitaremos la definición o nombramiento de las personas por su sexualidad y buscaremos generar un ambiente pedagógico incluyente involucrando a todas las personas participantes en todas las actividades.

Diario de campo - Día 1:

Comienza el día con la reunión de todos los participantes en la ciudad de Bogotá, nos desplazamos hacia una finca en la población de Villeta Cundinamarca, al llegar nos encontramos con un lugar agradable y tranquilo lejos de la civilización, lejos del ruido de los autos y entre mucha naturaleza, el grupo se muestra feliz y a gusto con el espacio.

Observamos que es un lugar con tres niveles o espacios, el primero es una pequeña casa de dos habitaciones con baño, donde se nos informa dormirá una parte del grupo, vemos este espacio como una posibilidad de ser uno de los lugares de captura de imagen. El siguiente nivel subiendo unas escaleras es la casa principal, más grande con cuatro habitaciones, dos baños, cocina y un salón grande que vemos como posible aula principal, también observamos que en una de estas habitaciones podríamos adecuarla para la captura de imagen. El otro nivel es un espacio verde con una piscina y una pequeña aula cerca de ella, también hallamos un sauna que nos cuentan las

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

propietarias del lugar esta deshabilitado, vemos que nos podría servir como cabina de sonido, allí podríamos realizar las grabaciones necesarias pues nos permite aislarnos del ruido exterior.

Este día es un día de adaptación al espacio y de reconocimiento del lugar, observamos que es un lugar tranquilo donde se podrá trabajar en armonía con la naturaleza, también vemos que existe una gran disposición por las personas que habitan la casa que entre otras también pertenecen a la comunidad LGBTI, ellas serán las encargadas de alimentar al grupo, lo que consideramos muy importante pues debemos estar pendientes exclusivamente del taller y no queremos que ninguna persona se disperse en otras actividades.

Diario de campo - Día 2:

Haciendo uso del salón principal se convoca a todo el grupo para dar una información respecto al inicio de la jornada formal del taller. Siendo las 8 de la mañana el grupo en su totalidad se reúne. Se espera la llegada de un Taita que dará inicio al taller.

Los participantes asisten a la convocatoria por parte de los tallerista, estos a su vez informan al grupo que el taller incluye una toma de yagé, y preguntan quienes estarían dispuestos a hacerlo, pues dentro de la metodología esta tener este ritual al inicio para generar un despertar espiritual y sensorial propuesto desde el concepto de la Medicina Ancestral. Para este momento los y las participantes se agrupan por el país de donde vienen.

Los talleristas preparamos el aula donde iniciaremos la primera actividad propuesta para el taller, el salón principal de la casa es el espacio escogido para confirmar en el grupo quienes van a hacer parte del ritual de toma de yagé, que hace parte de la metodología propuesta por el colectivo TAFE y que se basa en el concepto de medicina ancestral para la creación de imagen

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

cinematográfica que para efectos de este taller decidimos llamar *MEDICINE*, según lo expresan Claudia y Ana Lucia (cofundadoras de la organización Mujeres AL Borde) esta experiencia nos da la posibilidad de tener visiones y explorar en otras posibilidades narrativas que en el audiovisual podemos plasmar. De los quince asistentes solo nueve deciden hacer parte de la toma, se procede entonces a confirmar la llegada del Taita.

Siendo las nueve de la mañana se nos informa por parte de las Directivas de la organización Mujeres Al Borde la No asistencia del Taita. Como plan de contingencia los talleristas proponen hacer un pequeño ritual de iniciación a través de un círculo de palabra donde cada una de las personas participantes expone su motivo de estar en el taller haciendo uso del tabaco para dar la palabra. Posteriormente se comparte el almuerzo y se da inicio a la parte de conceptualización de lo que es la imagen animada, haciendo uso de ejemplos de otros procesos realizados en comunidades indígenas de Bolivia y Perú se explica la importancia de la percepción espiritual de la imagen a través de la mística que ofrecen LAS VISIONES que genera la toma de medicina (yagé), la geometría sagrada y el valor del territorio. En estos trabajos exhibidos se evidencia una lucha por resistir y denunciar por parte de las comunidades implicadas, los y las participantes del taller se sensibilizan con estas propuestas expuestas y luego de la visualización del material audiovisual hacen aportes y preguntas con relación a los procesos de creación, la financiación, los recursos tecnológicos y las personas implicadas, se identifican y reconocen algunas de las técnicas de animación como el stop motion. Se cierra el taller con una retroalimentación por parte de los talleristas de lo que significa la comunicación audiovisual para comunidades vulneradas, más específicamente desde la técnica de la animación y como esta le ha dado la posibilidad a otras comunidades de expresarse de manera libre y de denunciar maltratos y abusos sufridos a lo largo de la historia humana.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Diario de campo - Día 3:

Los talleristas acuerdan un esquema de trabajo para el día, este incluye en un primer momento una preparación corporal para enfocarnos en las actividades del día, el día de hoy fue realizado un juego a manera de “la lleva” donde uno o una de las participantes debe alcanzar a otra u otro para que sea este “la lleva”. Esta actividad se realiza en una zona verde entre el primer y el segundo nivel, muy cerca de la piscina, luego de finalizada esta actividad que dura aproximadamente 15 minutos los talleristas sugieren al grupo que cada día uno o una de ellas se encargue de preparar una actividad que active el cuerpo y que sea una propuesta propia y autentica.

