

VIDEOPOESÍA, ARTIVISMO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS MEDIOAMBIENTALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE

VIDEOPOETRY, ARTIVISM AND DEFENSE OF
ENVIRONMENTAL RIGHTS IN TEACHER TRAINING

Dr. José María Mesías-Lema

Universidad de A Coruña <https://orcid.org/0000-0001-8278-7115>

jose.mesias@udc.es

Dr. Guillermo Calviño-Santos

Universidad de Santiago de Compostela <https://orcid.org/0000-0002-0725-2521>

guillermo.calvino@usc.es

Carla Álvarez-Barrio

Universidad de A Coruña <https://orcid.org/0000-0003-4318-9213>

carla.alvarez.barrio@udc.es

Ángeles Díaz-Seoane

Universidad de A Coruña <https://orcid.org/0000-0002-1586-8924>

a.dseoane@udc.es

Resumen

Esta Investigación Educativa Basada en las Artes se ha desarrollado desde 2018 a 2022 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Su participación ha implicado al profesorado en formación de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, así como al alumnado del Máster de Investigación e Innovación en Didácticas Específicas y del Máster en Profesorado de ESO y BACH de la especialidad de Artes Plásticas y Visuales. El objetivo principal ha sido trabajar el activismo medioambiental en la formación docente en defensa de la ecojusticia. Para ello, se han tenido en cuenta las diversas problemáticas derivadas del cambio climático y la explotación natural, así como los retos de la Agenda 2030 y sus implicaciones para la educación. Para desarrollar nuestra investigación, empleamos la metodología propia de las artes (Arts-Based Educational Research). En este caso, la creación artística y de obtención de datos visuales tiene lugar a través del videoarte y, más concretamente, del videopoema.

Palabras clave

Videopoesía; educación artística; formación docente; derechos medioambientales; videoarte; arte contemporáneo.

Abstract

This Arts-Based Educational Research has been developed from 2018 to 2022 at the Faculty of Educational Studies of the University of A Coruña. Participation has involved senior students in Early Childhood Education and Primary Education Degrees, as well as students in Master's Degree in Research and Innovation in Specific Didactics for Infant and Primary Education and Master's Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education Teachers specializing in Visual Arts. The main objective has been to work on environmental activism in teacher training in defence of ecojustice. To this end, the various problems arising from climate change and natural exploitation have been considered, as well as the challenges of the 2030 Agenda and its implications for education. To carry out this research we make use of a methodology typical of the arts (Arts-Based Educational Research). In this case, the artistic creation and the obtaining of visual data take place through video art and, more specifically, the video poem.

Key words

videopoetry; art education; teacher training; environmental rights; videoart; contemporary art

1. INTRODUCCIÓN

Adoptar una postura activista comprometida ecológicamente con los procesos educativos implica posicionarse contra los procesos explotadores del entorno natural. A su vez, supone implicarse en las causas sociales que derivan de estos conflictos: la expulsión de grupos sociales por la apropiación de sus tierras, la violencia contra activistas ecológicos o la sobreexplotación de recursos comunitarios por parte de grandes empresas, por mencionar solo algunos. Llevar a las aulas estos conflictos supone adoptar un posicionamiento político (Freire, 1984). Ante la desigualdad, explotación y consumo excesivo, debemos educar en la compasión, la justicia y la sostenibilidad a través del trabajo artístico en comunidad como *cultura de paz* (Shiva, 2006, p.20). Por ello, como docentes defensores de una ecojusticia, nuestro reto no es otro que educar en los principios democráticos y comunitarios. En las aulas, el objetivo es abrir interrogantes desde la empatía para debatir y actuar rechazando las prácticas discriminatorias e individualistas que violentan los derechos humanos y los de la propia naturaleza.

Para trabajar en esta línea dentro del contexto de la formación de profesorado, iniciamos una investigación de carácter experimental y artística a través del videopoema, un objeto multimedia de corta duración que integra un texto poético (verbal, visual u otro) proponiendo al lector/espectador una experiencia estética transformadora. En este caso, proponemos la creación artística a través de la videopoesía cuya temática se enfoca hacia el activismo medioambiental y los derechos humanos.

2. EDUCACIÓN, ARTIVISMO Y ECOJUSTICIA: HACIA UNA ECOLOGÍA SENSIBLE

Desde la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se vio la necesidad de un desarrollo sostenible cimentado sobre una participación ciudadana activa en las decisiones ambientales. Esta convención reconoció el llamado Derecho a la Democracia Ambiental, basado en la Ley de Planes de Emergencia y Derecho a la Información aprobada en Estados Unidos en 1986, que defendía el derecho de la población a conocer datos actualizados y contrastados sobre la evolución de la situación ambiental de nuestro planeta (Sachs, 1995). Con esta finalidad, *World Resources Institute* publicó en 2005 un detallado informe que revelaba que los elementos naturales necesarios para la vida —agua dulce, suelo fértil, cubierta vegetal, etc.— estaban siendo empleados desmesuradamente a favor del crecimiento económico aportando cifras preocupantes. La causa de esta situación fue señalada en 1988 por la activista Vandana Shiva señalando que, tras la revolución científica basada en el desarrollo económico, la concepción de naturaleza había cambiado de *terra mater* a fuente de materia prima. Esta transición teórica y conceptual contribuyó a eliminar por completo todas las limitaciones éticas que podrían evitar su violación y su explotación: ¿tiene la naturaleza derecho a sobrevivir?

