

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

“PRE-PRODUCCIÓN DE TUTORIALES DE ILUMINACIÓN EN VIDEO PARA LOS ALUMNOS DE NOVENO TRIMESTRE DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA”.

Periodo: 15 octubre de 2018 a 15 de diciembre de 2019

Proyecto: Elaboración de material didáctico para el área de Medios Audiovisuales del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica

Clave: XCAD000477

Responsable del proyecto: Mtro. Bruno de Vecchi

Asesor interno: Mtro. Bruno de Vecchi

Alumno: Manjarrez García Melanie Gabriela

Matrícula: 2142036933

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

Tel: (55)12520941

Cel: 5544867978

Correo electrónico: melanuska@outlook.com

COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960, CDMX

Tel. 5483 7126 / cyadserviciosocial@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El área de Medios Audiovisuales de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica ha tenido históricamente un déficit en las plazas docentes en relación a los programas aprobados por el Colegio Académico. Este déficit es especialmente notable en algunas áreas técnicas como son Audio, Iluminación, etc. El noveno módulo de la carrera es una introducción general a los Medios Audiovisuales que equivale, en sus contenidos, al primer año de una carrera de Comunicación o Cine y que se plantea como un recorrido obligatorio para todos los alumnos. En los módulos terminales se trabaja alrededor de los proyectos y los apoyos y los contenidos dependen de ellos.

La UAM Xochimilco destaca entre el resto de unidades de nuestra institución e incluso de otras universidades por el empleo del Sistema Modular. Se busca que el docente sea un guía que oriente y coordine a los alumnos, pero que la responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje, no recaiga enteramente en él, sino que el estudiante participe de forma activa en su propia formación. Idealmente, el Sistema Modular debería llevarse a cabo en grupos de estudio pequeños, pero cada vez la matrícula universitaria es mayor, lo que dificulta al docente la labor de coordinación y tutoría que tiene asignada y también entorpece la transmisión de información a los alumnos.

Si bien desde hace algunos años ya se empleaba como recurso didáctico, con el auge de las redes sociales y el internet, el video ha cobrado mayor relevancia como medio de comunicación, especialmente como elemento empleado para la transmisión de conocimientos. Particularmente los jóvenes suelen recurrir al formato audiovisual para el aprendizaje de técnicas concretas, a través de tutoriales, que, además de contener de forma sintetizada la información que requieren, logra captar su atención con el empleo de imágenes en movimiento y sonido, siendo así un recurso que estimula sus procesos cognitivos y les resulta más interesante y fácil de asimilar que los materiales clásicos, como los libros. Sobre todo, al tratarse del área de Medios Audiovisuales, el tener referentes cercanos a ellos sobre la calidad que deben tener sus proyectos, además de observar los usos que pueden dar a los conocimientos que adquieran durante su paso por el área.

El papel de la universidad es otorgar a los estudiantes las herramientas necesarias para su formación como futuros profesionistas en los distintos ámbitos en que se especialicen, así como fomentar el interés y la participación proactiva en su educación, sorteando además los distintos obstáculos que se presenten en el desarrollo de su papel, buscando alternativas eficientes para llevarlo a cabo. Con la elaboración de este material didáctico, se busca resolver la problemática a la falta de recursos educativos actualizados, dinámicos, sintéticos e interesantes, así como buscar alternativas "caseras" y de bajo costo para que los alumnos

puedan emplear el equipo necesario para la realización de sus proyectos, permitiendo así que la formación de los alumnos sea más completa y sean capaces de enfrentarse posteriormente al mundo laboral con productos de calidad profesional.