Posterior a esta actividad el grupo pasa al aula principal, allí se les da a conocer algunos ejercicios básicos de animación como el “Morfin” y “bola y palo”, para ello los talleristas realizan un ejercicio práctico, en paralelo explican en un tablero de acrílico el paso a paso de cada una de las técnicas, luego de esta experiencia el grupo se dispone a visualizar lo realizado y se les exhibe algunos ejercicios que hacen uso de estas técnicas con el fin de que se apropien de estas y puedan empezar a pensar en sus propias propuestas.

En la tarde la organización Mujeres Al Borde en cabeza de Ana Lucia Ramirez ofrecen un taller sobre activismo, en el cual exhiben la propuesta Al Borde producciones, retoman conceptos como los derechos de las personas LGBTI, los alcances que ha tenido esta propuesta, y lo que les queda por hacer o las nuevas propuestas que desean llevar a cabo, en este taller se visualizan entre otros las producciones realizadas por la organización a lo largo de su trayectoria y se habla de la experiencia vivida, pues algunos de los realizadores están presentes en el actual grupo que

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

está en esta II Escuela Audiovisual. Este espacio es muy valioso para la concepción de las propuestas formales de lo que serán nuestros dos productos, se realiza una lluvia de ideas de lo que podría ser nuestras dos historias, entonces surgen propuestas que nacen de esa sensación de lucha impresa en la labor de la organización, es así como el grupo expone una serie de ideas para la creación de la historia dibujada.

El día se cierra haciendo una evaluación de lo que fueron los aprendizajes del día, a manera de círculo de palabra se hace una reflexión de lo que el día nos dejó al grupo en general.

Se define la persona encargada para el día siguiente realizar la primera actividad del día. Se le expone al grupo las actividades a realizar el día de mañana y se les pide llegar a tiempo a la actividad de la mañana, pues el día de hoy algunas personas llegaron tarde a ese espacio.

Diario de campo - Día 4:

Comienza la jornada con la actividad de activación corporal realizada por las compañeras de Paraguay, quienes realizan una actividad de aeróbicos en la que motivan al grupo, se siente una alegría colectiva y un entusiasmo vivo por lo que significara la construcción de los productos a realizar.

Posteriormente se convoca al grupo a pasar al aula principal donde el tallerista Alejandro presenta el módulo de sonido, empieza por explicar el concepto de Banda sonora, para lo cual exhibe algunos ejercicios realizados en talleres anteriores y que sirven de referencia para explicar claramente lo que son los seis grupos sonoros que la componen: Voz en Off, Ambientes, Foley, Diálogos, Efectos y Música, se explica uno a uno el modo de captura de cada experiencia, el grupo hace preguntas sobre los micrófonos y grabadoras usados para la captura de sonido.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Luego el tallerista sugiere a los y las participantes dividirse en 3 grupos de 5 personas para realizar un ejercicio práctico de captura, a partir de esta directriz se les pidió crear una historia corta de una duración máxima de un minuto haciendo uso de los grupos sonoros ya mencionados que capturaron por separado, se evidencia en los grupos la recursividad para componer sus historias, durante este proceso creativo preguntan con frecuencia al tallerista acerca de las cualidades técnicas de las grabadoras de sonido y los micrófonos (posicionamiento o dirección), así mismo durante el ejercicio hacen uso de los recursos que posee el lugar (elementos de la naturaleza, puertas, el agua de la piscina, entre otros), el tallerista retoma a cada grupo acerca de las inquietudes que van presentando, les aclara entonces el concepto de fuente sonora cuando se preguntan por el posicionamiento del micrófono para una buena captura de sonido, al preguntar otro grupo que si hay que grabar de corrido todos los sonidos el tallerista resuelve la duda aclarando el concepto de grabación por clips de audio que es lo que permitirá realizar una post-producción de sonido, es decir el tallerista a partir de la práctica va teorizando los conceptos para que en esta misma practica se puedan resignificar y comprender los mismos a partir de la experiencia. Esta actividad concluye al medio día, se evidencia un alto compromiso por lograr una captura impecable, el tallerista retoma en acción el concepto de fuente sonora haciendo la claridad: la fuente sonora es todo lo que produce el sonido que deseamos capturar, para ello deben acercar el micrófono lo más que puedan a la fuente, solicitar a las personas que se encuentren cerca hacer silencio y grabar sin producir ruidos de manipulación, los 3 grupos entregan el material grabado al tallerista quien se dispone a organizarlo para buscar un espacio del día en el cual consolidar cada una de las propuestas.

