

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Facultad de Filosofía

Memoria de ejecución

Proyecto de Innovación y Mejora Docente

ID2021/005

*La enseñanza de la Estética de la Imagen y el Sonido:
Diseño de materiales transversales para reforzar la adquisición de
destrezas en el análisis filosófico de contenidos audiovisuales en
diferentes Grados de la Universidad de Salamanca*

Prof. Coord.: Alejandro Lozano Muñoz

Área de Estética y Teoría de las Artes

Salamanca, junio 2022

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	2
1.1. Objetivos	2
1.2. Participantes	2
1.3. Asignaturas	3
2. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROYECTO	5
2.1. Conexiones e innovación con Proyectos precedentes	5
2.2. Nuevas posibilidades e hibridaciones del comentario en Estética y Teoría de las Artes	6
3. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	8
3.1. Acciones para la consecución de los objetivos	8
Acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos 1 y 2	9
Acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos 3 y 4	9
3.2. Actividades realizadas. Muestras y ejemplos	10
3.2.1. [Objetivos 1 y 2] Comentarios de contenidos y seminarios complementarios de investigación	10
3.2.2. [Objetivos 3 y 4] Podcast docente Escenas	16
4. ANÁLISIS, LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES	22

1. Presentación del proyecto

1.1. Objetivos

La solicitud de este Proyecto de Innovación y Mejora Docente se planteó cuatro objetivos que han sido llevados a cabo satisfactoriamente:

1. Satisfacer las necesidades específicas de los alumnos que cursan diferentes grados de la Universidad de Salamanca en los que concurre la enseñanza de contenidos relacionados con la Estética de la Imagen y el Sonido.
2. Fortalecer la adquisición de destrezas comunes que el alumnado de todos los Grados ha de desplegar cuando se enfrenta al análisis y comentario filosófico de contenidos audiovisuales.
3. Integrar la enseñanza del comentario filosófico del audiovisual en una propuesta docente orgánica que combine el formato del discurso oral, el texto, la imagen y el sonido.
4. Proporcionar un material de refuerzo que complemente de forma transversal, ágil y flexible a la docencia específica de cada asignatura del área de Estética y Teoría de las Artes que se ocupe de contenidos icónicos o sonoros.

1.2. Participantes

Debido a la naturaleza transversal de este proyecto, que implica al Área de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, han formado parte todos los profesores y Personal Investigador en Formación que la integraban en el momento de su solicitud:

Domingo Hernández Sánchez	Catedrático de Universidad
Antonio Notario Ruiz	Profesor Titular de Universidad
Rosa Benítez Andrés	Profesora Contratada Doctor
Carlota Fernández-Jáuregui Rojas	Profesora Contratada Doctor
Alejandro Lozano Muñoz	Profesor Ayudante Doctor
Sara Jácome González	Contrato Predoctoral FPU
Zoe Martín Lago	Profesora Asociada

Tabla 1. Miembros del equipo de trabajo

Junto a los integrantes del proyecto también han participado en él, de manera general, los estudiantes que han formado parte de las actividades en el aula que se enumeran en el apartado 3 de esta Memoria. Y, de manera concreta, las alumnas que han intervenido en episodios especiales del podcast Escenas (ver tabla 4).

1.3. Asignaturas

A continuación, se indican las asignaturas que se han beneficiado de las actividades emprendidas para la ejecución del presente Proyecto. Se resaltan aquellas en las que se han realizado algunas de las actividades que se detallan en el apartado 3 de esta Memoria, y también aquellas que las que accedieron las estudiantes que participaron en los episodios especiales del podcast docente.

Estética I	Grado en Filosofía
Historia de la Estética	Grado en Filosofía
Estética II	Grado en Filosofía
Estética de las creaciones literarias	Grado en Filosofía
Estéticas de la imagen	Grado en Filosofía
Corrientes actuales de la Estética	Grado en Filosofía
Teoría del Arte	Grado en Filosofía
Estéticas de la imagen y el sonido	Grado en Comunicación y Creación Audiovisual
Estética de las nuevas tecnologías	Grado en Comunicación y Creación Audiovisual
Estética (Grupos 1 y 2)	Grado de Humanidades, Grado en Historia del Arte, Grado en Historia y ciencias de la música, Grado en Historia y Grado en Geografía
<i>Historia de la Estética y la Teoría de las Artes</i>	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Estética de la sociedad de las nuevas tecnologías	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
La Filosofía del Arte Conceptual	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Pensamiento Estético Español e Iberoamericano	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
La Vigencia del Pensamiento Musical de Theodor W. Adorno	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Estética de la Fotografía	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Estética Aplicada	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Estética y Discurso Artístico	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía
Historia de la Estética y de la Teoría de las Artes	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del arte
Literatura y Estética	Máster en Literatura española e hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura comparada

Tabla 2. Asignaturas involucradas en el Proyecto

2. Justificación y pertinencia del Proyecto

Hay dos factores principales que han motivado el interés en proponer y llevar a cabo este Proyecto: 1) profundizar en una línea de innovación docente en la que el Área lleva innovando y experimentando exitosamente para beneficio de sus estudiantes, 2) y explorar nuevas posibilidades del comentario audiovisual en clave estética que hibriden imagen, sonido y texto.

2.1. Conexiones e innovación con Proyectos precedentes

El anterior Proyecto de Innovación Docente en el que participó este equipo, “Fuera de texto: El comentario textual y audiovisual en las asignaturas del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca” (2020-2021), respondía a la demanda de herramientas para profundizar en el comentario de contenidos audiovisuales que habían formulado los estudiantes de asignaturas de Estética y Teoría de las Artes, en particular desde el Grado de Comunicación y Creación Audiovisual. El camino que se trazó partía desde el texto hacia lo icónico y lo sonoro y abordaba con el alumnado las relaciones que podían establecerse: descripciones gestuales en poesía, alegorías de la música, usos de la nota al margen, tachaduras, etc.

