

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

**REFLEXIONES METODOLÓGICAS A PARTIR DE EXPERIENCIAS DE REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA COMUNITARIA.**

FERNANDO RAMÍREZ LÓPEZ

fernandor1726@gmail.com

Universidad de Antioquia

Colombia

ADRIANA HIDALGO CARDONA

adei17@msn.com- adriana.hidalgo@udea.edu.co

Corporación Cuarta Pared

Colombia

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

RESUMEN

Cuando no para ilustrar textos, la imagen en sociología se ha usado como documento para analizar e interpretar; es decir, como enfoque metodológico para realizar investigaciones de campo. Así, tanto el estudio de los aspectos visuales de la cultura (artefactos visuales, la imagen en los medios masivos y la publicidad) como la producción de imágenes en campo y la interpretación de imágenes pre-existentes, entran en el quehacer de los sociólogos visuales.

Acá nos centraremos en la producción de imágenes en campo, como metodología de investigación social participativa a partir de dos experiencias de realización fotográfica y audiovisual comunitaria: *Revelando Barrios- Encuadre Popular* y cortometraje *El Malestar es la Cultura*.

En la primera se ha utilizado la fotografía ofreciendo a los participantes la posibilidad de apropiación comunitaria de un lenguaje que resulta tan eficiente a la hora de narrar y motivar el conocimiento, como lo fue el libro de texto hasta el siglo XX. Apartándose de la etnografía, en la cual la fotografía se reduce a medio de observación y documentación, con *Revelando Barrios* y *Encuadre Popular* se posibilitó a la comunidad representarse a sí misma y aprehender un medio que, por el contexto en el que se desarrolló el proyecto, no suele estar al alcance de los participantes.

Por otro lado, desde la experiencia de realización del cortometraje *El Malestar es la Cultura*, se puede decir, primero, que la participación activa en el proceso de construcción del contenido audiovisual, implicó, como ocurre con otras estrategias metodológicas utilizadas en ciencias sociales, la caracterización del fenómeno en un contexto histórico y social determinado. Segundo, que al trabajarse con actores naturales se pudo construir, apropiar y hacer público un discurso de género, que partió desde el diálogo de saberes y la posibilidad de representar-se. Y tercero que la presentación de los resultados de dicha investigación, al partir de la imagen en movimiento, adquirió perfiles más vivos y objetivos, produciendo mayor acercamiento en el espectador y ampliando el público receptor de dichos resultados.

Ambas experiencias permitieron reflexionar sobre las posibilidades/ limitaciones de la sociología visual y construir una propuesta metodológica, la Investigación Social Participativa Audiovisual y

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Fotográfica (Ispaf), la cual facilita el trabajo comunitario de intervención social a corto plazo, al inducir a los participantes a la reflexión sobre temáticas específicas que a su vez deben ser expresadas a través de producciones audiovisuales y/o fotográficas, entretejiendo la labor de los investigadores con la comunidad.

Palabras clave

Sociología visual, Ispaf (Investigación Social Participativa Audiovisual y Fotográfica), trabajo comunitario.

ABSTRACT

When not to illustrate texts, the image in sociology has been used as a document to analyze and interpret; that is, as a methodological approach to carry out field research. Thus, the study of the visual aspects of culture (visual artifacts, the image in the mass media and advertising), the production of images in the field and the interpretation of pre-existing images, enter into the work of visual sociologists.

Here we will focus on the production of images in the field, as a methodology of participatory social research based on two experiences of community photographic and audiovisual realization: *Revelando Barrios- Encuadre Popular* and short film *El Malestar es la Cultura*.

In the first, photography has been used as "collaborative representation", controlling the subjective vision of the researcher and giving, at the same time, the possibility of community appropriation of a language that is so efficient at the time of narrating and motivating knowledge, as it was the textbook until the twentieth century. Moving away from ethnography, in which the use of photography is reduced to observation and documentation, *Revelando Barrios and Encuadre Popular* allowed the community to represent itself and apprehend a medium that, due to the context in which the project was developed, is usually not available to the participants.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

On the other hand, from the experience of making the short film *El Malestar es la Cultura*, three observations can be made. First, that active participation in the process of construction of audiovisual content, involved, as occurs with other methodological strategies used in social sciences, the characterization of the phenomenon in a specific historical and social context. Secondly, that working with natural actors allowed the construction, appropriation and making public of a gender discourse, based on the dialogue of knowledge and the possibility of representing oneself. And third, that the presentation of the results of this research, based on the moving image, acquired more vivid and objective profiles, producing a greater sense of proximity in the viewer and expanding the public that receives these results.

Both experiences allowed us to reflect on the possibilities / limitations of visual sociology and to construct a methodological proposal, the *Investigación Social Participativa Audiovisual y Fotográfica - ISPAF* (Audiovisual and Photographic Participatory Social Research), which facilitates the community work of short-term social intervention, by inducing participants to reflection on specific topics that in turn must be expressed through audiovisual and / or photographic productions, interweaving the work of researchers with the community.