En la jornada de la tarde se realiza el taller de fotografía y escenografía; a partir de ejemplos de cortometrajes que el tallerista Alex muestra a los y las participantes se evidencian las

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

posibilidades de composición de imagen, iluminación, construcción de fondos y exposición posibles para un cortometraje animado. Posteriormente se les muestra las cámaras con que se puede filmar que son dos cámaras web de alta definición, los y las participantes sugieren hacer uso de las cámaras que traen consigo, cámaras digitales de lente intercambiable, el tallerista recibe la sugerencia y se realizan exploraciones en los set de cada cámara con el fin de unificar un set para todas para así lograr que la imagen no tenga saltos de resolución, balance de blancos y cualidades de exposición entre otras. Se hace un inventario de los materiales que existen para la creación de los fondos o escenarios entre los que están cartulinas, papel de colores, marcadores, lana, tijeras, bisturí, lápices y colores.

En un tercer momento del día, el grupo se divide en dos, se explica el concepto de Story Board que para efectos de este taller será el guion, los y las participantes realizan una lluvia de ideas por grupo, se les sugiere crear un personaje principal que atraviese la historia y sufra una transformación, se deja la tarea para el día siguiente de seguir desarrollando esas propuestas y consolidar una por cada grupo para presentarla mañana frente al grupo en total.

Diario de campo - Día 5:

El primer ejercicio de activación corporal es realizado por el tallerista Alejandro quien realiza una carrera de natación haciendo uso de la piscina, en este ejercicio se hace un juego con un balón y al terminar esta parte se les ofrece una meditación en un mantra budista, ellos y ellas se sumergen bajo el agua y al finalizar algunas comparten un poco de la experiencia sonora vivida.

Posteriormente se reúne el grupo completo en el aula alterna que se encuentra cerca de la piscina, allí se le pidió al grupo exponer las dos ideas para cortometraje, el primer grupo nos cuenta la historia de una persona que desde que nace es tratado de encajar en un sexo definido, esta

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

persona cuestiona a los adultos frente a por qué tener que escoger uno solo, es atropellado por distintas autoridades como la académica, la eclesiástica y la policial, es llevado a prisión y allí su rabia lo hace convertirse en un ave que rompe los barrotes y escapa liberándose a sí mismo y a otras personas que comparten la celda con él.

El segundo grupo expone su idea, la historia de un ser gris que vive en un mundo gris donde personas con extrañas voces le golpean y encierran, un espíritu mágico que viene de la madre tierra es invocado por los seres de color que buscan la libertad de los habitantes del planeta, este espíritu recorre la ciudad gris y la llena de color luego de un torrencial aguacero. Luego de escuchar estas historias se les pidió a los grupos plasmar estas situaciones cuadro a cuadro en dibujos que en secuencia nos contaran esta historia, estos dibujos los realizaron en papel periódico, y así pudieron esbozar lo que será cada escena, se realizó también una lista de necesidades para construir los mundos o escenarios que cada historia sugiere.

Después del almuerzo los grupos se reunieron en el aula principal, allí el tallerista Alex retomo nuevamente las historias, se releeron en el grupo y se modificaron algunos aspectos de cada propuesta para darle coherencia a cada una de ellas, luego se les pidió darle un nombre tentativo a cada producto, el primer grupo decidió llamarlo “pajaré” y el segundo Cromasomos. Nos dividimos cada tallerista con un grupo para estar haciendo aportes y retomando a cada grupo según las necesidades que se fueron presentando, nos dispusimos a construir una sala de captura de imagen para cada uno de los grupos, para esto usamos tela negra con el fin de oscurecer las ventanas, dos bombillas de 100 watts y un palo de escoba. Construida las salas, cada grupo comenzó a tomar las fotos una a una según las explicaciones de los talleristas y con el apoyo de estos mismos. Como nos quedan solo dos días se sugirió en grupo extender la jornada de trabajo

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

según las posibilidades de cada grupo y lo que en su autonomía de grupo pudieron acordar trabajaron hasta las 2 de la mañana.

Diario de campo - Día 6:

En la mañana el grupo se dispersa algunas personas se levantan muy temprano a seguir trabajando otras se levantan tarde, no se realizó la actividad de activación corporal, el tallerista Alejandro reunió a los grupos (las personas que estaban despiertas) para hacer el listado de sonidos que necesita la historia e ir a grabarlos. Cada uno de los grupos asigno a dos personas que se encargaron de la parte de captura de sonido, el tallerista propone a los grupos rotarse en esta labor para que todos, todas y todes tuvieran la experiencia con la captura de sonido, paralelo a esta actividad el restante del grupo continúan con la captura de imagen, existe una gran tensión, pues hasta que no esté totalmente finalizado el corte de imagen no se puede avanzar mucho en el sonido. La grabación de los sonidos ocurre en una sala adaptada en la sauna y en otros espacios de la finca dependiendo de las fuentes sonoras que usaron como puertas, pasos en pasto y tierra, sumergida en agua entre otras.