Resulta interesante como en materia jurídica los derechos de la naturaleza han sido objeto de debate. El argumento principal, es que los elementos naturales no cuentan con conciencia, por tanto, carecen de personalidad jurídica y la ciudadanía puede ser poseedora de éstos. En contrapunto, se defiende la desmitificación de que los seres humanos somos los únicos sujetos merecedores de disfrutar la naturaleza y, por lo tanto, de colonizarla. Demos (2020) sostiene que el entorno natural ha sido progresivamente colonizado, tanto conceptualmente como de forma práctica: mientras ha sido idealizado como un objeto exótico inconsumible, ha sido devastado. La descolonización activista de la naturaleza aparece como única alternativa para recuperar su equilibrio.

Frente a este activismo, los movimientos del “capitalismo verde” han transmitido a la ciudadanía que la industria desmesurada es compatible con la sostenibilidad, de este modo, la responsabilidad de la alerta ambiental se achaca a fallos económicos y a los

“hábitos no sostenibles” de la ciudadanía. Las herramientas publicitarias desde las grandes corporaciones solo pueden ser contrarrestadas con una mirada analítica, abriendo interrogantes.

Entendemos que, para despertar una conciencia crítica, esta requiere de la participación y el activismo ciudadano y, por ende, también una modificación de las metodologías educativas. Desde las aulas cabe enseñar a cuestionar las jerarquías de poder para el aprendizaje de una sociedad más justa, más respetuosa y ética con el medio ambiente y con la humanidad (Bhabha, 2013). Transitar, en palabras de Campillo (2015) de una *Terra Nullius* o Tierra de nadie (idea planteada por los colonizadores a lo largo de la historia) hacia una *Terra Omnium* o Tierra de todos, Tierra como hogar común no susceptible de ser apropiado por nadie.

Desde esta perspectiva tampoco podemos ignorar la violencia contra los derechos humanos en beneficio de los “países desarrollados”. El gran ejemplo son los *Refugiados Climáticos*, denominados por Campillo (2015) *los nadie sin tierra*: comunidades obligadas a emigrar a causa del calentamiento climático, según datos de Greenpeace (2019), 25 millones de migraciones anuales. De forma más directa el sistema también ejerce violencia contra los activistas medioambientales como se demostró en 1988 con el asesinato de Chico Mendes, activista brasileño contra la deforestación amazónica. Global Witness declara que sólo en el año 2019 más de 212 activistas han sido asesinados por defender los derechos de sus comunidades y entornos. Escuchar, defender y visibilizar a las llamadas por Bhabha (2013) *culturas de supervivencia* —aquellas más vulnerables y afectadas por las problemáticas contemporáneas— es para la Ecojusticia un acto valiente de resistencia. Conectar con comunidades afectadas desafía las construcciones culturales basadas en la supremacía frente a mujeres, personas racializadas, pueblos indígenas, clases obreras... (McCan, 2019).

En este sentido, la educadora indígena Robyn Heckenberg recupera un antiguo dicho *Wiradjuri* (pueblo aborigen australiano), como representación de la descolonización en acción: *debemos mirar por el entorno, por los árboles y los ríos, así el entorno, los árboles y los ríos mirarán por nosotros* (Heckenberg, 2018, p.69).

“Mirar por nosotros” es una cuestión interesante que nos hace reflexionar desde el activismo docente para el compromiso social (Mesías-Lema, 2018): ¿qué entendemos por ese “nosotros”?, ¿dónde comienza y termina el límite de nuestra identidad docente para el compromiso con una democracia sostenible? ¿Cómo el colonialismo ha borrado nuestro carácter comunitario y cómo podemos volver a recuperarlo con nuestros estudiantes? ¿cómo enseñar a aprender de una manera sostenible? La investigación de Heckenberg, concluye que estas comunidades siempre han creado espacios compartidos; lugares donde se debaten los problemas del día a día, donde las personas más ancianas comparten y construyen conocimiento con los más jóvenes. Estos lugares, en parte, han surgido, sobrevivido y crecido a través de la necesidad de buscar respuestas creativas comunes para adaptarse a los cambios provocados por la explotación de recursos de su entorno.

Por esta razón la procura de trabajar una ecología sensible mediante procesos artísticos en sintonía con un currículum anclado en el territorio (Martínez Bonafé, 2020), va a permitir al alumnado reconocerse como sujetos activos y reflexivos acerca de las cuestiones socioambientales y participar de esta manera en uno de los desafíos educativos actuales (Loureiro, 2020). Nuestra tarea pendiente, desde la educación, es desarrollar relaciones sostenibles en y con la naturaleza a través de la creación artística contemporánea, en donde compartir sea más importante que explotar, entendiendo como un logro estar en equilibrio con el resto de los seres vivos del planeta (Klemmer y McNamara, 2019). Nos posicionamos en la *pedagogía de la responsabilidad*, adoptando metodologías encaminadas hacia el activismo, el cuestionamiento de las injusticias y la toma de acción

artística provocada por las injusticias del mundo (Gruenewald, 2008; Matuszewicz y Schnakenberg, 2010). El reto contemporáneo en educación es contribuir al surgimiento de generaciones activistas (Lloyd y Gray, 2014) ciudadanías proactivas, preparadas para involucrarse en problemáticas ambientales y capaz de tomar decisiones ambientalmente sostenibles a lo largo de su vida. Para despertar esta inquietud en la formación docente desde el activismo, como docentes, debemos provocar una chispa intelectual vertiginosa, voces ansiosas y el sentido compartido de la comprensión y la pasión (Chang, 2019, pp.46-47).