En el presente proyecto, y tal como exponíamos en la Memoria inicial, recorreremos el camino de vuelta: nos hemos centrado particularmente en crear contenidos que, explorando las posibilidades de la imagen y el sonido, se enriquezca y gane complejidad cuando se completa con la palabra escrita. Para ello, hemos elaborado 1) acercamientos específicos a cuestiones de estética de la imagen y el sonido que se aplican a asignaturas concretas y 2) materiales docentes complementarios que se caracterizan por su transversalidad y la posibilidad de incorporarlos flexiblemente a la docencia.

El equipo de trabajo acumula un historial de acciones encaminadas a la mejora docente en Estética y Teoría de las Artes que viene avalado por un número considerable de proyectos concedidos. Enumeramos a continuación los 10 últimos, subrayando aquellos que el presente Proyecto continua de forma directa:

1. “Diseño de materiales para la adecuación de las asignaturas del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca al EEES, II” (2005-2006)

2. “La incorporación de Archivos Sonoros y podcasting a la Docencia del Área de Estética y Teoría de las Artes en Licenciaturas y Posgrados” (2009-2010)
3. “Materiales de innovación docente para la enseñanza e iniciación a la investigación de la Estética y la Teoría de las artes en la implantación de los nuevos planes de estudio” (2010-2011)
4. “La incorporación del *profcast* a la docencia en grados y posgrados” (2010-2011)
5. “Gabinete de recursos sonoros para la docencia: la incorporación del *profcast* en soporte de audio” (2011-2012)
6. “La consolidación del gabinete de recursos sonoros de las Facultades de Filosofía y de Traducción y Documentación” (2012-2013)
7. “Diseño y aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en la iniciación a la investigación dentro del campo de la Estética y la Teoría de las Artes” (2015-2016)
8. “Cohesión y diversificación de la asignatura de Estética: su impartición simultánea en diferentes Grados de la Universidad de Salamanca” (2017-2018)
9. “La tutorización colectiva en las asignaturas del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca” (2019-2020)
10. “Fuera de texto: El comentario textual y audiovisual en las asignaturas del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca” (2020-2021)

Puede comprobarse que los objetivos de este Proyecto surgen en conexión con acciones previas que fundamentan las actividades que hemos llevado a cabo¹. En relación con el trabajo hecho y las acciones en curso, nuestra aproximación se centra en innovar en el formato y el modo de difusión de los contenidos para favorecer que los estudiantes hagan uso de estos materiales con facilidad y sin fricciones.

2.2. Nuevas posibilidades e hibridaciones del comentario en Estética y Teoría de las Artes

El comentario de contenidos paralelo a las lecciones magistrales es una herramienta reconocida, consolidada y frecuentemente utilizada en el Espacio Europeo de Educación Superior. Su importancia en humanidades, y de manera concreta en Filosofía, es de naturaleza metodológica y teórica. Lo primero porque el comentario de textos y otro tipo de soportes

¹ Durante la actual convocatoria de Proyectos de Innovación Docente hemos encontrado afinidades con el Proyecto ID2021/016, (“Nuevas herramientas para la enseñanza en historia del arte: el uso de podcast”) que se coordina desde el ámbito de la Historia del Arte.

ha demostrado ser una práctica útil para la interpretación de contenidos y la creación de conocimiento. Y lo segundo porque el comentario, como herramienta de producción de conocimiento, es en sí mismo un objeto de estudio que se puede problematizar y con el que cabe experimentar.

Las modalidades más extendidas del comentario de fuentes son la escrita, de forma individual o grupal, y la oral, que acostumbra a realizarse como un diálogo crítico que se articula en el aula a partir de las indicaciones del docente. Por su uso frecuente y extendido a todos los planes de estudio en los que se imparte docencia de Estética (objetivo 2), estos formatos han tenido un peso considerable en las actividades de este Proyecto, y se han utilizado para profundizar en el análisis de contenidos específicos de los diferentes Grados en los que el área imparte docencia (objetivos 1 y 2).

Por otra parte, el comentario de fuentes no tiene que adoptar necesariamente la forma escrita o el diálogo en el aula. Para indagar en modalidades alternativas, en el presente Proyecto hemos fomentado especialmente el formato sonoro y, de manera particular, el podcast. La primera razón es que durante las últimas dos décadas el *podcasting* ha demostrado ser un recurso exitosamente aplicado a la docencia. Esta aceptación la avalan no solamente los Proyectos precedentes de nuestro equipo, sino también investigaciones académicas², aunque su uso es extremadamente variado y se ha observado una implementación como herramienta de comunicación institucional más que como recurso para la docencia³.

Tomando como punto de partida la viabilidad del canal sonoro para el comentario de contenidos de Estética, a lo largo del curso académico el equipo de trabajo ha producido y publicado el podcast docente Escenas con la finalidad de satisfacer en su conjunto los objetivos 3 y 4 del Proyecto. En la próxima sección de esta Memoria expondremos el enfoque y contenidos del podcast y explicaremos su implantación y resultados.

² Celaya, I., M. S. Ramírez-Montoya, C. Naval, y E. Arbués. «Usos del podcast para fines educativos. Mapeo sistemático de la literatura en WoS y Scopus (2014-2019)». *Revista Latina de Comunicación Social*, n.º 77 (2020): 179-201. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1454>;
Piñeiro-Otero, T., y C. Costa Sánchez. «Potencialidades del podcast como herramienta educativa para la enseñanza universitaria». *Etic@net: Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento* 11 (2011): 124-36; Ramos García, A. M., y M. J. Caurcel Cara. «Los podcast como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la universidad.» *Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado* 15, n.º 1 (2011): 151-62.

³ Piñeiro-Otero, T. «La utilización de los podcast en la Universidad española: entre la institución y la enseñanza». *Hologramática* 15, n.º 4 (2011): 27-49.