En la tarde teniendo un primer esbozo de cada una de las propuestas se piensa en las posibilidades musicales de cada uno de los productos, el grupo de “*pajaré*” decide hacer uso del software REASON, que es un software para crear música, este grupo le apuesta a una música original con una composición sencilla. El segundo grupo se decide por la exploración en sonidos emitidos por sus propios cuerpos y algunos instrumentos de percusión y de cuerda, se realiza la captura de las experimentaciones sonoras en las que usan gemidos, golpes y gritos entre otros gestos sonoros. En este ejercicio se va la tarde, ya en la noche el grupo de “*Pajaré*” logra terminar su primer corte definitivo de imagen, lo que nos permitió avanzar en la construcción de

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

la banda sonora. El grupo de “*Cromasomos*” aún le faltan dos escenas. Todo el grupo detiene el trabajo a las 8 pm por orden de la organización Mujeres Al Borde.

Diario de campo - Día 7:

Comenzamos el día con la actividad de activación corporal dirigida por una de las participantes extranjeras quien propone una serie de estiramientos musculares y movimientos articulares, posteriormente el tallerista Alex convoca a un “círculo de la confianza” donde todo el grupo se abraza e invoca la energía creadora, nos pusimos el propósito de aprovechar al máximo el tiempo y dar lo mejor de cada uno y cada una para lograr la meta de concluir los dos cortometrajes.

Los grupos se dividen nuevamente en equipos de imagen y sonido, se hace una rotación para que todos conozcan los dos procesos, el grupo de “pajaré” como ya tienen un corte definitivo de imagen se dedican a la finalización que implica pasar del software de captura al software de edición de imagen para hacer los créditos y hacer la respectiva corrección de color, donde se ajustó al gusto de los y las participantes. Paralelo a ello el grupo de sonido encontró que faltaban algunos efectos de sonido por grabar, también decidieron darle una voz distinta a uno de sus personajes, eso implica volver a grabar unos diálogos.

El grupo de “*Cromasomos*” avanza en la captura de imagen, hicieron algunas fotos incluyendo el cuerpo como escenario de animación lo que complejizó un poco más el trabajo, mientras tanto el grupo encargado del sonido permanecía a la espera, pues ya habían capturado los sonidos que habían previsto en la lista y solo les faltaba empatar con la imagen (Sincronizar).

En la tarde el grupo de “Pajaré” concluye un primer corte definitivo, los talleristas lo observamos junto al grupo y observamos que hay necesidad de hacer unos ajustes más en el área de sonido,

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

pues hay algunos niveles de volumen que no están balanceados, el proceso de edición de sonido es acompañado siempre por el tallerista pero son los y las participantes quienes manipulan el software, se les permitió errar para aprender del error, así conocieron los plugins del software de edición de sonido que les sirvió para nivelar y dar efectos a las voces. El grupo se mostró asombrado y satisfecho por lo que pudieron lograr a partir de la composición de la banda sonora y su sincronía con la imagen.

Para el grupo de “Cromasomos” fue más difícil, pues al revisar ya el corte definitivo de imagen que lograron, encontramos que pasaban muy rápido de una escena a otra, esto sucedió por la cantidad de Frames (cuadros por segundo) que usaron, hubo entonces que duplicarlos con apoyo del tallerista de imagen(Alex) quien les explico por qué se debió tomar más fotografías de cada movimiento para prolongar así la duración del mismo, se reconoce entonces que el aprendizaje se dio a partir del error, los y las participantes se permitieron retroalimentarse en grupo de las fallas y posibilidades alternativas para superar estas, se reconoce que hubo dialogo entre el grupo, pues hubo momentos de tensión por la presión del tiempo y se logró llegar a acuerdos, el cortometraje “Cromasomos” no alcanzo a terminarse durante el taller, queda pendiente su finalización: corrección de color, sincronía entre imagen y sonido y master final.

El taller finaliza con una ceremonia de cierre en círculo de palabra, donde cada uno de los participantes expreso su sentir en la experiencia de creación vivida durante los siete días de taller, en general el grupo reconoce que esta herramienta audiovisual de la animación se consolidara como un derrotero para sus actividades artísticas de resistencia y denuncia en cada una de las organizaciones que dirigen en sus respectivos países, consideran que la animación es una posibilidad de comunicación alternativa que en el caso de la comunidad LGBTI les permite

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

hacer uso de un imaginario con infinitud de posibilidades, uno de los participantes comenta que para él *“la animación es un mundo donde lo imposible se hace posible, lo increíble se hace creíble”*, y eso es lo busca este grupo de activistas con su lucha diaria en cada una de sus organizaciones, hacer que la sociedad vea desde otra perspectiva sus deseos erótico-afectivos, identidades de género y orientaciones sexuales, pues además de eso son seres humanos como todos los demás que habitan este planeta con los mismos derechos y deberes. Al final los talleristas agradecen al grupo su disposición y entrega por el trabajo realizado, se les reconoce al grupo la capacidad de trabajo en equipo. El grupo reconoce en los talleristas sus habilidades pedagógicas, reconocen que el método utilizado fue apropiado para entender la técnica de animación y además reconocen en los talleristas que están haciendo uso del lenguaje incluyente lo que les hizo sentirse en confianza durante el taller, ven con buenos ojos que dos personas heterosexuales se dieron la posibilidad de entender sus mundos a partir de este taller y lo agradecen. Al final un gran abrazo colectivo cierra el ciclo de este taller.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Diario de campo - Día 8:

Fue necesario dar espacio a un día 8 del taller pues no se ha concluido el cortometraje “Cromasomos”, se puso en consideración del grupo en general la posibilidad de trabajar en Bogota, la organización puso a disposición una habitación adicional en el hotel donde se hospedarán durante los siguientes días, pues asistirán a un *festival de artivismo* del que hacen parte propuestas de las escuelas audiovisuales anteriores, lo que nos permitió el día de hoy trabajar en la finalización del corte definitivo de imagen, se avanzó en la mezcla de sonido pero queda faltando la última parte del cortometraje y la masterización.