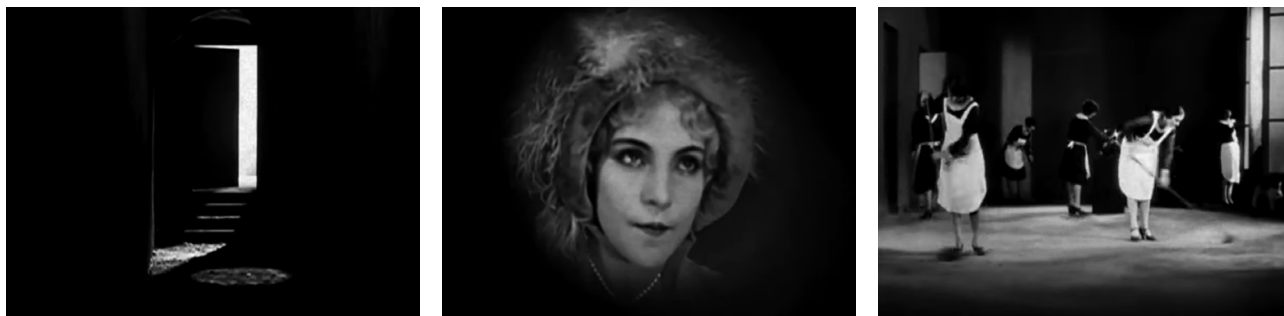
3. METODOLOGÍA: VIDEOPOESÍA/VIDEOARTE/INSTALACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES.

Esta Investigación Educativa Basada en las Artes tiene como referente de partida el live-cinema “Versogramas” (www.versogramas.com) presentado por los artistas visuales Belén Montero y Juan Lesta en el I Congreso Internacional de Arte y Educación en A Coruña en 2018. Esta performance en directo, basada en el documental creativo que lleva el mismo nombre, ahonda en la complejidad de la videopoesía en el contexto de video-creación a nivel internacional. Este documental de una hora de duración pone en valor la videopoesía como campo experimental, no desde una visión cronológica, sino desde la perspectiva personal de la trayectoria creativa de los videopoetas. Desde referentes artísticos contemporáneos gallegos como Miriam Reyes (<http://miriamreyes.com/>), Yolanda Castaño o Iria Pinheiro a otras videoocreaciones españolas realizadas por: Dionisio Cañas (Tomelloso), Hernán Talavera (Albacete) o Eugeni Bonet (Barcelona); y extranjeras, como Belen Gache (Argentina), Martha McCollough y Melissa Diem (EEUU), Elena Chiesa (Italia) o Marc Neys (Bélgica, <https://movingpoems.com/filmmaker/swoon/>), entre otros. *Versogramas*, como creación contemporánea en formato documental, da pistas al espectador sobre cómo la poesía nos abre puertas interiores. A través de la palabra y la imaginación visual viajamos por la vida de un poema, nos sumerge en las mismas emociones y nos hace partícipes de esas mismas experiencias, pero a través de la vista, oído y de la hipnótica imagen en movimiento o de la música (Montero, 2018, p. 34).

A nivel metodológico, la videopoesía como creación artística, y el videoarte como técnica e instrumento artístico de la Video-Based Research implican utilizar la disrupción narrativa (Harris, 2016, 2017; Empain & Rifá-Valls, 2018), la postproducción (Bourriaud, 2014), la experimentación visual como proceso indagador y la realización de una pieza de videoarte como artefacto metafórico, reflexivo y activista en las aulas de educación artística (Xu, Aranda, Widjaja, & Clarke, 2018). La videopoesía, como proceso creativo de indagación audiovisual, genera en los estudiantes la capacidad de narrar mediante la metáfora. Østern (2017) explica la Investigación Basada en Artes (ABER) como la metáfora de una hélice, en donde las aspas son la forma, el significado, la cercanía, el cuerpo, el contexto, la ética y la diversidad, siendo la estética el motor propulsor que pone en movimiento la investigación. La creación de videopoesías de los estudiantes, parte de la formulación de interrogantes sobre el problema medioambiental para un posicionamiento en la Ecojusticia. El conocimiento surge entonces de la reflexión de la experiencia estética permitiendo la sensibilización sobre el problema del cambio climático. El objetivo principal no es otro que reflejar las inquietudes del alumnado y su voluntad activista de apuntar hacia un cambio social a través de la creación artística contemporánea.

Más allá del tópico de pensar en el concepto de videopoesía como la simple unión de lo filmico-poético, es un instrumento de creación artística para la ABER, de experimentación visual y de enseñanza-aprendizaje de las artes, en general, y del lenguaje audiovisual en particular. Para Celia Parra (Montero, Lesta y Parra, 2018, p.8) videopoesía es “*un género audiovisual fluido, basado en un texto poético, que recrea o amplía una atmósfera mediante un uso creativo de la imagen, o texto, o audio o música, manteniendo una temporalidad cerrada y con una idea de progresión más o menos narrativa*”. Com-

plementando este concepto, para la artista Valerie LeBlanc (en Dugas y Leblanc, 2020) videopoesía es una hibridación de texto e imagen, donde las imágenes pueden ser fijas o en movimiento, la música puede ser ambiental o añadida o incluso puede emplearse deliberadamente el silencio. Tiene por objetivo producir un cierto efecto emocional e intelectual en el espectador provocado por la intencionalidad del creador. Así, puede entenderse la pieza audiovisual como una propuesta multinarrativa que ofrece una experiencia estética, un lugar de encuentro en donde el artista y el espectador dialogan y dan sentido a la obra.

Imágenes 1-3. Fotogramas *La coquille et le clergyman* (1928)

Dado el carácter experimental de la videopoesía, no podemos hablar de ella sin referirnos a los orígenes del cine de vanguardia de los años 30. Por las imágenes oníricas, el montaje creativo y libre, la combinación de fotogramas y música y por los temas abordados, las películas surrealistas pueden tomarse como uno de los puntos de partida de este género audiovisual. La directora francesa Germaine Dulac puso imágenes a un texto de Antoine Artaud consiguiendo el hito de crear la primera película feminista de la historia, *La coquille et le clergyman* (1928), anticipándose a la mítica *Un chien andalou* (1929) de Buñuel y Dalí. Herman G. Weinberg produjo *City Symphony* (1930) y *Autumn Fire* (1931), siendo esta última una alegoría sobre el amor romántico en el que se identifica a la joven protagonista con la naturaleza y al hombre con la ciudad. Tampoco podemos dejar de hablar de videopoesía sin mencionar las últimas tendencias en el live-cinema, la instalación o el videoarte dentro de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Referentes de videoarte performativo como Martha Rosler, Bill Viola, Andy Warhol, Wolf Vostell o Pipilotti Rist, entre otros, han sido y siguen siendo grandes influyentes a la hora de abordar la creación de videopoemas hoy en día.