3. Ejecución y desarrollo de las actividades

3.1. Acciones para la consecución de los objetivos

A lo largo del curso académico 2021/2022, el equipo de trabajo ha llevado a cabo las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD Y OBJETIVOS IMPLICADOS	RESPONSABLES
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2021	Detección de las necesidades iniciales del alumnado mediante observación directa, realización de encuestas y experiencias previas (objetivos 1 y 2)	Todo el equipo de trabajo
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021	Diseño de iniciativas y materiales. Valoración de su integración coherente con cada contexto docente (objetivos 3 y 4)	Todo el equipo de trabajo
ENERO 2021 – MAYO 2022	Despliegue e implementación de los materiales. Liberación episódica de los contenidos en formato <i>podcast</i> (objetivos 1, 2, 3 y 4)	Los profesores de cada asignatura
ABRIL – MAYO 2022	Evaluación preliminar interna del profesorado para determinar la adecuación de los materiales complementarios implantados (objetivos 3 y 4)	Todo el equipo de trabajo
MAYO 2022	Finalización de los procesos de observación directa. Seguimiento de las necesidades del alumnado mediante encuestas y comparación	Los profesores de cada asignatura

	de los resultados (objetivos 1 y 2)	
JUNIO 2022	Evaluación final, revisión de los resultados y valoración del proyecto (todos los objetivos)	Todo el equipo de trabajo

Tabla 3. Temporalización de las acciones

Acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos 1 y 2

Los profesores de las asignaturas reciben información de sus estudiantes acerca de sus necesidades. Por ello, cada docente ha decidido, en su caso, los temas que debían abordarse en los comentarios de fuentes en las modalidades escrita y oral. En algunas ocasiones, estos comentarios se han realizado en el aula durante el transcurso de la clase, mientras que en otros se han definido como actividades prácticas entregables a través de la plataforma Studium. Esta labor en el aula se ha complementado con sucesivos seminarios de investigación, abiertos a los estudiantes de manera gratuita, en los que se profundizaba con mayor complejidad en temas centrales de la Estética y la Teoría de las Artes⁴.

En su conjunto, los comentarios analizan fuentes textuales, sonoras e icónicas, incluyendo también formatos multicanal (cine, televisión, etc.). Como ya hemos mencionado, las asignaturas de Estética y Teoría de las artes se imparten en múltiples Planes de Estudio, lo que tiene como resultado comentarios de contenidos muy diversos. Mostraremos algunos ejemplos en apartados posteriores.

Acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos 3 y 4

Tal como y hemos adelantado en la sección previa, durante el año académico el equipo de trabajo ha producido el podcast docente Escenas. Por su centralidad en este Proyecto, dedicaremos una mayor extensión a comentar su implementación y las lecciones aprendidas.

⁴ En la organización y celebración de estos seminarios de investigación ha intervenido, además del equipo del Proyecto, el Grupo de Investigación de Estética y Teoría de las Artes (GEsTA).

3.2. Actividades realizadas. Muestras y ejemplos

3.2.1. [Objetivos 1 y 2] Comentarios de contenidos y seminarios complementarios de investigación

Prof^a. Carlota Fernández-Jáuregui Rojas, *Cine y Sonido* (Estéticas de la Imagen y el Sonido, asignatura básica del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual)

Se parte de la visualización de escenas de diversas películas que aparecieron entre las décadas de 1930 y 1970. A continuación, se indican una serie de aspectos que el estudiante tiene que evaluar críticamente (creación del sentido a través del sonido; relaciones afectivas entre el sonido y la expresión de estados anímicos o subjetivos)

TEMA V. Voz y escucha: Cine y Sonido

PRÁCTICA (II): CINE Y SONIDO

Consistirá en el análisis de varias escenas de películas donde interviene el sonido de una manera especial. La práctica se realizará durante la clase y se entregará en papel o a través del correspondiente ejercicio de Turnitin.

Primer paso:

Visualice las siguientes escenas de las películas que a continuación se indican:

1. *M – Eine Stadt sucht einen Mörder* [*M, El Vampiro de Düsseldorf*]. Fritz Lang (1931)

(hasta minuto 5:04, donde aparece la sombra sobre el cartel y la niña dice su nombre)

2. *Jaws* [*Tiburón*]. Steven Spielberg (1975)

Nota: no contiene subtítulos en español, pero no importa tanto lo que se dice como la creación de una tensión que se establece entre Martin Brody, el jefe de policía, y los bañistas, que no dejan de preguntarle cosas triviales)

El resultado es un *comentario de contenidos multiformato (audiovisual) que se entrega en soporte escrito* y que está adaptado a las necesidades específicas de los estudiantes del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual. La elaboración del comentario, asimismo, sigue una estructura y contiene unas pautas de análisis comunes con los comentarios que se efectúan en otros Planes de Estudio.

Profª. Zoe Martín Lago, *Monográfico en torno a 'Antes de actuar: la creación artística en una sociedad inestable'* (Corrientes Actuales de Estética, asignatura optativa del Grado en Filosofía)

Tomando como punto de partida el libro de Anne Bogart *Antes de actuar: la creación artística en una sociedad inestable*, se distribuyen los capítulos en grupos de dos 2 estudiantes para que elaboren un guion que adopta la forma de una conversación en el aula. De esta forma, se alterna entre la exposición monológica de los contenidos que hay que comentar y su complementación con las ideas del otro miembro del equipo, creando un diálogo. Los estudiantes también deben formular una serie de preguntas que permitan abrir un debate en el aula acerca del texto.