Hubo que adaptar una de las habitaciones como sala de edición de sonido, el ruido fue permanente y entorpeció la concentración de los y las participantes, al igual fue necesario rotar las personas que estaban trabajando en la edición pues algunos de ellos debían estar en la organización del festival.

Día 9: En este día se dispuso de toda la mañana para concluir la mezcla de sonido, una sola persona del grupo Cromasomos participo de la finalización, a pesar del compromiso del grupo durante todo el taller se evidencio una sensación de abandono por el cortometraje, fue necesario entonces que los talleristas realizaran la masterización de los dos cortometrajes. Se evaluó el trabajo en general y se llegó a la conclusión de que los dos trabajos se ejecutaron bajo los mismos parámetros de producción y de esa manera los resultados fueron óptimos a pesar de la premura del tiempo.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Anexo 2

Planeación de la clase de Diseño sonoro para el taller “Escuela audiovisual al borde 2016 Colombia”.

Tallerista: Alejandro Molano Vásquez

El taller de diseño sonoro ha sido preparado teniendo en cuenta las necesidades sonoras que respectan a la animación, en ese orden de ideas las actividades planteadas a continuación están dirigidas a comprender los conceptos que abarcan la producción de sonido: Diseño o planeación, Captura, post producción y musicalización. El siguiente es el plan de acción pedagógica desde el área de sonido para los 7 días de taller:

Día 1. En el Espacio de tiempo que se estime según la organización del taller en este día se presentara el programa de diseño sonoro como eje fundamental de la creación audiovisual, a través de una charla interactiva se abordara la importancia del sonido en la producción audiovisual. En la medida que el tallerista de imagen lo permita se intervendrá para aportar a la definición de conceptos comunes que atañen al sonido y a la imagen, como la sincronía y la narrativa.

Día 2. En el espacio de tiempo asignado se abordará el concepto de Banda Sonora, que es la agrupación de distintos grupos sonoros que integrados crean una única pista en modo estéreo que se sincroniza con la imagen, estos grupos son: Ambientes – Diálogos – Efectos – Foley – Voz en off / Voice over – Música.

En un primer ejercicio práctico el tallerista convocará al grupo lo dividirá en seis grupos correspondientes a los grupos sonoros que componen la banda sonora, cada uno de estos desde

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

su percepción buscara recrear los sonidos correspondientes al grupo asignado, prepara un minuto de creación sonora y lo presentara al grupo en general, posteriormente y a manera de coro se integraran los grupos al unísono para entender así el concepto de banda sonora y sus componentes esenciales.

A partir de la enunciación de dichos aspectos se ejemplificará y teorizará a través de un cortometraje realizado por el tallerista, en este se explicará por escenas cada grupo sonoro, y se retomaran las preguntas que surjan del ejercicio práctico para aclarar los conceptos de banda sonora y los diferentes grupos que la componen.

Día 3. Teniendo presente los grupos sonoros enunciados en la sesión anterior el tallerista propondrá al grupo dividirse en dos grupos para realizar un ejercicio práctico de grabación sencilla, en el cual deberán capturar los seis grupos sonoros, para ello deberán intuir como capturarlos, grabarlos con los equipos que les brindara el tallerista (grabadora de sonido, micrófono y audífonos) y traerlos nuevamente al aula, posteriormente se socializaran los sonidos capturados para aclarar la definición de cada grupo sonoro, se hará un círculo de palabra donde los y las participantes expresaran sus dificultades para conseguir los sonidos, a partir de estas expresiones el tallerista explicara la manera correcta de capturar el sonido con las herramientas tecnológicas que les brindo, se responderán las inquietudes del grupo y finalmente se le propondrá a cada grupo volver a grabar los sonidos de cada grupo pero componiendo una historia que dure un minuto aproximadamente y que cumpla con la definición que hemos construido de banda sonora.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Día 4. Luego de haber realizado un primer ejercicio práctico con el equipo de grabación (grabadora de sonido, micrófono y audífonos), el tallerista narrara su experiencia como operador de sonido directo para cine y televisión con el fin de ilustrar lo que es el rol del sonidista en una producción audiovisual y la importancia de una captura de sonido impecable, esta narración será apoyada por una serie de videos de making off de producciones en las que ha participado el tallerista, se resaltara también las posibilidades creativas del sonido a partir de la captura de diversos sonidos que se convierten en los recursos necesarios para enriquecer la banda sonora, se abordara entonces el concepto de fuente sonora, que corresponde al sujeto u objeto que emite un sonido, la manera de acercarse a este desde la tecnología de los micrófonos, el posicionamiento adecuado y la postura corporal, el tallerista llamara a alguna persona para realizar un ejemplo de captura correcta frente al grupo, uno a uno se explicara como capturar correctamente cada fuente sonora según su grado de dificultad, se aclararan los conceptos de posicionamiento de micrófonos, eje de captura, modulación y set de grabadora de audio.

