

CREACIÓN DE IDENTIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO: EL MEDIO AUDIOVISUAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Antonio Félix Vico Prieto
afvico@ujaen.es
María Teresa López
mtlopez@ujaen.es

Resumen

En la actualidad se están produciendo avances, sobre todo en las sociedades occidentales, en relación a la igualdad de género. Aún así, la incidencia, por ejemplo, de la violencia de género en nuestra sociedad ha alcanzado unas cotas alarmantes, año tras año las estadísticas nos muestran una realidad cada vez más dramática que a pesar de las diferentes campañas institucionales no deja de crecer, y por ello se hace necesario un mayor esfuerzo a la hora de trabajar en la erradicación de esta lacra. Tampoco podemos escapar a la evidencia de cómo la cultura popular (la música pop o el cine, por ejemplo) es uno de los mundos decisivos en la creación de identidades, y más aún cuando la identidad se aborda desde la perspectiva de género. En este sentido, debemos hacer un esfuerzo a la hora de idear herramientas nuevas que nos permitan acceder al alumnado de nuestros centros educativos para generar, por un lado, una toma de conciencia del problema y, por el otro, una modificación en ciertos hábitos ciudadanos que pueden agravar las conductas relacionadas con la igualdad de género. En función de nuestra experiencia previa, el trabajo a partir de las producciones audiovisuales con distintas metodologías se revela como una herramienta muy válida para generar tanto tomas de conciencia como cambios de hábitos que se traduzcan en una convivencia saludable. De esta manera, proponemos utilizar estas técnicas como metodología e instrumento para fomentar valores en pro de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, conscientes de la capacidad de las personas para cambiar la realidad que les rodea.

Palabras clave: audiovisual, contexto educativo, identidad, igualdad de género, música.

Abstract

Western societies are living nowadays an amazing progress in the issue of gender equality. Even so, problems related to gender violence have reached alarming levels, year after year the statistics show us an increasingly number of crimes continues to grow, despite of the institutional campaigns. Therefore, a greater effort is needed to eradicate this scourge. Thereby, popular culture (pop music or cinema, for example) have turned in one of the most decisive worlds related to the idea of creation of identities, even more if we talking from a gender perspective. For this reason, we must develop new tools that allow us to access the students of our educative centers awareness of the problem and change certain behaviors related to gender equality. Based on our previous experience, the making of an audio-visual production is revealed as a very powerful tool to solve both ideas. In this way, we propose to use this tool as a methodology to promote values in equality and against gender violence.

Keywords: Audio-visual, Educational context, Identity, Gender equality, Music.

El medio audiovisual como creación de identidades

Vivimos en un mundo que la evidencia el hecho de cómo la cultura popular, lo que comúnmente conocemos como música pop, moda, o cine, se ha convertido en uno de los elementos decisivos en la creación de identidades, y más aún cuando la identidad se aborda desde la perspectiva de género (Cook, 2001). De hecho, si focalizamos nuestra mirada al problema de la violencia de género, vemos como esta se cobra año tras año la vida de numerosas mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas sentimentales. En lo que va de año, han sido ya treinta y tres mujeres las que han perdido la vida, siete de ellas en Andalucía¹. Cada quince segundos una mujer es maltratada, hasta el punto de que la violencia de género es la mayor causa de lesiones a la mujer.

Pese a los notables avances en materia de legislación –Ley 1/2004 Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y múltiples programas de prevención y apoyo educativo nos encontramos frecuentemente una tímida infraestructura para llevarla a cabo y una pésima gestión mediática en cada caso de agresión. Esto nos dice que aún es arduo el camino por recorrer para superar este problema social fruto de una enraizada cultura patriarcal que perpetúa y justifica las desigualdades entre géneros.