MONOGRÁFICO:

Antes de actuar: la creación artística en una sociedad inestable, de Anne Bogart

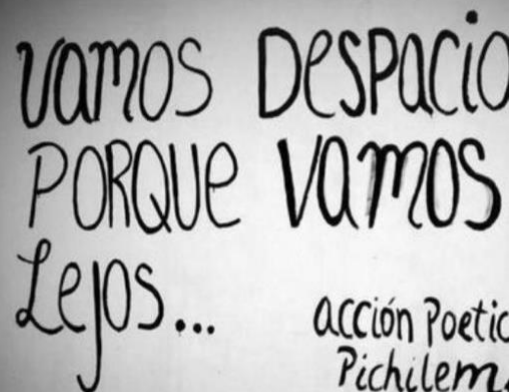
- Libro_Antes de actuar: la creación artística en una sociedad inestable_Anne Bogart
- Reparto capitulos monográfico Anne Bogart

- Ejemplo de entrega de materiales_Introducción_Zoe Martín
- Capítulo 1: Contexto_Entrega de materiales_11 marzo_ Ariadna Bermejo y Roberto Merino
- Capítulo 2: Elocuencia_Entrega de materiales_18 marzo_ Iván Gonzalo y Daniel Borrego
- Capítulo 3: Intención_Entrega de materiales_ 25 marzo_Constanza Gallardo y María Manzano
- Capítulo 4: Atención_Entrega de materiales_ 30 marzo_Marta Amores y Laura Estalayo
- Capítulo 5: Magnetismo_Entrega de materiales_ 22 abril_Alejandro Rodríguez y Mario Guerrero
- Capítulo 6: Actitud_Entrega de materiales_ 29 abril_Inés Orive y Andrea Rivas
- Capítulo 7: Contenido_Entrega de materiales_ 6 mayo_Ana Moreira y Joao Vidal
- Capítulo 8: Tiempo_Entrega de materiales_ 13 mayo_Pablo Romero y Ainhize López

“El amor es acción”

“El movimiento lo es todo: *festina lente*, es decir, “apresúrate lentamente” (p. 14).

“Lo único que no nos podemos permitir es la inacción por desánimo” (p. 15).

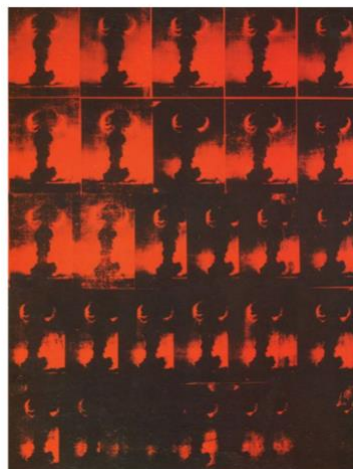
VAMOS DESPACIO
PORQUE VAMOS
Lejos... acción Poetic
Pichilemu

El resultado es el *comentario de un texto que se expone oralmente en el aula* y que, en este caso, está adaptado a las necesidades específicas de los estudiantes del Grado en Filosofía. La evaluación presta especial atención a la capacidad comunicativa del estudiante y a sus herramientas de argumentación, destrezas ambas que son fundamentales para los estudios de Filosofía.

Colaboradora docente Sara Jácome González, *Comentario del “libro-película” ‘Muerte, desastre y accidente. Andy Warhol y el final del sueño americano’, de Marta Castanedo* (Teoría del Arte, asignatura optativa del Grado en Filosofía)

El monográfico impartido por la colaboradora docente Sara Jácome González “Pop, postmodernismo y neovanguardia” incluyó el comentario de un material escogido para la ocasión por sus posibilidades para hibridar contenidos. Aunque el soporte de *Muerte, desastre y accidente* (2021) es un libro, el monográfico se estructuró en 14 sesiones de 1 hora que abordaron de manera paralela el análisis de imágenes, música, materiales audiovisuales y textos a los que el libro aludía constantemente.

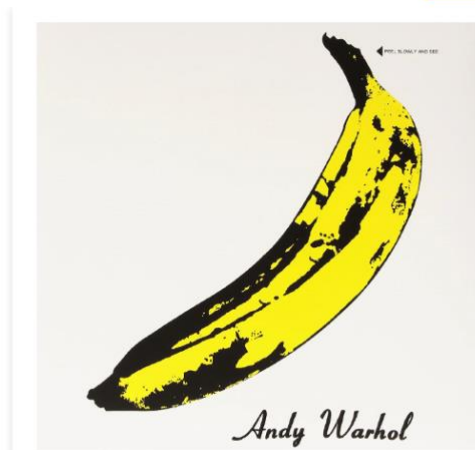
• Punto de llegada

WARHOL, A., *Atomic Bomb*, ca. 1963-65.
Saatchi Gallery, Londres

BSO “Muerte, desastre y accidente”

- Hey Hey, My My (Into the Black) – Neil Young
- Enola Gay – Orchestral Manoeuvres in the Dark
- Redemption Song – Bob Marley & The Wailers
- Starman – David Bowie
- American Pie – Don McLean
- Masters of War – Bob Dylan
- Lollipop – The Chordettes
- The End – The Doors
- Eclipse – Pink Floyd
- New Dawn Fades – Joy Division
- Television Man – Talking Heads

Enola Gay
 You should have stayed at home yesterday
 Ah-ha, words can't describe
 The feeling and the way you lied

These games you play
 They're going to end in more than tears some day
 Ah-ha Enola Gay
 It shouldn't ever have to end this way

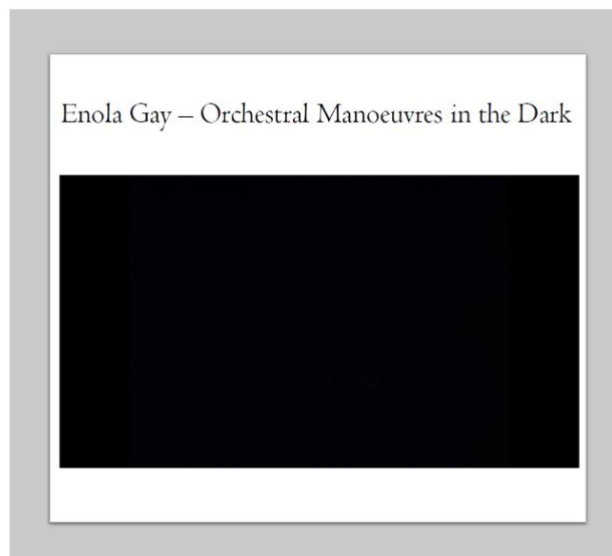
It's 8:15
 And that's the time that it's always been
 We got your message on the radio
 Conditions normal, and you're coming home