Día 5. Teniendo presentes los ejercicios de captura realizados con anterioridad se le mostrara al grupo la manera de llevar esa información (archivos de audio) al computador donde se realizará la edición de sonido, para ello el tallerista usara el video beam conectado al pc de edición de sonido con el fin de que todo el grupo pueda visualizar ya en físico como se integran los grupos sonoros que componen la banda sonora. Luego de componer la banda sonora con los sonidos que los grupos capturaron se realiza un ejercicio de sensibilización al sonido, donde usando esas historias sonoras creadas por los grupos se les pedirá que visualicen los personajes y los espacios teniendo los ojos cerrados a manera de relajación, luego sentados en un círculo de palabra se les pedirá expresar su sentir y experiencia en lo que va del taller de diseño sonoro, de esta manera el

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

tallerista podrá evaluar que conceptos están claros y que quedaría pendiente de fortalecer o aclarar.

Día 6. El grupo que para este momento estará dividido en dos grupos de trabajo por cortometraje, realizará una lista de sonidos a capturar teniendo en cuenta el guion realizado con anterioridad en el taller de story board o guion dibujado, a partir de esta lista los grupos buscarán las fuentes sonoras pertinentes e irán descargándolas al equipo de edición en una carpeta que será creada para cada cortometraje. Paralelo a este trabajo una o dos personas deberán ser escogidas o asignadas por el grupo para ir creando la propuesta musical de cada cortometraje.

Día 7. Teniendo el corte definitivo de imagen y un conjunto de sonidos pre capturados se comenzará la composición de la banda sonora de cada cortometraje, se abordará el concepto de sincronía a partir de la unión de la imagen y el sonido, esto sucederá a medida que cada grupo avance en la ingesta de información al software de edición (Adobe Audition Cs6). Luego de organizar cada pista de sonido se procederá a la nivelación de volúmenes, reducciones de ruido y ajustes que sean necesarios de hacer, para ello se revisará en grupo el corte final de sonido, se probará en sincronía con la imagen y se definirá si es necesario o no hacer más ajustes o reparaciones de sonido. Teniendo el corte final de sonido, se procederá a masterizar, es decir a consolidar los seis grupos sonoros que han sido divididos por pistas en el software de edición en una sola banda estéreo (Derecha – Izquierda), se le explicará al grupo cuales son las características de esta banda estéreo las cualidades físicas que debe poseer, los bits de profundidad específicos (24 o 16 bits), la razón de muestreo que para una alta calidad debe estar a 48.000 KHz, estas son las cualidades del sonido que deben prevalecer en un producto audiovisual de calidad. Con esta actividad se cierra el taller.

Anexo 3

Experiencia del Taller Ambulante

“ Con la animación por fin he encontrado la forma de expresar todo lo que pienso sin ninguna limitación, ahora voy a poder dar vida

a los cuentos de la Amazonía”

Sacha Runa, estudiante de docencia intercultural bilingüe de Iquitos.

El taller TAFA ha promovido la Animación 2D Artesanal con niños, jóvenes y docentes de comunidades andinas y amazónicas de Bolivia y Perú desde el 2005.

El área académica cuenta con años de experiencia práctica en el uso de la animación como una herramienta pedagógica intercultural adaptable a cada grupo de edad y contexto cultural.

Proponemos a la Animación 2D Artesanal como un medio para reflejar la riqueza del pensamiento y la imaginación de nuestros pueblos, sin poner limitaciones de orden de producción a la expresión, e iniciar un trabajo coordinado con escuelas interculturales bilingües de culturas con una rica tradición oral que usan el diseño o arte como un texto para su entendimiento.

Su importancia en el Tiempo

En los pueblos del Abya Yala perdura una memoria ancestral que yace en sus raíces, en ella viven y existen personas con pensamientos cargados de mensajes y conocimientos para la humanidad.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

La infancia ha cambiado rápidamente en los últimos años y los métodos que utilizamos para tratar de ser guías de niños, jóvenes y docentes reflejan estos cambios. Sabemos que los niños aprenden mejor y más cuando disfrutan de lo que están haciendo y están motivados, entonces se requiere que la metodología sea lúdica, creativa y visionaria. El uso de la animación como una herramienta para fomentar y desarrollar el aprendizaje de los niños no sólo es divertido, sino que es eficaz.