Durante el noveno trimestre, se busca introducir a los alumnos al conocimiento de los métodos, técnicas y lenguajes del proceso de producción de la Comunicación Gráfica en los Medios Audiovisuales. El alumno debe familiarizarse con técnicas de fotografía e iluminación, lenguaje fotográfico y cinematográfico, medios audiovisuales estáticos y técnicas de producción en los medios audiovisuales. Durante este trimestre, los alumnos deben elaborar ejercicios audiovisuales en las categorías de ficción y documental en formato video. Una de las principales carencias encontradas, es el mal control y manejo de la iluminación en sus productos audiovisuales, por lo que se ha decidido elaborar materiales didácticos que ayuden a los alumnos a mejorar la calidad visual de sus proyectos y así intentar cubrir contenidos de trimestres anteriores (estos contenidos se daban anteriormente en el módulo octavo en el apoyo de fotografía).

La elaboración de material didáctico que sirva de apoyo para resolver esta problemática, es oportuna y necesaria. De esta manera, podemos contribuir a una mejor y más completa formación de los estudiantes y a que las cuestiones económicas no sean un obstáculo en su preparación.

En el presente informe, describiré las actividades realizadas durante mi servicio social, el cual consistió en apoyar en la etapa de pre-producción de una serie de videos tutoriales que coadyuven en el aprendizaje de los aspectos teóricos y prácticos básicos e intermedios en iluminación para video y también a elaborar equipo casero y de bajo costo para utilizar durante la filmación de sus productos audiovisuales, con el objetivo de ayudar a los alumnos a que sus proyectos comuniquen de forma más efectiva el mensaje deseado y que visualmente sean más atractivos.

Cabe mencionar que en el proceso de este proyecto se presentaron algunos contratiempos que atrasaron la realización del mismo, como la huelga del año 2018, con una duración de tres meses.

Así mismo, se detectó la oportunidad de trabajar en conjunto con la coordinación de talleres de la Licenciatura en Comunicación Social de la propia UAM-X, para poder aprovechar los recursos e infraestructura de ambas carreras. La formalización de esta colaboración sufrió retrasos debido a los cambios de directores de ambas divisiones.

En décadas anteriores era común que la labor de enseñanza fuera responsabilidad principal del docente, siendo el estudiante un actor más bien pasivo en ese proceso. Sin embargo, desde su fundación, el modelo educativo del Sistema Modular de la UAM-X ha buscado que el alumno sea el principal responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje, que el profesor funja

mayoritariamente como un tutor, lo que fomenta la autonomía del estudiante y le da la capacidad de autorregular su formación¹. El alumno entonces asume un rol protagonista y el papel del profesor es estimular el desarrollo de una voluntad consciente hacia el aprendizaje².

Como menciona Booth (1996), particularmente en el ámbito universitario, resulta de gran importancia que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo en grupos pequeños, siendo lo ideal un máximo de seis personas que compongan un equipo de trabajo un máximo de veinte alumnos, dirigidas por un tutor. En el modelo educativo modular esto no siempre es posible. Un problema importante es la amenaza de incremento que se observa en la matrícula universitaria, trayendo consigo la necesidad de buscar alternativas que permitan a los alumnos recibir las herramientas necesarias para su educación sin que necesariamente deba ser de forma presencial, optimizando así la transmisión de información.

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA EL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN PARA VIDEO

En el caso de los apoyos de iluminación y fotografía que deberían cubrir contenidos complementarios al área de Medios Audiovisuales, la bibliografía con que se cuenta en muchas ocasiones no es suficiente o inexistente para suplir las necesidades del alumnado.

Por estas razones, la elaboración de material didáctico propio que permita ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo sus proyectos de forma satisfactoria y con la calidad requerida, resulta muy importante. Tremarias y Noriega (2009) resaltan la importancia del docente como generador de material didáctico que esté al día con los cambios tecnológicos y que además sea capaz de generar nuevos recursos didácticos y adaptar los ya existentes a las necesidades que se le presenten. Además, mencionan que "la inclusión permanente de recursos audiovisuales, de manera sistematizada, planificada, incorporada a la estructura docente y orientada al cumplimiento de objetivos de aprendizaje específicos, resulta de gran potencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el mantenimiento del interés por el conocimiento"³.