Enola Gay
 Is mother proud of little boy today?
 Ah-ha this kiss you give
 It's never ever gonna to fade away

Enola Gay
 You shouldn't ever have to live this way
 Ah-ha Enola Gay
 You should've faded our dreams away

It's 8:15
 And that's the time that it's always been
 We got your message on the radio
 Conditions normal, and you're coming home

Enola Gay
 Is mother proud of little boy today?
 Ah-ha this kiss you give
 It's never ever going to fade away

El resultado es un *comentario de texto-pintura-sonido-cine que se expone oralmente en el aula*, intercalando en este caso las explicaciones del profesor con el diálogo que surgía durante las diferentes sesiones. Si bien este monográfico se impartió en la asignatura de Teoría del Arte, tanto los contenidos como la manera de abordarlos se pueden exportar como actividad a numerosas asignaturas impartidas por el Área de Estética y Teoría de las Artes, por lo que en este caso destacamos también su transversalidad.

Prof. Alejandro Lozano, *Comentario de una interfaz de software de creación* (Estéticas de la Imagen y el Sonido, asignatura básica del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual)

Dentro del bloque temático “El lenguaje de la imagen digital”, se realiza como actividad práctica entregable un comentario de texto sobre la interfaz de alguna de las aplicaciones que los alumnos utilizan en otras asignaturas del Grado (Gimp, DaVinci Resolve, Audacity, Celtx). El objetivo es llamar la atención sobre la manera en que la organización de las interfaces y herramientas condiciona el trabajo creativo, lo que permite conectar el día a día de los estudiantes del Grado con tópicos centrales de la Estética y la Teoría de las Artes como las preocupaciones teóricas de las vanguardias históricas. El resultado es un *comentario de una imagen digital que se entrega en soporte escrito*, intercalando en este caso las explicaciones del profesor con el diálogo que surgía durante las diferentes sesiones.

Enunciado

Elige un software que utilices en el Grado de Comunicación y Creación Audiovisual y piensa en la manera en que lo empleas. Elabora un comentario en el que reflexiones sobre los siguientes aspectos (puedes añadir capturas de pantalla indicando elementos de interfaz, menús, etc.):

- ¿Qué se hace con ese programa?
- ¿Hacia qué tipo de personas dirías que se enfoca ese software?
- ¿Cómo está compuesta la interfaz? ¿Puedes identificar alguna metáfora de interfaz?
- ¿Qué tipo de trabajos que has hecho con él? Si alguno de ellos está disponible online, puedes enlazarlo
- Elementos de la interfaz que utilizas con más frecuencia: ¿se accede a ellos fácilmente?
- Elementos de la interfaz que apenas utilizas. ¿Hay alguna razón por la que no los usas?
- ¿Conoces y empleas atajos de teclado o prefieres usar el ratón?
- ¿Puedes imaginar alguna otra forma de organizar la interfaz para trabajar de forma diferente? ¿Crees que afectaría a tu proceso creativo?
- ¿Añadirías alguna característica?
- ¿Eliminarías alguna característica?
- En caso de que lo que haces con ese software también se pueda hacer de forma analógica, ¿crees que el uso del programa informático cambia de alguna manera significativa el proceso de trabajo?
- ¿Conoces algún software equivalente para dispositivos táctiles (smartphones, tablets)? En caso afirmativo, ¿hay alguna diferencia de uso que consideres importante?
- Al finalizar el comentario, ¿puedes relacionar tus reflexiones con alguna de las fuentes teóricas vistas en clase?

Formato de la entrega

Documento de texto con una extensión mínima de mínima de 800 y máxima (orientativa) de 1500

Prof. Alejandro Lozano, *Comentario libre sobre un contenido cyberpunk* (Estética de las Nuevas Tecnologías, asignatura optativa del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual)

Como parte del tema “Nuevas tecnologías e imaginario social: el caso del *cyberpunk*”, se realiza como actividad práctica entregable un comentario sobre algún contenido que pueda calificarse como *cyberpunk*. El alumnado debe argumentar libremente, de acuerdo con lo expuesto en el aula, las razones que le han llevado a elegir su caso de estudio. El resultado es un *comentario de un contenido cuyo formato elige libremente el alumno y que se entrega en soporte escrito o sonoro*. Los estudiantes del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual pueden aprovechar así sus conocimientos en creación y edición sonora para acercarse al comentario de contenidos filosóficos y estéticos en un formato que les sea familiar.

Enunciado

Seleccionar un material audiovisual o literario que, por alguna de sus características, consideres *cyberpunk*. El formato es amplio: una escena/tráiler de película, serie o videojuego, una campaña publicitaria, un relato, una sección de un libro, etc. Se puede elegir alguno de los materiales mostrados en clase, aunque se anima a elegir uno que no haya aparecido. Realizar un comentario que identifique sus rasgos como material *cyberpunk* y argumentar por qué pertenece a esta estética tecnológica.

Algunas pautas para orientar el comentario:

- Ofrecer contexto que sitúe el material escogido en su momento histórico
- Explicar de forma muy resumida los aspectos fundamentales de la narrativa, si la hubiera
- Establecer relaciones con otros materiales de su contexto
- Si el caso escogido es actual, conectarlo con otros materiales *cyberpunk* de finales del siglo XX
- Si el caso escogido es de finales del siglo XX, conectarlo con otros materiales *cyberpunk* actuales
- Emplear los textos y temas comentados durante las sesiones para que el análisis tenga mayor profundidad. Se pueden utilizar también los materiales del primer tema para situar el caso de estudio con la estética tecnológica de su contexto

Formato de la entrega

1. Documento de texto con una extensión mínima de 800 palabras y máxima de 1500
2. Documento audiovisual (imagen y sonido, sonoro, etc.) con una duración superior a los 7 minutos e inferior a los 12 minutos
3. Es necesario 1) acompañar con un enlace o 2) subir a la plataforma el caso escogido (preferiblemente la primera opción) junto con el comentario

Seminarios de investigación fuera del aula

Las actividades en el aula se han complementado con seminarios de investigación que profundizaban temas abordados en las diversas asignaturas que imparte el equipo de trabajo. En la organización de estas jornadas han estado implicados los profesores del equipo de trabajo de este Proyecto y Personal Investigador del área de Estética y Teoría de las Artes.