Objetivo del Proyecto

El propósito del TAFE es educar en relación a temas importantes de nuestros tiempos, tratar de visibilizar problemas medio ambientales, de género, derechos indígenas, derechos de los niños, desarrollando para ello un cambio en la idea de la educación, con una más ligada a la imaginación y la creatividad, no solo usando la animación como una manera de expresarse, sino también como una herramienta de transmisión de conocimientos entre mujeres, hombres niños y maestros sabios de las comunidades con sus descendientes.

Ventajas de la Animación

Son muchas las ventajas que ofrece esta técnica audiovisual Animación 2D Artesanal, vamos a resumir algunos de los puntos que resaltan en su implementación en un escenario intercultural:

- Una de las muchas ventajas de la utilización de la animación es que puede ser utilizado como una herramienta de información visual, incluso a aquellos que no pueden leer, ni escribir.
- El objetivo es brindar una herramienta a la amplitud de la imaginación, ya que la animación estimula a la creatividad sin limitaciones a la fantasía, estas producciones serán reconocidos a través de las generaciones y con un lenguaje universal.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

- La animación fortalece la manera creativa de pensar e involucra los sentidos en el aprendizaje, lo que le da una mayor oportunidad para que los nuevos conocimientos trasciendan en las huellas de la memoria.
- La animación puede reconocerse como una herramienta de aprendizaje alternativa para contextos donde la lecto escritura aun es difícil de adaptarse, desarrollando en las personas otros tipos de inteligencias con códigos de comunicación aun mas complejos y abstractos.
- La animación utilizada con materiales de cada entorno cultural, con una artesanía local, llevada hacia una dimensión analítica, permite que la técnica incorpore estilos y estéticas propias de cada comunidad.
- La práctica, la producción, el análisis y la reflexión son parte de una situación de interacción y se desarrollarán con el tiempo en grandes dimensiones para el despertar del sentido critico; en otras palabras, aprenden del significado de las imágenes y sonidos, los mismos que servirán de material educativo en aula.
- La animación exige el trabajo en grupo y por lo tanto la colaboración. Los participantes adquieren una mayor capacidad de resolver problemas organizativos y narrativos, ya que la historia esta ligada al justo movimiento de una imagen, se valora cada fotograma, a la vez que aprendemos profundamente de los temas que se están narrando.
- Autovaloración de la tradición oral, el arte local y la comunicación intercultural bilingüe.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Habilidades que se Desarrollan

Mediante el uso de la animación los niños y adultos desarrollan habilidades y competencias en:

- Autovaloración de la Identidad
- Imaginación y Creatividad
- Comunicación Audio Visual
- Observación
- Concentración
- La resolución de problemas en grupo
- Narración, Ciencias y Diseño

Desde siempre, la experiencia práctica es la base de los proyectos que destacan en creatividad, en el campo de lo científico y el crecimiento personal, del mismo modo las practicas en la animación ocupan la mayor parte del tiempo en trabajo en equipos. En el camino se enlaza toda esta propuesta de trabajo con la de la geometría sagrada, aquí radica la mayor importancia del método del Taller Ambulante TAFA.

El objetivo de los talleres

Es dar a los participantes una idea de lo que es trabajar con el audiovisual de una manera mágica y comunitaria, fantasear con las posibilidades de expresión y comprensión de una imagen animada, organizar las ideas en la construcción de una historia, saber contar esa historia en animación. Nos gustaría ver como la animación se convierte en una parte integral de la enseñanza escolar intercultural Integral, en línea con la comunicación y la geometría sagrada, el arte el diseño y la salud mental.

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Metodología TAFE

El método del Diseño Animado y Medicina Ancestral que promueve el TAFE, es una posibilidad de aprendizaje que puede reforzar los principios de un guía mas ligado al espíritu, al territorio, al despertar de una conciencia desde la educación y la salud. Esta experiencia puede ayudar a crear niños mas críticos y consientes, que pueden resolver más fácilmente las tareas de comunicación intercultural bilingüe de su comunidad, de una manera complementaria, flexible, creativa y cooperativa a sus demás labores. Además, puede hacer que los niños y adultos sean mucho más reflexivos a los medios de información que viene desde fuera de la comunidad.

Esta metodología esta sustentada con el concepto de Educación Territorial y Medicina Ancestral Intercultural Bilingüe, propuesto como eje articulador para los sistemas de salud, educación y comunicación nacional.

La Educación Territorial reconoce los espacios del que somos parte y al cual nutrimos con nuestro ser, estudia el espacio geográfico de la comunidad y revalora el espacio espiritual de las comunidades.

Técnica del Stop Motion

La técnica que se utiliza internacionalmente se llama 'stop motion', animación cuadro a cuadro o foto a foto, es la misma técnica que se utiliza para hacer las series animadas que vemos en la tv.

La técnica consiste en tomar una foto de un objeto, el objeto se mueve, se toma una nueva fotografía, y así hasta que tenga una secuencia de fotografías, que componen una película, en el caso de un primer ejercicio de un niño, se tratara a la película como oración dibujada.