Son muchos los esfuerzos que se vienen realizando desde las instituciones en favor de la igualdad de género y en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la realidad impone seguir redoblando esfuerzos y no bajar la guardia hasta lograr erradicar esta lacra que supone una clara vulneración de los derechos humanos. En esta línea de redoblar esfuerzos y de idear herramientas nuevas que nos permitan acceder a la población para generar, por un lado, una toma de conciencia del problema y, por el otro, una modificación en ciertos hábitos ciudadanos que pueden agravar las conductas que conducen a la violencia de género

La música (recordemos que las mujeres se hallan casi ausentes de la escena de la música pop a no ser que sean cantantes) y trabajos audiovisuales pueden tener un papel importantísimo para crear identidades y luchar a su vez contra la violencia de género, y no son pocos los estudios que ponen su foco de atención en la idea de identidad y músicas populares urbanas (Viñuela, 2003). En el caso del llamado *Glam rock*, Marc Bolan y David Bowie fueron sin duda los artistas más destacados del género, iluminados sin duda por sus atractivas performances. Pero fueron, con toda seguridad, los medios de comunicación (incluyendo los videoclips, la fotografía, el cine, etc.) y su difusión lo que les ayudó a dar el salto para convertirse en las figuras que conocemos hoy día. Hecho que pone de manifiesto la importancia del medio audiovisual en la creación de identidades (Buckley, 2001). Otro ejemplo lo encontramos en la narrativa visual que Madonna emplea en sus videoclips, sin duda un proceso bien meditado que expresa concienzudamente una sexualidad liberadora para las mujeres y pone en jaque al patriarcado dominante (McClary, 1991). Son múltiples los estudios² dedicados a esta *pop star* que desde su aparición en la industria de la música no para de tambalear los esquemas de representación normativa para las mujeres en el pop y ofrecer modelos identitarios empoderados a su público femenino

Así, creemos que el medio audiovisual es un excelente instrumento para

¹ Desde 2003 a 2018 (septiembre) son 957 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, 187 en Andalucía, es decir un 19'5 % del total (véase el informe interanual ofrecido por la Junta de Andalucía anotado en la bibliografía)

² Recientemente ha salido una publicación española editada por Eduardo Viñuela compilando a varios autores y que contempla el papel musical, visual y feminista de esta artista referente en la historia del pop titulado: *Bitch She's Madonna. La reina del pop en la cultura contemporánea*.

presentar discursos que favorezcan la no discriminación y la igualdad de género. Y es que el trabajo a partir de las producciones audiovisuales se revela como una herramienta muy válida para generar tanto tomas de conciencia, como cambios de hábitos que avancen en una convivencia saludable (Viñuela, 2003). De esta manera, proponemos utilizar estas técnicas como metodología e instrumento para fomentar el conocimiento de la creación de identidades, conscientes de la capacidad de las personas para cambiar la realidad que les rodea.

Su uso, tanto en el momento de la creación como de difusión, es una apuesta segura para fomentar dichos valores. La experiencia docente que relata este escrito llegó a numerosos municipios andaluces, que hizo especial hincapié en la población joven a través de institutos y universidades, así como en el tejido asociativo de sus provincias, sin dejar de lado reconocidos cinefórum y congresos de ámbito nacional y eventos culturales a los que se llegó con los audiovisuales relajados por los alumnos del proyecto.

La técnica audiovisual

Tal y como comentan Federico Fernández y Ricardo Aranovich, el trabajo a través de las técnicas audiovisuales tiene distintas características principales: en primer lugar fomenta la participación del público que se ve interpelado por un contenido al que no pueden sustraerse, como consecuencia es un elemento catalizador de ciertos cambios y transformador de la realidad ya que facilita la modificación de los hábitos mentales y conductuales, y por último es una herramienta que tiene una gran capacidad para fomentar los valores que a la postre guían a nuestra sociedad (Aranovich, 2005, Fernández, 1999). Apostamos por utilizar el cine como herramienta de prevención de la violencia de género ya que por su enorme capacidad de crear identificaciones e identidades, proporciona un inagotable campo temático. Tal y como comenta David Buckley (2001), la imagen, que en tantas ocasiones suele ser vehículo de estereotipos, se convierte en este proyecto en una ventana que otorga visibilidad a la realidad a las diferentes identidades de nuestra sociedad.