Imágenes 4-6. Fotogramas *Autumn Fire* (1931)

Desde este punto de vista actual, es interesante la recopilación conceptual y artística que elabora el canadiense Tom Konyves (2011) en "*Videopoetry: A Manifesto*". Un documento de acceso público, a partir de ideas de intelectuales, artistas y, sobre todo, la presencia de la videopoesía en festivales, bienales o exposiciones de arte contemporáneo por todo el mundo. Sirva como ejemplo uno de los últimos y más recientes Festivales Internacionales de Videopoesía, MARXE (<https://limites.net/marxe.htm>, Vigo, 2021), promovido por el colectivo transfronterizo LÍMITES.

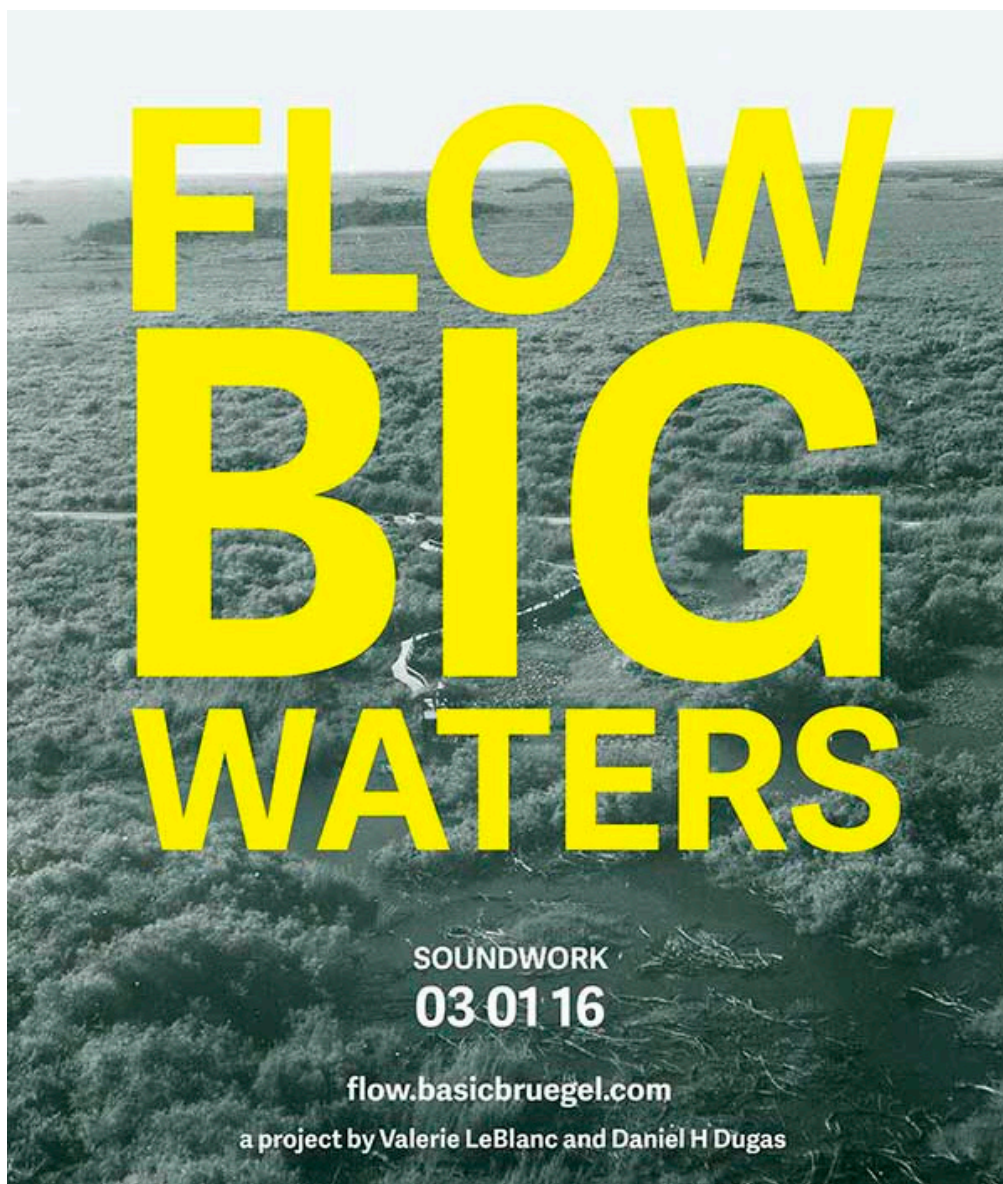
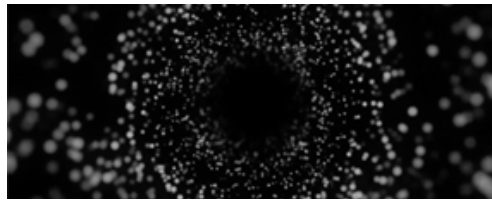
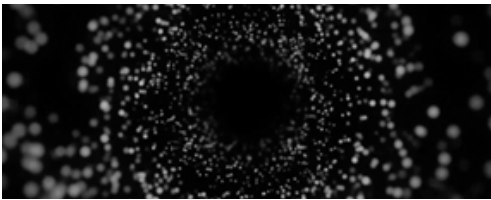
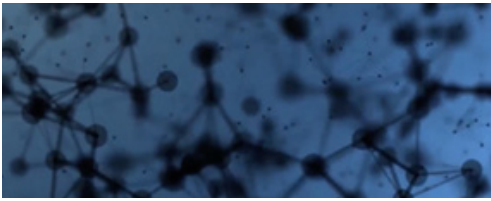
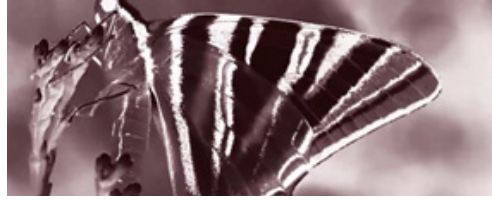