El docente debe ser capaz de utilizar y motivar el uso de la tecnología como recurso didáctico dentro del aula (Chaves, 2015). Esta visión es particularmente compartida y promovida por el área de Medios Audiovisuales, donde las tecnologías audiovisuales se hallan estrechamente ligada a las labores que ahí se enseñan y desempeñan.

¹Martín et al., 2008.

²Verdecia-Cruz y otros, 2010, p.

³Tremarias y Noriega, 2009, p. 43

OBJETIVO GENERAL

Ayudar a los alumnos a mejorar la calidad visual y comunicativa de sus proyectos y que éstos cumplan con las necesidades de un producto de carácter profesional a través de la elaboración de materiales didácticos en formato de video.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar la pre-producción una serie de video tutoriales sobre aspectos técnicos y prácticos básicos e intermedios, además de la elaboración casera y de bajo costo de equipo necesario para iluminación en productos audiovisuales.

Explorar los materiales pertinentes, seleccionar aquellos que fueran más apropiados para el tipo de proyecto a realizar, identificar y seleccionar contenidos que se incluirán en los tutoriales, adaptar éstos a las necesidades de los estudiantes de noveno trimestre, redacción temario y de escaleta de la serie de videos, redacción de guion para el presentador y para las respectivas demostraciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante estos meses de trabajo se logró concretar la estructura final de este proyecto, se revisaron los aspectos teóricos y prácticos a plasmar en nuestro material didáctico, se realizaron los bocetos necesarios, la corrección de los mismos y la selección de los productos que finales, dando así por concluida la etapa de pre-producción; el material está listo para su producción. Además se pidieron los permisos necesarios, se seleccionaron a los presentadores más adecuados para acercarnos a nuestro público y hacer más llamativo e interesante nuestro producto, para así poder dar paso a la producción del material audiovisual final.

El primer paso para la realización de este material didáctico, fue observar cuáles son las problemáticas más recurrentes en materia de iluminación, para así poder dar un mayor énfasis a las que resultan más recurrentes y cuyo impacto en los resultados de los proyectos de los alumnos de noveno, es mayor. Para realizar esta tarea, se realizaron entrevistas informales con alumnos y egresados de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, se detectaron carencias en iluminación, fotografía y audio. En función de los recursos y necesidades, se decidió comenzar por iluminación, aunque también para audio se está realizando un proyecto similar. Se determinó que, aunque el material a realizar busca abarcar los temas más relevantes de iluminación para video (teóricos y prácticos), se dará un mayor peso a temas como el empleo de la luz en proyectos de ficción y documental, la forma en que se comunica a través de la iluminación y la fabricación de equipo casero y de bajo costo, puesto que los alumnos pocas veces disponen de los recursos necesarios para adquirir equipo profesional o semi-profesional; siendo estos puntos los que más frecuentemente causan problemas a los estudiantes.

Una vez seleccionados los temas, se realizó una exhaustiva búsqueda de referentes que sirvieran de guía y apoyo para la realización de este material audiovisual. Se buscaron videos, libros y artículos sobre iluminación y elaboración de material didáctico, así como numerosos productos audiovisuales y tutoriales similares al que deseamos realizar, con el objetivo de observar su tratamiento de la información, detectar qué se puede aportar o actualizar al programa actual de la universidad y cómo comunicar de manera eficiente a los alumnos los temas que se abordarán. Fueron más de 50 horas de material audiovisual consultado, sirviendo de base para la realización de este proyecto.

En la realización de este producto audiovisual, fue necesaria la elaboración de un temario y escaleta para estructurar la información, el orden en que se desarrollará para que este tenga una secuencia lógica y progresiva, las intervenciones o diálogos de los participantes, etcétera. Este material permite observar la estructura de todo el proyecto, su progresión, describir cada escena de manera sintética y hacer las anotaciones técnicas pertinentes. Este paso es sumamente importante pues, aquí se describen las instrucciones requeridas para la filmación y la estructura general del audiovisual.