En la cuestión que nos ocupa esto se traduce en varios objetivos concretos:

- Utilizar los audiovisuales materializados en nuestras clases para facilitar los instrumentos metodológicos y conceptuales que permitan la toma de conciencia de la incidencia, gravedad y los elementos básicos del problema de la identidad personal y de la violencia de género.
- Experimentar y aportar nuevos materiales audiovisuales que rompan con los estereotipos y que profundicen en la complejidad de la creación de identidades.
- Potenciar el análisis y conocimiento de esta realidad desde su entorno vital.
- Favorecer el desarrollo de las capacidades personales, profesionales y sociales, promoviendo conciencia y hábitos igualitarios.
- Clarificar los conceptos que conforman la gramática de la escritura audiovisual y desarrollar la capacidad básica para elaborar de forma adecuada un trabajo audiovisual.

- Comprender en su verdadera dimensión los valores de la igualdad de género y reflejarlos en el medio audiovisual.

El destinatario de nuestro proyecto

Nos dirigimos a una población amplia que puede dividirse en dos categorías: por un lado, una población general pues es necesario seguir trabajando en la sensibilidad y el fomento de cambios de hábitos en la globalidad, aunque haciendo un hincapié especial en el sector educativo, formativo y asociativo; y, por otro lado, en una población joven, alumnos de bachillerato y Universidad, pues en esa franja de edad comienzan a producirse los primeros episodios de problemas con la identidad personal. De esta forma esta intervención posibilitaría un verdadero trabajo de prevención en la base de la población que debería dar réditos en el futuro.

Creación audiovisual, talleres y cinefórum

Teniendo en cuenta que nos dirigimos a dos sectores de la población bien delimitados se ha elaborado una doble metodología. Así, se trabajará en dos líneas maestras, por un lado analizando los elementos básicos de contenido de la violencia de género a través del visionado y la discusión de distintos contenidos audiovisuales, y por otro lado a través de la realización de talleres audiovisuales con jóvenes en un marco metodológico idóneo para el trabajo sobre el concepto de identidad, ya que pueden desarrollarse programas que redunden en la transformación social de esta realidad.

Siguiendo este planteamiento, se celebraron cinco encuentros en los que se visionaron distintas obras audiovisuales de una temática específica centrada en la violencia de género, tras lo cual se generará una discusión grupal que puede tener distintos formatos: cinefórum, mesa redonda, etc. Esta metodología se fue utilizada con una población general, aunque haciendo una especial incidencia en sectores ligados a ámbitos educativos, formativos y asociativos.

Y por otro lado, se desarrollaron diez talleres, unos talleres en los que se impartieron distintos contenidos audiovisuales para lograr una participación grupal en la elaboración de un cortometraje centrado en la temática de creación de identidades y violencia de género. Su contenido teórico-práctico constaba con los módulos de: Producción audiovisual, Narrativa audiovisual, Realización práctica del audiovisual y módulo de Música e imagen.

La realización del proyecto

Todas las actividades a realizar enmarcadas en el presente proyecto se empezaron a llevar a cabo entre los meses de enero a abril de 2014. El trabajo de difusión en los distintos municipios se está llevando a cabo en una sola sesión por entidad o municipio, mientras que el trabajo derivado de los talleres se llevará a cabo en tres sesiones de desigual duración: una primera sesión teórica en la que transmitir a los participantes las herramientas a utilizar (preproducción), una segunda sesión práctica extensa en la que llevar a cabo el trabajo de rodaje (producción) y una última sesión en la que finalizar el montaje (postproducción), a lo largo de las cuales se desgranarán los siguientes módulos.

	Módulo		Contenido	Horas
1	Producción audiovisual	1	Diseño de producción	3 h.
		2	Guión audiovisual	
		3	Montaje y edición	
		4	Postproducción	
2	Narrativa audiovisual	1	Tipos de plano	4 h.
		2	Composición	
		3	Transiciones	
		4	Continuidad	
		5	Ejes de la acción	
		6	Puesta en escena	
		7	Tipos de montaje	
3	Realización práctica	1	Guión	12 h.
		2	Planificación de la secuencia	
		3	Plano contra plano	
		4	Continuidad	
		5	Montaje	
4	Música e imagen	1	La adecuación musical	1 h.
		2	Sincronización	
			Total	20 horas

A modo de conclusión

La música y los medios audiovisuales como el cine o los videoclips, son una fuente realmente significativa en la creación de identidades. Ya desde finales de los años ochenta del siglo XX aparecen numerosos estudios que abordan la idea central de que los medios audiovisuales (incluidos como no los medios de comunicación) no son independientes del mundo que los rodea (Viñuela, 2003). Así, investigadores como Philip Tagg afirman que música popular urbana ofrece contenidos muy diferentes a las de las demás artes, esto significa que la música es capaz de transmitir identidades afectivas, actitudes y patrones de comportamiento de grupos socialmente definidos (Tagg, 1982). Igualmente, Tia de Nora (2000) encuentra en la música (popular) un agente influyente en la autoconstrucción (cuerpos, emociones) de las personas.