Imagen 7. Cartel promocional *Flow: Big Waters* (2015).

Si analizamos las videocreaciones presentadas a estos festivales, observamos que tienen una presencia creciente las temáticas que cuestionan la relación del ser humano con la naturaleza. Esto se encuentra en línea con las corrientes del pensamiento del *antropoceno* (Bourriaud, 2021). Muchos de estos videopoemas están localizados en entornos concretos, pero son extrapolables a la globalidad. Así, por ejemplo, la Valerie LeBlanc y Daniel Dugas en su serie sobre los Everglades (*One Hour*, 2014 y *Flow: Big Waters*, 2014-15) plantean poéticamente el problema medioambiental que sufren los humedales del estado de Florida: 'what shall we document when it has all gone?'

Como fusión entre instalación y videopoesía en 2019 surge Videoinstalación itinerante, acción formulada en el marco de un proyecto de cooperación cultural eurorregional entre las universidades de Galicia y norte de Portugal donde se establecía como punto de partida la emergencia climática.

Una reflexión alegórica formal y conceptual a través de un juego de opuestos en el que, reforzado por la relación disruptiva audio-imagen mediante sonido extradiagético, el espectador se asoma a una ventana que dirige su mirada, generando diferentes experiencias según el punto a través del cual accede a la estructura. Esta discordancia permite enfrentar a un mismo público ante la posibilidad de debate, dos personas en un mismo espacio percibiendo informaciones divergentes.

Imágenes 8-25.
Fotogramas de 2019.
Videoinstalación itinerante (2019).
Plano Pementa: Yosune Duo
& Ángeles Díaz.

Imágenes 26-30. 2019 Videoinstalación Itinerante (2019). Plano Pementa: Yosune Duo & Ángeles Díaz.

4. VIDEOPOEMAS COMO NARRATIVA AUDIOVISUAL: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA.

El vídeo es una herramienta presente cada vez con más frecuencia en las aulas de todos los niveles educativos y su aplicación es diversa respecto al enfoque metodológico, los objetivos y los resultados obtenidos. Entre los referentes encontrados en el campo de los videopoemas, nos parece interesante destacar el esfuerzo de Höglund (2017) por aplicar la teoría multimodal de Jewitt, Bezemer & O'Halloran (2016) y Bezemer y Kress (2008) a su experiencia con el alumnado. Esta teoría, emparentada con la semiótica social, permite a Höglund partir de los medios empleados para relacionar la estructura del mensaje audiovisual con el sistema social. El proceso de transmediación en estas producciones es analizado desde la perspectiva de los efectos del uso combinado de *modos* de expresión diversos: texto, sonido, imagen fija e imagen en movimiento. Así, el papel de los creadores es el de directores de orquesta que disponen armónicamente todas las partes entendiendo que las producciones audiovisuales no son el resultado de una simple mezcla de elementos, ni de un proceso lineal. En realidad, la interacción estratificada de capas crea un efecto sincrónico específico de este medio (Fulwiler y Middleton, 2012).

Aunque este enfoque es un sugerente telón de fondo de un proceso de formación artística, otros autores como, Bazalgette y Buckingham (2013), desde una perspectiva próxima a los Media Studies, alertan sobre una excesiva esquematización y simplificación de la creación audiovisual por parte de tales corrientes. La multimodalidad tiende a obviar aspectos relacionados con el factor humano propios de las dinámicas de aprendizaje en grupo y que pueden ser desordenadas, improvisadas o afectadas por las emociones. Las personas acostumbradas a los procesos de creación artística suelen estar atentas a serendipias que surgen súbitamente y al margen de la estructura de la planificación o los sistemas lingüísticos empleados. Esta actitud valiente, experimental y observadora por parte del alumnado es esencial para la vivencia e implicación en este proyecto.

A modo de síntesis, después de exponer la temática general de la emergencia medioambiental y las principales ideas en torno a los discursos sobre ecojusticia, se muestra un amplio abanico de propuestas artísticas, muchas de las cuales han sido mencionadas en los apartados anteriores. A partir de este momento, se encarga la producción de un videopoema de corta duración (tres minutos aproximadamente) con los medios disponibles por cada grupo, normalmente teléfonos móviles con cámaras, software libre de edición de vídeo y ordenadores personales, aunque no hay restricciones en el caso de que algún miembro del grupo disponga de otro material y conocimiento para emplearlo. Después de varias sesiones en las que se hace una breve introducción sobre la estructura de una producción videográfica y sobre técnicas elementales de grabación y montaje, se inicia el proceso de creación.

En este momento, es necesario hacer varias puntualizaciones que pueden ayudar a comprender mejor el desarrollo del proyecto. La forma más evidente de crear un videopoema consiste en seleccionar o crear un texto y abordar una labor de *traducción* en imágenes y sonidos que lo acompañen. Sin embargo, siguiendo el principio de la libre experimentación, proponemos contemplar la posibilidad de partir de textos que no están presentes en el videopoema (un referente oculto), textos que no existen (referente ficticio) o, incluso, crear a partir de otras imágenes, sonidos, música, recuerdos, sueños... (referentes no textuales). Una buena parte de los grupos optaron por estas alternativas.