- Dos ediciones del Seminario de Arte y Estéticas Performativas (celebrados el 23 de septiembre y el 4 de noviembre de 2021, respectivamente), organizadas por el Grupo de Estética y Teoría de las Artes (GEsTA) al que pertenecen todos los miembros del equipo de trabajo de este Proyecto.
- Una edición del Ciclo de Estética y Tecnología, organizada también por el GIR GEsTA y celebrada el 25 de marzo de 2022.

Destacamos las siguientes intervenciones. Dentro del I Seminario de Arte y Estéticas Performativas, el Prof. Alejandro Lozano impartió la ponencia breve titulada “Música y sonido en la estética del videojuego. Temas y enfoques actuales”, directamente relacionada con el bloque temático “Estética aplicada al videojuego” de la asignatura Estética de las Nuevas Tecnologías (Grado en Creación y Comunicación Audiovisual). Del II Seminario de Arte y Estéticas Performativas, la ponencia de la profesora Victoria Pérez Royo (UNIZAR) titulada “La capacidad figural de los cuerpos”, directamente vinculada con el bloque temático “Estética e imagen en la cultura audiovisual: los estudios visuales y el giro icónico” de la asignatura Estética de la Imagen (Grado en Filosofía). Y de la edición del Ciclo de Estética y Tecnología la ponencia del investigador postdoctoral Margarita Salas José Luis Panea titulada "Itinerarios conceptuales a través de la historia del arte audiovisual monocanal en España", que sirve como ampliación de los contenidos de asignaturas como Estéticas de la Imagen y el Sonido, Teoría del Arte y Estética de las Nuevas Tecnologías, entre otras.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
 CAMPO OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

GEStA
 GRUPO DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Instituto de Iberoamérica
 CENTRO DE ESTUDIOS

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN ESTÉTICAS PERFORMATIVAS:
 PERSPECTIVAS SOBRE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TEATRO

17:00 H.
LEYSON ORLANDO PONCE FLORES
 TAI Centro Universitario de Artes - Universidad Nebrija
 «Poética del cuerpo en la interpretación audiovisual: la descorporeización de la representación escénica»

17:45 H.
VICTORIA PÉREZ ROYO
 Universidad de Zaragoza
 «La capacidad figural de los cuerpos»

Modera: Alejandro Lozano Muñoz
 Universidad de Salamanca

Actividad enmarcada dentro del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Salamanca ID2021/005
 Organización: Grupo Reconocido de Estética y Teoría de las Artes (GEStA) - (<https://gesta.usal.es>)
 Coordinación: Alejandro Lozano Muñoz y Sara Jácome González

LUGAR: SALA 104B- EDIFICIO F.E.S., CAMPUS UNAMUNO

04 / 11 / 2021

FACULTAD DE FILOSOFÍA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Inscripción:

¿Dudas? Contactanos:
gesta@usal.es

3.2.2. [Objetivos 3 y 4] Podcast docente Escenas

El podcast docente Escenas es una de las actividades centrales del presente Proyecto porque satisface la necesidad de un material transversal a todas las materias de las que se ocupa la Estética y la Teoría de las Artes y, además, permite su implementación rápida como recurso auxiliar durante la actividad docente. Se pueden utilizar los contenidos del podcast desde varios enfoques, como por ejemplo fuente de ampliación bibliográfica o contenido para la realización de actividades prácticas.

A continuación, ofreceremos una panorámica del podcast distinguiendo dos etapas: su creación y su implementación en episodios y sus resultados. En el siguiente apartado de la Memoria incorporaremos los resultados y las lecciones aprendidas.

Creación del podcast docente

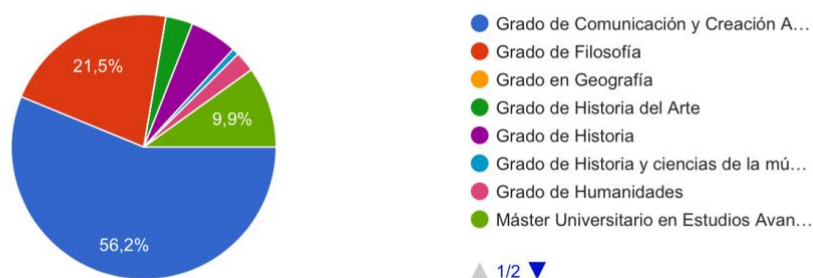
Para la elaboración de la estructura inicial del podcast hemos utilizado dos herramientas: 1) los conocimientos del equipo de trabajo por las experiencias de Proyectos previos y 2) la opinión de los estudiantes a través de una encuesta inicial para conocer sus

modos de consumir *podcasting*. En cuanto a la primera, las aportaciones de los miembros del equipo de trabajo han sido indispensables para identificar los contenidos que se podían tratar con mayor efectividad y la manera de abordarlos. En lo que respecta a la segunda, obtuvimos 121 respuestas anónimas⁵ de alumnos cursando asignaturas de Estética y Teoría de las Artes de diferentes Planes de Estudio. El 56% de los alumnos que respondieron provenían del Grado en Creación y Comunicación Audiovisual. En segundo lugar se encontraban los alumnos del Grado en Filosofía (21,5%), y en tercer lugar los estudiantes del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía (9,9%), seguidos por el resto de Grados y Planes de Estudio en porcentajes inferiores.

¿Qué Grado o Máster estudias?