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

El proceso detrás de una película de animación

El proceso detrás de una película de animación se vive así:

- Lluvia de ideas
- Investigación o Educación Territorial
- Sinopsis
- Historia dibujada
- Diseño de personajes
- Diseño de Fondo
- Animación / filmación
- Presentación
- Uso de materiales audiovisuales en aula

Equipos y materiales

No requiere ningún conocimiento técnico especial o un equipo costoso para crear la animación.

Todo lo que usted tiene que utilizar es:

- una webcam, un celular o videocámara
- un ordenador portátil o un ordenador
- semillas, cortezas, hojas, barro, frutas, etc.

Anexo 4

Correos electrónicos:

Taller Ambulante <tallerambulantetafa@gmail.com>

26 ene.

Estimado Alejandro.

Disculpe que no le haya respondido, estuve esperando mas datos y confirmación del taller. Ahora si ya se puedo confirmar nuestra participación. Bien, para empezar gracias por responder oportunamente.

Aqui le adjunto algunos documentos del perfil y objetivos del taller de Stop Motion para que vaya familiarizandose, lo bueno es que Ud. ya tiene experiencia dando talleres. Nos queda ponernos de acuerdo con la metodología del intercambio de conocimientos y la parte economica. Te describo muy rapidamente como fueron hechas algunas de las animaciones con el mismo tiempo de duración. *El taller duro 7 dias, todo el dia, con grupos de entre 7 a 15 personas, ya que cada lugar tiene sus variantes. Los 4 primeros dias el peso esta en la animación (historia, diseño de personajes y fondos), filmación y edición; y los ultimos 4 dias son para la creación de la banda sonora (incluye acondicionar una cabinita de grabación de sonidos arteSanal, grabación de musicas, foley, efectos). Mezcla y Master.*

Escuela Audiovisual Al Bordo 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Este taller se realizará a las afueras de Bogotá, tiene el caracter de retiro audiovisual, donde un grupo de personas del movimiento de LGTB latinoamerica se reunen para trabajar, entre otras cosas, producción audiovisual. Son 2 producciones audiovisuales a producir (2 videos de stop motion), cada una de maximo 3 minutos.

El presupuesto que proponen para tus aportes es de 400 Usd (dolares americanos) por los 4 dias de trabajo. Ojala este dentro de tus costos y que podamos seguir con el plan.

Espero tu confirmación y para cualquier consulta estaremos atentos de responder.

Saludos.

Alexander

Tvambulante <tallerambulantetafa@gmail.com>

12 feb.

Si disculpe ante todo.

Le respondo a la brevedad.

La organización que promueve el taller es Mujeres al Borde. Los debes de conocer, personas muy comprometidas con las luchas LGTB, quienes nos invitan a producir dentro de un taller de 6 días, dos cortos de animación con banda sonora original.

¿que tiempo tenemos cada día?

Es mañana y tarde regularmente. En días de grabaciones suelen darse mas cargas horarias de trabajo. Seria muy bueno contar contigo desde el inicio hasta el final del taller.

¿Que material tecnológico tenemos disponible?

En la parte de imagen tendremos que probar días previos al taller con las cámaras que se cuente. Esta planeado comprar un par de micrófonos rodé para Camaras dsrl. No es profesional. Yo estoy llevando un par de micrófonos y una tarjeta básica de sonido.

Hay laptops de cada tallerista, solo hay que instalarle el software para ponerlos a trabajar en el adobe audition. En resumen tratar de no complicarnos con el tema tecnológico y si darle potencia al dramático narrativo de la banda sonora.

¿Y Contamos con algún aula?

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

Tengo entendido que el taller se desarrollará a las afueras de Bogotá en una casa retiro o algo así, la idea en efecto es trabajar la metodología del TAFE, que muy brevemente involucra un trabajo con la medicina ancestral que nos dan las plantas maestras y nuestra propuesta de educación territorial. Para eso usamos el stop Motion.

El lunes ya estaré en Lima, en estos momentos estoy en la selva de Pucallpa, entrando y saliendo de las comunidades, aprendiendo el canto de medicina y produciendo visiones.

El domingo por la noche tendré reunión por skype con lxs organizadorxs Mujeres al Borde, tendré un panorama más claro y nos podemos juntar el lunes para ya nosotros ir desarrollando el taller.

Tengo el desarrollo de los talleres de imagen y diseño sonoro, los contenidos y las cartillas. Te las enviare también con mejor conexión.

Me quedan algunas dudas respecto a la consecución de los equipos referenciados para el taller, es necesario entonces que recibamos nuevamente los presupuestos para lograr coincidir en las propuestas.

Alex necesito que me envíes nuevamente la propuesta pedagógica a la que tu llamas educación territorial pues no es claro para mi ese concepto.

Algo importante también es que tengas presente las fechas del taller que no nos pasemos de ahí, pues es posible que yo deba ir a otro taller de pues de este en la ciudad de villeta por lo tanto me seria imposible si nos pasamos del tiempo, porfa revisa eso con la organización para que no tengamos problemas luego, te reitero que es

Escuela Audiovisual Al Borde 2016, una experiencia educativa para la comunidad LGBTI

importante el tema del pago a 50 – 50 por que necesitamos solventar la compra de material para el taller.

Saludos.

Alex