En relación con los/las artistas propuestos/as y sus obras, se decidió analizar también trabajos que no cuentan con un propósito relacionado de forma evidente con la ecojusticia. Este es el caso de la obra de Bill Viola, artista que trata en sus videocreaciones la naturaleza a partir de textos espirituales. Este proceso de transmediación se produce por “desplazamiento, transferencia, transporte a través de lugares y medios, traduciendo un lenguaje (de la experiencia de lo sagrado) a otro (del espacio que desencadena una experiencia similar en el espectador/participante)” (Elmarsafy, 2008). El hecho de que Viola contextualiza su obra en la naturaleza a partir de la interpretación de textos sagrados (que no están presentes, más allá del título), induce una experiencia mística al espectador y ofrece al alumnado una lección profunda y única. En su obra *Martyrs (Earth, Air, Fire, Water)*, expuesta entre otras localizaciones en la catedral de St. Paul de Londres, el artista presenta cuatro pantallas verticales de grandes dimensiones. En ellas, se sitúan cuatro personas que aceptan una especie de martirio infligido por uno de los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua (<https://www.tate.org.uk/art/artists/bill-viola-2333/bill-viola-martyrs-earth-air-fire-water>). Se muestra aquí una relación violenta entre el individuo y las fuerzas de la naturaleza que puede conectarse simbólicamente con la cuestión de la emergencia climática, sus consecuencias y los culpables y, a la vez, desencadenar una serie de propuestas de creación en el aula a partir de estos mismos elementos. De este modo podríamos clasificar algunos de los vídeos que seleccionamos como ejemplo en los siguientes bloques:

TIERRA

Tam tam

Tania Bugallo Sánchez, Begoña Castiñeira Riveiro, Nahir Castro Bello, Andrea Couto Moinelo, Francisco Lista Martínez.

<https://vimeo.com/768178123>

Terra

Sara Naveira Luaces, Paula Palacios Quintía, Uxía Payno Otero, Lucía Veiras Suárez, Ivana Vidal Ponte.

<https://vimeo.com/768178301>

AIRE

Calamo Currente, deo volente

Inés Abad, Carla Álvarez, Leticia Barbadillo, Bárbara Barbeito, Carmen Boo, Nuria Cardesín, Andrea Gallart, Ana García.

<https://vimeo.com/768178477>

Etéreo

Sara Catalán Raposo, Cristina Fojo Rubio, Alicia González Franco.

<https://vimeo.com/768178696>

O son do ar

Milena Vargas Duquino, Bieito Romero Diéguez, Laura Montaña Martínez, Lara Vieites Mejjide, Tatiana Vilas Varela

<https://vimeo.com/768178974>

FUEGO

Cirio

María del Carmen Suárez Iglesias, Melani Velo Castro, Mónica Vila Martínez, Jessica Viña Gesto

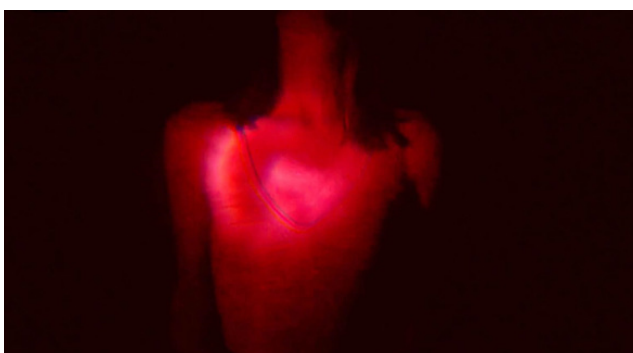
<https://vimeo.com/768179117>

Tuyo

Rocío Montávez Martínez, Natalia Pardo López, Adrián Ozón González, Carlota Opazo Mosquera.

<https://vimeo.com/768179162>

Fénix

Xoana Díaz López, Belén Puime Bao, Batriz Salvo Castro.

<https://vimeo.com/768179253>

AGUA

Somos fronteiras diluídas

Ana Sabela Castro Robles, María Dolores López-Rio-boo Botana, Alaska Mariño Lueiro, Paula Pin Lage.

<https://vimeo.com/768179381>

Zap

Daiana Mendoza Vaca, Miguel Nieto Torres, Alejandra Pedreira Eiroa

<https://vimeo.com/768179569>

Como puede comprobarse, los resultados obtenidos muestran una variedad respecto al tratamiento del texto, las imágenes, el sonido o el ritmo. Lo mismo puede decirse en relación con la atmósfera lograda, unas veces tensa o violenta, otras cargada de ironía o sarcasmo. Creemos que el clima logrado durante las sesiones de trabajo, tanto en aquellas destinadas a la discusión de las ideas como en las que se focalizaron en los procesos técnicos o productivos, anima al alumnado a experimentar y llevar sus planteamientos a terrenos que no creía a su alcance.