121 respuestas

 Copiar

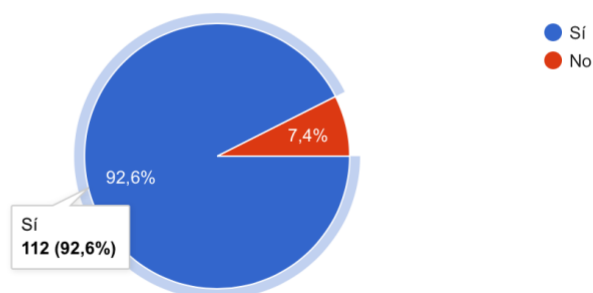
De los encuestados, el 92,6% afirmaba haber escuchado podcasts alguna vez, por lo que se trataba de un formato familiar para ellos. La duración aproximada de los podcast que escuchaban estaba entre 10 y 30 minutos (37,5%) y la media hora y la hora (41,1%), lo que nos ofrecía un claro indicador acerca de cómo acotar la duración de los episodios.

⁵ Como medida para asegurar la validez de las encuestas configuramos un formulario de Google Forms limitando la respuesta a 1 sola participación que requería que el alumno se registrase utilizando su dirección de correo de la Universidad de Salamanca.

¿Has escuchado un podcast alguna vez?

 Copiar

121 respuestas

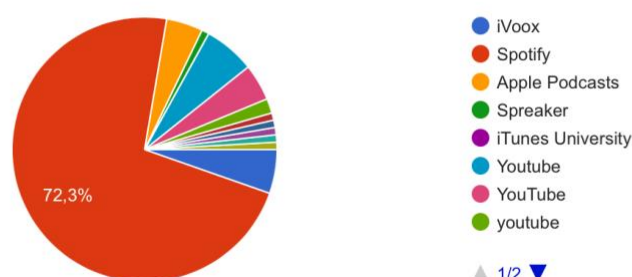

Un dato particularmente importante tenía que ver con el proveedor de podcasts de los encuestados. Un 72,3% afirmaba escuchar podcasts en Spotify, seguido muy de lejos por YouTube (6,3%), iVoox (5,4%) y Apple Podcasts (4,5%). Solo una persona afirmaba utilizar iTunes U, que históricamente ha sido un canal de particular interés para los contenidos académicos. Estas cifras nos indicaban la clara necesidad de hacer disponible el podcast docente en plataformas de contenidos generalistas, y en cuantas más de ellas mejor. Por esta razón, utilizamos la plataforma Spreaker para gestionar el programa⁶. El Plan On-Air Talent de Spreaker permite alojar 100 horas de contenido y distribuirlo de forma muy sencilla en todas las plataformas citadas (a excepción de iVoox, que requiere una gestión manual).

¿Cuál es tu proveedor de podcasts?

 Copiar

112 respuestas

Implementación en episodios

Una vez analizados los datos iniciales, el equipo de trabajo determinó producir 6 episodios de una *duración* que oscilase entre los 15 y los 30 minutos. Cada entrega se centraría

⁶ <https://www.spreaker.com>

en un fragmento sonoro correspondiente a un *formato* que fuese tema de trabajo en alguna de las asignaturas de Estética y Teoría de las Artes. Los episodios consistirían, bien en un monólogo por parte de un miembro del equipo especialista en dicho formato, bien en un diálogo entre dos miembros del equipo.

Todos los episodios comparten la misma estructura para facilitar la recepción de la audiencia y generar familiaridad con el programa: 1) cabecera de entrada; 2) reproducción de la escena; 3) comentarios sobre la escena sin desvelar su contexto; 4) información sobre el contexto de la escena y disertación acerca de cómo acercarse al comentario de la estética en este tipo de soportes; 5) recomendación de fuentes y materiales de ampliación⁷, y 6) despedida y cierre⁸.

No era posible liberar estos episodios de forma periódica (por ejemplo, uno a la semana) debido a la imposibilidad de compatibilizar este ritmo de trabajo con el resto de los compromisos docentes e investigadores. Por ello, optamos por liberar una batería inicial de 3 episodios en el mes de enero de forma que estuviesen disponibles para los estudiantes al comienzo de las actividades del segundo semestre. Los otros 3 episodios que componen el grueso de contenidos del podcast aparecieron entre los meses de febrero y abril. La difusión del podcast entre el alumnado se realizó en el aula y también mediante su promoción en las páginas de Studium de las asignaturas.

Episodios especiales con estudiantes

Además de los 6 episodios iniciales, el equipo consideró de gran importancia abrir el proyecto del podcast a los estudiantes. Para ello, se hizo una llamada a todo el alumnado de asignaturas del Estética y Teoría de las Artes mediante un formulario de inscripción⁹. Los

⁷ Para este apartado son especialmente relevantes las notas que acompañan a cada episodio, donde se ofrece una relación de todos los contenidos abordados en el capítulo. Estas notas se pueden consultar con facilidad desde cualquier aplicación que permita reproducir el podcast.

⁸ El tema introductorio se ha obtenido de la plataforma uppbeat.io, que proporciona contenidos libres de Copyright, y se publicita en las notas de cada episodio. Por su parte, el logo y la cabecera han sido diseñados por Alejandro Lozano, Coordinador del Proyecto. En este sentido, el podcast está elaborado íntegramente con contenidos de acceso y distribución libre.

⁹ El formulario contenía un texto detallado acerca de la manera en que se editaría la grabación, así como de su finalidad no lucrativa y las plataformas de difusión, de modo que los estudiantes pudiesen dar un consentimiento informado del tratamiento de sus datos.

criterios para la selección de los participantes perseguían, en primer lugar, la acogida de la mayor cantidad de Planes de Estudio posible.

Finalmente, se elaboraron dos episodios especiales con alumnos que se incorporaron a la programación del podcast docente. De acuerdo con la valoración de las estudiantes involucradas, la experiencia les resultó de gran utilidad como un acercamiento alternativo a las materias de Estética y Teoría de las Artes. También subrayaron como algo particularmente importante el acercamiento de docentes y estudiantes, que en estos episodios especiales dialogaban de manera horizontal, sin la imposición de ninguna jerarquía académica.