Como siguiente paso en la pre-producción de este material audiovisual, resultó necesario elaborar pruebas de concepto, que consisten en una serie de grabaciones cortas que nos ayudaran a detectar posibles errores que no hayan sido contemplados en el guion o escaletas y hacer las correcciones pertinentes para verse reflejadas en el producto final.

Con los bocetos, escaleta, guion, las pruebas de concepto y listados, se acudió a la coordinación de talleres de la Licenciatura en Comunicación Social, para determinar qué equipo técnico y qué espacios físicos eran necesarios para llevar a cabo la filmación de nuestro tutorial de luz para video, pedir los permisos necesarios (para grabar dentro de los espacios de la Licenciatura en Comunicación Social y alrededores), y establecer las fechas en que se llevará a cabo la producción del material. En el momento de la redacción de este documento, las fechas tuvieron que ser replanteadas y están en proceso de ser re-agendadas, sin embargo, el proyecto tiene la autorización de ambos directores de división, tanto de CyAD, como de CSH.

El proceso de pre-producción de cualquier producto audiovisual es, quizá, la parte más importante de todo el proceso. La calidad de un proyecto como éste o cualquier otro que implique una grabación, depende en gran medida de un cuidadoso proceso de análisis, investigación, estructuración y planeación, para así lograr que el producto final cumpla con los objetivos deseados.

METAS ALCANZADAS

Con la labor prestada en este servicio social se han logrado cumplir los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto, es decir, concretar la fase de pre-producción de una serie de video tutoriales que sirvan de apoyo para los estudiantes del noveno trimestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, específicamente en cuestiones de iluminación para video, reforzando y ampliando los conocimientos adquiridos en las aulas y, además, permitiéndoles elaborar equipo para iluminación, casero y de bajo costo, con el objetivo de resolver, en medida de lo posible, la problemática de costos que éstos tienen y el que no son asequibles para todos los alumnos.

Además, se logró reunir bibliografía y videografía útil para la elaboración de este material, documentos que no siempre están al alcance de los alumnos por tener algún costo, por estar en un idioma distinto al español, o por contener información que necesita sintetizarse para optimizar la transmisión de la misma y que sea más fácil comunicarla, entenderla y aplicarla.

De igual manera, se ha hecho énfasis en la inclusión de los temas que los estudiantes y egresados de la licenciatura, así como el profesorado del área de Medios Audiovisuales, consideran más importantes o donde se han detectado carencias en los alumnos, buscando con esto que el material realizado sea realmente útil y responda a las necesidades reales de su público objetivo y pueda cumplir con las metas establecidas.

La fase de producción de este material se ha visto retrasada, sin embargo, los objetivos de este servicio social han sido plenamente cumplidos; se ha redactado el guion para el presentador y para demostraciones de los videos que comprenden este material audiovisual, con temáticas específicas que responden a las necesidades de su público, y que siguen un orden lógico progresivo para la adecuada comprensión de las mismas; la escaleta, el temario, los listados necesarios, pruebas de concepto del material, etcétera; además que el proyecto está aprobado para su fase de producción y está en proceso de re-asignación de fechas para este propósito.

Mi participación en este proyecto culmina con los objetivos establecidos cumplidos y queda listo para su próxima filmación y labor de post-producción y que finalmente pueda ser usado por las próximas generaciones de estudiantes de las licenciaturas en Diseño de la Comunicación Gráfica y Comunicación Social y les sirva de apoyo para poder tener una mejor formación en el área de Medios Audiovisuales y que los productos que realicen, sean de mejor calidad y los alumnos no se vean obstaculizados por los altos costos del equipo de iluminación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Mi participación en la pre-producción de este proyecto me permitió reforzar los conocimientos adquiridos en la universidad y aplicarlos a un producto que sirva a la comunidad estudiantil, a modo de coadyuvar a mejorar su desempeño académico y que los conocimientos que adquieran durante el noveno trimestre, sean más completos y puedan sortear las dificultades y carencias que puedan tener. Considero muy apropiado que la universidad esté siempre abierta a cambios y mejoras y que se dé la oportunidad de producir este tipo de materiales que den la posibilidad a los alumnos de recibir una mejor educación, sin que ésta sea necesariamente presencial, optimizando tiempos, espacios y la transmisión oportuna y clara de la información, así como el que se les motive para que éstos amplíen por su cuenta los conocimientos que adquieran en las aulas. También me resulta muy valioso el que el profesorado esté consciente de la problemática económica a la que los estudiantes nos enfrentamos durante nuestro paso por la universidad y busque alternativas que nos permitan realizar nuestros proyectos sin el inconveniente de no poder adquirir todos los materiales necesarios para ello o no poder acceder a éstos en la universidad.