5. CONCLUSIONES

El presente proyecto entiende la videocreación como un proceso de pensamiento que parte de la sensibilización sobre la emergencia medioambiental y se materializa en un producto audiovisual en el contexto de formación en educación artística para futuros docentes. Es importante recalcar que uno de los presupuestos de partida es la voluntad de tomar caminos expresivos alejados del documental para acercarse a productos relacionados con la experimentación formal. Se busca estimular una respuesta artística, mediante los recursos audiovisuales, a un problema sobre el que los participantes se sienten interpelados y afectados profundamente. Esto supone un reto puesto que el alumnado se enfrenta a unos modos de pensar y trabajar nuevos, desconcertantes e impredecibles. En este sentido, desprenderse de los estereotipos visuales y textuales que rodean conceptos como la videopoesía o el activismo supone todo un desafío y ocupa una gran parte de los debates en el aula. La inseguridad al enfrentarse a un territorio desconocido hace aflorar, en muchos casos, propuestas simplistas y manidas basadas en la cultura audiovisual que se ha adquirido a lo largo de los años. Es en esos momentos cuando más necesario es estimular la investigación sobre fuentes artísticas relevantes que orienten en la búsqueda de soluciones alternativas más efectivas y creativas. La crisis medioambiental es un problema con incidencia social que produce mensajes directos, monosémicos y repetitivos a través de los medios de comunicación de masas. Lo que se pretende aquí es romper ese esquema para elaborar un artefacto cultural más complejo y denso y, tal vez, más sustancioso para el espectador porque deja espacio para la libre interpretación.

Al iniciar proyectos destinados a la formación docente, tanto inicial como continua, debemos responder a las nuevas corrientes de pensamiento como respuesta a las dinámicas presentes en los contextos sociales de los centros educativos. Es por ello por lo que consideramos clave focalizarnos en la democracia para una cultura sostenible como aspecto recogido en la Agenda 2030, en respuesta a las nuevas formas de vida y conciencias alternativas de nuestro alumnado. Compartiendo las ideas fundamentales del manifiesto sobre videopoesía de Tom Konyves, creemos que el interés por este formato radica en la flexibilidad tanto en el contenido como en la forma de abordarlo. Así, es posible adaptar un texto, crear uno nuevo o abordar el videopoema exclusivamente mediante las imágenes y sonidos, en una elipsis del texto verbal que deja todo el espacio

al lenguaje visual. Desde un punto de vista formal el videopoema puede tener influencias diversas, desde la performance, la videoocreación hasta el videoclip o la publicidad. En los resultados obtenidos se observa la diversidad de enfoques y caminos estéticos seguidos por el alumnado.

Para el alumnado supone el descubrimiento de un medio de creación artística que aporta una experiencia poética audiovisual poderosa y enriquecedora y viable, no solo para la denuncia, sino también para la acción. Los participantes en este proyecto manifiestan su satisfacción por los diversos aprendizajes. Por una parte, han tenido que resolver toda una serie de cuestiones técnicas y prácticas y lo han hecho cooperando y acordando grupalmente. Por otra parte, este proyecto les enriquece culturalmente al entrar en contacto con expresiones artísticas contemporáneas que desconocían e interiorizan la idea principal de que las producciones audiovisuales permiten modos de expresión distintos del documental o los usos domésticos y lúdicos. Transformar nuestras ideas iniciales o, en palabras de hooks (2022), caminar hacia lo desconocido, ha sido el objetivo final de nuestro proyecto, promoviendo la concienciación ética mediante la inspiración de quien conoce en profundidad estas problemáticas y actúa desde la videoocreación.

6. REFERENCIAS

Bazalgette, C. y Buckingham, D. (2013). Literacy, media and multimodality: a critical response. *Literacy*, 47(2), 95–102. <https://doi.org/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x>

Bezemer J. y Kress, G. (2008). Writing in Multimodal Texts. A Social Semiotic Account of Designs for Learning. *Written Communication*, 25(2), 166–195. <https://doi.org/10.1177/0741088307313177>

Bhabha, H.K. (2013). *Nuevas minorías, nuevos derechos*. Siglo Veintiuno Editores.

Bourriaud, N. (2014). *Postproducción*. Adriana Hidalgo Editores.

Bourriaud, N. (2021). *Antropología del capitaloceno*. Adriana Hidalgo Editores.

Campillo, A. (2015). *Tierra de nadie. Cómo pensar (en) la sociedad global*. Herder Editorial S.L.

Chang, S. (2019). Maker Ed. Shifting Vision, Culture, and System. En E. Garber, L. Hochtritt y M. Sharma (Eds.), *Makers, Crafters, Educators. Working for Cultural Change* (pp. 46-47). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315179254>

Demos, T.J. (2020). *Descolonizar la naturaleza: arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Ediciones AKAL S.A.

Dugas, D. H., & Leblanc, V. (2020). Videopoetry = Vidéopoésie. *Small Walker Press*. <http://hdl.handle.net/10464/14790>

Elmarsafy, Z. (2008). Adapting Sufism to Video Art: Bill Viola and the Sacred. *Alif: Journal of Comparative Poetics*, 28, 127-149. <https://www.jstor.org/stable/27929798>

Empain, J. & Rifà-Valls, M. (2018), 'Juxtaposing professional identities and(re)telling pedagogical relations through experimental video-based research', *Visual Inquiry: Learning & Teaching Art*, 7:3, pp. 227–41, http://dx.doi.org/10.1386/vi.7.3.227_1

Freire, P. (1984). *The Politics of Education. Culture, Power & Liberation*. Praeger.

Fulwiler, M. y Middleton, K. (2012). After Digital Storytelling: Video Composing in the New Media Age. *Computers and Composition*, 29, 39–50, <https://doi.org/10.1016/j.comp-com.2012.01.002>

Greenpeace (2019). (Pen)últimas cifras de la crisis climática. *Greenpeace Blog*.

Greenpeace (2019). Plástico. *Greenpeace Blog*.

Gruenewald, D.A. (2008). The best of both worlds: a critical pedagogy of place. *Environmental Education Research*, 14 (3), 308-324. <http://dx.doi.org/10.1080/13504620802193572>

Harris, Anne (2016), *Video as Method*, Oxford: Oxford University Press.

— (2017), 'Ethnocinema and video-based research', in P. Leavy (ed.), *Handbook of Arts-Based Research*, New York: The Guilford Press, pp. 437–52.