Tabla resumen de los episodios

Número de episodio	Título	Participantes	Duración	Formato tratado
0	Presentación	Alejandro Lozano	03:53	-
1	Ruido monótono	Alejandro Lozano	15:58	Televisión
2	Estado de ánimo	Alejandro Lozano	16:50	Publicidad
3	Un país lejano	Alejandro Lozano Zoe Martín Lago	20:27	Teatro
4	Sirenas de policía y luces de barco	Alejandro Lozano Sara Jácome González	28:01	Cine
5	En IKEA	Alejandro Lozano	13:15	Videojuegos
6	UKR	Alejandro Lozano José Luis Panea	30:19	Festival
7	Algo viral – Episodio especial con estudiantes	Alejandro Lozano Zoe Martín Lago Irene León Tribaldos Jessica Beltrán Duarte	39:54	Meme
8	Cucharillas de café – Episodio especial con estudiantes	Alejandro Lozano Zoe Martín Lago Áurea García Fernández	33:49	Radioficción
9	Despedida	Alejandro Lozano	2:36	-

Tabla 4.Ficha de los episodios

4. Análisis, lecciones aprendidas y conclusiones

Este proyecto ha permitido combinar cuestiones docentes e investigadoras en la elaboración de materiales que podrán implementarse de aquí en adelante en todas las asignaturas del área de Estética y Teoría de las Artes. La recepción de los estudiantes ha sido positiva en términos generales. Esto se puede comprobar de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. En cuanto a las actividades en el aula, observamos cómo las actividades mencionadas en la Memoria han sido superadas satisfactoriamente por la mayoría del alumnado, que ha demostrado una solvente capacidad de análisis y exposición de ideas de naturaleza filosófica y estética.
2. En lo relativo a los seminarios que han tenido lugar fuera del aula, la asistencia de los estudiantes a las actividades no ha sido masiva, pero sí han acudido suficientes alumnos como para considerar que ha sido de su interés (se formulaban preguntas y comentarios pertinentes e interesantes) y que, además, les ha servido para ampliar el horizonte de sus intereses más allá de los contenidos impartidos en las asignaturas que cursan.
3. En lo que concierne a la recepción del podcast docente Escenas, las estadísticas recabadas desde la plataforma Spreaker muestran un interés que ha ido aumentando a medida que se publicaban los episodios. En el momento de redacción de esta Memoria, el podcast ha sido descargado en 250 ocasiones. Repartiendo estas cifras entre los episodios (descontando la presentación y la despedida), contamos con una media de 31 escuchas por capítulo. Por otra parte, la distribución de la escucha no es uniforme: el más escuchado es el episodio cuarto (46 escuchas) y el menos escuchado el octavo (11 escuchas).

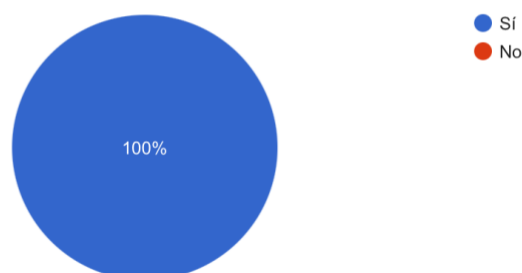
Episodio	Fecha de Publicación	Descargas
		250 Descargas Podcast
#4 Sirenas de policía y luces de barco	16/02/2022	46
#3 Un país lejano	22/01/2022	39
#0 Presentación	22/01/2022	32
#1 Ruido monótono	22/01/2022	32
#2 Estado de ánimo	22/01/2022	26
#7 Algo viral - Episodio especial con estudiantes	06/05/2022	17
#5 En IKEA	06/04/2022	15
#6 UKR	26/04/2022	15
#8 Cucharillas de café - Episodio especial con estudiantes	22/05/2022	11

Para ampliar la información acerca de la recepción de los contenidos del podcast, realizamos una encuesta de valoración a todos los estudiantes que cursaban asignaturas del área de Estética y Teoría de las Artes. La recepción de esta encuesta no fue tan abrumadora como el cuestionario inicial: respondieron 7 personas. No podemos confirmar los factores que explican esta escasa participación, pero una de las razones puede encontrarse en la proximidad de las evaluaciones del segundo semestre (la encuesta se difundió entre los meses de abril y mayo). En cualquier caso, y aunque hubiera sido deseable una mayor participación de los estudiantes en este cuestionario, la encuesta arrojó una satisfacción del 100%: todos los participantes señalaron que lo veían como una posibilidad valiosa para complementar su formación en Estética y Teoría de las Artes. Algunas observaciones invitaban a continuar con el podcast abordando formatos que no habían aparecido hasta ahora, como el recital poético.

¿Consideras que el podcast Escenas puede ser un complemento para tu formación en contenidos de Estética?

 Copiar

7 respuestas

En definitiva, la elaboración de contenidos transversales que puedan implementarse a lo largo de la docencia de Estética y Teoría de las Artes es una tarea desafiante y compleja, pero proporciona claros beneficios a los estudiantes. El principal es que les permite entablar un diálogo que puede traspasar los contenidos característicos de sus respectivas disciplinas para encontrar puntos en común con otros campos académicos.

En cuanto a la producción del podcast docente, el equipo de trabajo ha aprendido durante el proceso los pormenores de la creación y publicación de contenidos en este formato. Una lección especialmente importante tiene que ver con la importancia de dedicar la suficiente planificación y tiempo a las cuestiones técnicas que rodean a un podcast. No se trata solamente de diseñar los contenidos y convertirlos en un guion, labor ya de por sí de notable dificultad. Además, hay que asegurar buenos valores de producción, familiarizarse con labores básicas pero necesarias de edición, y conocer las diferentes posibilidades de publicación y difusión de los contenidos. Los miembros del proyecto se han ido familiarizando con todos estos aspectos durante el proceso creativo. Como resultado, consideramos que hemos establecido un flujo de trabajo que nos permitirá continuar con la producción de este tipo de contenidos transversales.