Profundizando en esta idea, Philip Auslander propone analizar una actuación musical como una especie de performance de la identidad. Para él, la actuación no solo es creada por el músico que está en el escenario, sino que influyen varios factores sociales, ya que el público influye en la creación del personaje que está en dicho escenario. Para el autor, cada género musical tiene un marco específico un conjunto de convenciones sociales que llevará, tanto al músico, como al público, a crear el personaje (Auslander, 2006).

Bajo este prisma teórico, el trabajo que se ha realizado a partir de las

producciones audiovisuales se ha revelado, sin duda, como una herramienta extraordinaria para los objetivos propuestos de la conciencia de la identidad personal, y por otra parte, fomentar valores en pro de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Este trabajo incluso ha tenido un proceso de evaluación paralelo al desarrollo de las distintas intervenciones midiendo el impacto de las distintas sesiones de visionado, y por otro lado se han utilizado instrumentos cualitativos para medir la evolución de los participantes (fundamentalmente de los talleres) a lo largo del proceso, con el objetivo añadido de poder detectar nuevas necesidades a partir de los elementos recopilados.

Bibliografía

- Aranovich, R. (2005). *Exponer una historia: la fotografía cinematográfica*. Barcelona: Gedisa.
- Auslander, P. "Musical Personae" en *The Drama Review*, 50/1 (2006): 100-119. *Performing Glam Rock*, 78, 81 y 90.
- David Buckley, David Bowie, una extraña fascinación (Barcelona: Ediciones B, 2001).
- De Nora, T. (2000) *Music in Everyday Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, N. (2001). *Between Process and Product: Music and/as Performance*
- Fernández, F. (1999): *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Madrid, Paidós.
- McClary, S. (1991) *Feminine endings: Music, gender and sexuality*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Tagg, P. (1982). Analysing popular music: theory, method and practice. *Popular music*. Vol. 2 pp. 37-67
- Thompson, R. (1993): *Manual de montaje: gramática el montaje cinematográfico*. Madrid: Plot ediciones.
- Viñuela, L. (2003). La construcción de las identidades de género en la música popular. *Dossiers Feministes 7*. (Universitat Jaume I: Instituto Universitario de estudios feministas y de género).

Referencias legales

- Junta de Andalucía, CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR - Dirección General de Violencia de Género (11 de septiembre de 2018): Informe de magnitudes en materia de violencia de género en Andalucía - 1. Mujeres Víctimas Mortales Por Violencia De Género (p. 4). Recuperado el 25 de septiembre de 2018 de: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/informe_magnitudes_11_09_2018.pdf

Antonio Félix Vico Prieto

Profesor de Música de la Universidad de Jaén. Licenciado en Musicología en la especialidad de música para medios audiovisuales, en la Escuela Superior de Música

de Cataluña (ESMUC). En 2012 obtuvo su doctorado con la tesis: *Análisis experimental al estudio de la belleza*, en la Universidad de Jaén.

Teresa López Castilla

Licenciada en Historia y CC. de la Música por la Universidad de Granada recientemente ha defendido la tesis Música Electrónica y cultura de club: Un estudio postfeminista de la escena española bajo la dirección de la Doctora Pilar Ramos López en la Universidad de la Rioja (septiembre de 2015).

Desarrolla su trabajo de investigación bajo la guía teórica de los estudios culturales, estudios feministas/queer, y la sociología de la música en el ámbito de la música popular urbana. Desde 2016 forma parte del equipo docente de la UNIR en la especialidad de Música y como profesora interina en la Universidad de Jaén en el departamento de Didáctica de la Expresión musical.