Heckenberg, R. (2018). Bunya pine, Goanna and star clusters: using metaphor to frame indigenous ways of doing. En L. R de Bruin, P. Burnard y S. Davis (Eds.), *Creativities in Arts Education, Research and Practice: International Perspectives for the Future of Learning and Teaching* (pp. 67-83). Brill.

Höglund, H. (2017). *Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Student's Multimodal Designing in Response to Literature*. Abo Akademi University.

Jewitt, C., Bezemer, J. y O'Halloran, K. (2016). *Introducing Multimodality*. Routledge.

Klemmer, C.L. y McNamara, K.A. (2019). Deep Ecology and Ecofeminism: Social Work to Address Global Environmental Crisis. *Journal of Women and Social Work*, 20(10), 1-13. <https://doi.org/10.1177/0886109919894650>

Konyves, T. (2011). *Videopoetry: A Manifesto*. <https://www.poetryfilm-vienna.com/en/node/302>

Lloyd, A. y Gray, T. (2014). Place-based outdoor learning and environmental sustainability within Australian Primary Schools. *Online journal of Sustainability Education*. <https://cutt.ly/3IDbP7b>

Loureiro, C.F.B. (2012). *Sustentabilidade e educação: Um olhar da ecologia política*. Cortez Editora.

Martusewicz, R. y Schnakenberg, G.R. (2010). Ecojustice, Community-based Learning, and Social Studies Education. En AP. DeLeon y E. Wayne-Ross (Eds.), *Critical theories, radical pedagogies, and social education: new perspectives for social studies education* (pp.25-44). Sense Publishers.

McCan, S.B. (2019). Does Outreach Equal Equity? Thoughts on the Impact and Challenges of Off-site Community Programs and the Struggle to Use the Arts in Achieving Social Justice. En E. Garber, L. Hochtritt y M. Sharma (Eds.), *Makers, Crafters, Educators. Working for Cultural Change* (pp.68-71). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315179254>

Mesías-Lema, JM (2018). Artivismo y compromiso social: Transformar la formación del profesorado desde la sensibilidad. *Revista Comunicar* 57 (XXVI), 19-28. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-02>

Mesías-Lema, J. M. (2021). Arts-based Educational Research no longer needs martyrs: A small tribute to Mark Rothko's teaching practice. *IJABER. International Journal of Arts-Based Educational Research*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.17979/ijaber.2021.1.1.7617>

Montero, B; Lesta, J. y Parra, C. (2018). *Videopoesía. Versogramas. Un documental de Belén Montero y Juan Lesta*. Editorial Galaxia.

Østern, T. P. (2017). Metodologisk praksis med aesthesis som mandat. *Journal for Research in Arts and Sports Education*, 1, 7-27. <https://doi.org/10.23865/jased.v1.982>

Rich, P. (2014). Examining the role of others in video self-analysis. In B. Calandra & P. J. (eds.), *Rich digital video for teacher education research and practice* (pp. 72-90). Routledge. <http://doi.org/10.4324/9781315871714>

Sachs, A. (1995). *Ecojusticia: La unión de los derechos humanos y el medio ambiente*. Cuadernos Worldwatch.

Shiva, V. (1988). *Staying alive: Woman, ecology and survival*. Zed Books.

Shiva, V. (2006). *Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz*. Paidós.

Xu, L., Aranda, G., Widjaja, W., & Clarke, D. (Eds.). (2018). *Video-based Research in Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315109213>

Financiación: Esta investigación se enmarca dentro del proyecto Los derechos de la infancia, adolescencia y juventud: habitando proyectos activistas con estudiantes, docentes y artistas contemporáneos de Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020; Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, con código: PID2020-117147RA-I00, IP: José María Mesías Lema.

José María Mesías-Lema, es profesor titular de Educación Artística en la Universidad de A Coruña. Ha sido Vicedecano de Relaciones Internacionales y Adjunto al Vicerrectorado como Director del centro de intervención artística NORMAL (www.istoe-normal.org). Es el director del grupo de investigación internacional ArteFacto-UDC (www.arte-facto.org), centrado en los procesos artísticos contemporáneos en contextos de diversidad. Activista y defensor de los derechos humanos centra su investigación en como la educación artística es sensible a la vida de los estudiantes. Su última investigación se centra en el trabajo con artistas contemporáneos que habitan los centros educativos para generar laboratorios de aprendizaje en Educación Artística

jose.mesias@udc.es

Guillermo Calviño-Santos, es graduado en Fotografía y Creación Digital (Universitat Politècnica de Catalunya) y doctor en educación. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Pr, en la especialidad de Artes Plásticas y Música. Fue fotógrafo freelance y profesor de fotografía y vídeo en diversos talleres en el ámbito no formal. En el período 2012-16 fue miembro de la Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades (USC) investigando y promoviendo actividades interdisciplinarias para alumnado de altas capacidades. Fue profesor en la Universidade da Coruña (2017-2021) y actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidade de Santiago de Compostela. Como miembro de los grupos de investigación Liter21 (USC) y ArteFacto (UdC) su investigación se centra en el potencial de las artes visuales para desarrollar experiencias transformadoras tanto a nivel individual como colectivo en el contexto educativo formal.

guillermo.calvino@usc.es

Carla Álvarez-Barrio, es graduada en Educación Infantil por la Universidad de A Coruña (2015-2019) y en Máster en Investigación e Innovación de Didácticas específicas (2019-2020) contando con Premio Extraordinario (2021). Forma parte del grupo de investigación Arte-Facto de la Universidade de A Coruña, realizando su tesis sobre Arte Contemporáneo e Infancia en el Doctorado Internacional de Equidad e Innovación.

carla.alvarez.barrio@udc.es

Ángeles Díaz-Seoane, es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Profesora asociada de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de A Coruña y miembro del grupo ArteFacto-UDC.

a.dseoane@udc.es