Las conclusiones finales sobre este proyecto y el cumplimiento de los objetivos se observarán a un plazo posterior a la elaboración de este documento, pues la producción de este material audiovisual aún está en proceso; sin embargo, puedo estar casi por completo segura que surtirá el efecto deseado, por el cuidado que se ha puesto a cada punto y también basada en mi experiencia personal con otros proyectos similares, propios y ajenos, y basada en los referentes y bibliografía consultados.

Espero que las futuras generaciones que se sirvan de este material audiovisual, puedan encontrarlo oportuno y útil y que pueda observarse un cambio notable en la calidad de sus proyectos escolares y además, les sirva para su desempeño posterior como profesionistas de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.

Considero que no sólo será útil para aquellos que se decanten por el Área de Medios Audiovisuales, sino para todos los estudiantes de Diseño y Comunicación, puesto que los conocimientos que adquieran con estos tutoriales, no son únicamente aplicables para grabación de video, sino también para fotografía en general e incluso para ilustración.

RECOMENDACIONES

- Hay otras áreas de conocimiento en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica que necesitan atención y donde se pueden tomar medidas como la que significa la elaboración de este material didáctico. Considero que el profesorado del área de Medios Audiovisuales realmente está comprometido con proveer de contenidos oportunos, útiles y relevantes que nos

servirán a los estudiantes en nuestro desempeño profesional, pero no observo lo mismo, necesariamente, en todas las áreas.

- Como se realizó en este caso, considero importante que no sólo el profesorado tome las decisiones respecto a los contenidos que se ven en las aulas, sino que se obtenga retroalimentación válida y crítica de egresados y alumnos matriculados, sobre las cuestiones donde piensan debe reforzarse su formación y que verdaderamente ésta responda a sus necesidades en el ámbito profesional.
- Es importante tener en cuenta la presente amenaza de incrementar la matrícula y que esto necesariamente compromete los objetivos del Sistema Modular, y deben buscarse alternativas como la elaboración de materiales que permitan el aprendizaje no presencial y que la transmisión de conocimientos sea eficiente y oportuna y motive a los estudiantes a la investigación y auto-formación.

BIBLIOGRAFÍA

Martín, E., García, L. A., Torbay, Á., & Rodríguez, T. (2008). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*.

Chaves, M. J. Q. (2015). Creación de videos educativos como estrategia didáctica para la formación de futuros docentes de inglés/The creation of educational videos as a teaching strategy in the training process of future english teachers. *Actualidades investigativas en educación*

Booth, T. (1996). A perspective on inclusion from England. *Cambridge Journal of Education*, 26(1), 87-99.

Díaz Tremarias, M., & Noriega Velásquez, T. (2009). Utilización de videos didácticos como innovación en la enseñanza de la toxicología: an innovatory tool in Toxicology teaching. *Educación Médica Superior*.

Marco Ronchetti (June 2010), "Using video lectures to make teaching more interactive", *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*

Ryback, D.; Sanders, J. (1980). "Humanistic versus traditional teaching styles and student satisfaction". *Journal of Humanistic Psychology*. 20 (87): 87-90.

Greg Topp (6 Oct 2011), "Flipped classrooms take advantage of technology", *USA Today*