Keywords

Visual sociology, Ispaf (Audiovisual and Photographic Participatory Social Research), community work

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

I. Introducción

Resulta importante como sociólogos prestar atención al fenómeno de la imagen que, sin ser nuevo, ha sido poco explorado en dicha disciplina. El interés por la imagen se remonta al siglo XIX donde, hijas del mismo enfoque epistemológico, nacen la sociología y la fotografía, en un ambiente donde la búsqueda de la objetividad y la precisión predominaron. Para los positivistas, la fotografía fue totalmente compatible al entenderse como una representación fiel de la realidad *“llamada la fotografía el lápiz de la naturaleza, casi implicaba que la naturaleza se retratará a sí misma sin ninguna intervención humana, mediada por un aparato que promete absoluta objetividad”* (Koppen; 2012)

Posteriormente, el cambio del paradigma que establece una distinción radical entre ciencias sociales y naturales, replantea los métodos para acceder con objetividad a la realidad social. La imagen empieza a considerarse como engañosa, subjetiva y con múltiples significados que impiden acceder a la verdad. La sobrevaloración de la razón argumentativa y el método científico como única vía de acceso al conocimiento, desacredita aún más el uso de la imagen y su lenguaje como herramienta de análisis *“...La sociología se constituye como una disciplina conceptual, abstracta, y que recoge datos y comunica sus resultados en términos verbales y numéricos, pero no en imágenes”* (Baer & Schnettler; 2009: 4). Debido a ese carácter abstracto de los conceptos y a la carga de valores que se reconoce en el mundo de “lo social”, no era posible para las ciencias sociales usar la fotografía de manera semejante a como se usaba en otras ciencias -medicina, biología, física, astronomía- donde se le reconocía como fuente de conocimiento.

Nuevamente el panorama empieza a cambiar y, a mediados de los años 60 del siglo XX, ya no se discute sobre la objetividad de la imagen porque se entiende que tanto la visión como la interpretación de lo que vemos, están determinados cultural e históricamente. La preocupación se centra entonces en el uso de la imagen, a la cual se le reconoce gran importancia política a partir del desarrollo de los medios de comunicación de masas. Por otro lado, la digitalización de la información, al posibilitar la creación de imágenes calculadas, transforma un poco la mirada y da mayor credibilidad científica a la imagen. Visualizar la información empieza a ser importante en

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

sociología para el estudio de redes, relaciones y reconocimiento de patrones. Asimismo, la imagen empieza a usarse en la investigación cualitativa como fuente para los datos.

“El creciente interés de la sociología por la fotografía en los 70’ - 80’, también se refleja en la organización de la comunidad sociológica. En 1981 se funda la International Research Sociology Association con el propósito... de promover el estudio, la producción y el uso de imágenes, datos y materiales visuales en la enseñanza y la investigación y otras actividades aplicadas; y fomentar el desarrollo y el uso de imágenes fijas, películas, videos e imágenes electrónicamente transmitidas en la sociología y otras ciencias sociales, así como en disciplinas y aplicaciones afines” (Koppen; 2012)

Abriéndose una multiplicidad de campos para el uso de la imagen, la sociología visual que empieza a desarrollarse se enfoca, ante todo, en la producción de imágenes en campo¹ y la interpretación de imágenes preexistentes. Asimismo, siendo todo lo visual su objeto de estudio, la sociología visual se centra más en la fotografía que en el video.

El desarrollo de los medios de comunicación de masas abre el paso a una industria de la imagen, produciéndose una socialización generalizada de la misma. La *repetición* y *tecnificación* de la imagen, institucionaliza reglas y formas sobre cómo hacerla; se establecen lecturas correctas sobre ella y se forma lo que se denomina “el lenguaje de la imagen”, que es ameno, inconsciente y se extiende por todos los rincones de la sociedad. El individuo receptor mantiene una relación permanente y pasiva frente a la imagen durante toda su vida: cine, arte, recuerdo familiar, internet, publicidad, informática, televisión, comunicación; el resultado es la formación de un “*hombre-video*” (Sartori; 2005: 41), que se forma inconscientemente sobre la manera como opera la imagen y las cosas que comunica².

¹ En la etnografía, la fotografía y el video son usadas como herramientas de observación y documentación durante la investigación en campo. Otros métodos son la fotoentrevista o fotoevocación, que bajo un enfoque más subjetivista y psicologizante, utiliza las imágenes producidas por el investigador en campo, básicamente, para evocar recuerdos.

² Se dice que se forma durante toda su vida porque la exposición permanente a la industria de la imagen permite asimilar los rápidos cambios en la técnica y el lenguaje. Así, el uso de nuevos planos, ángulos y movimientos de cámara son articulados fácilmente al lenguaje de la imagen, sin afectar el mensaje. Aunque este hecho tiene mayor significancia en el audiovisual, las artes visuales y la fotografía no se encuentran excluidas.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Teniendo en cuenta el panorama mencionado: el poco más de medio siglo del nacimiento de la sociología visual y la poca exploración aún del tema, el uso que se ha hecho de la fotografía y -mucho menos- del video en las ciencias sociales y, podría añadirse, los retos a los que se enfrenta “*la sociología en tiempos de cambio*”, se presenta el siguiente trabajo que parte de la experimentación con imágenes en la práctica sociológica, valorándose la producción de imágenes en campo no sólo como fuente primaria de información, sino también como medio para la investigación y la intervención.

Por un lado, Revelando Barrios³, proyecto de fotografía social desarrollado en la comuna 8 de Medellín, desde el cual se promovieron procesos de comunicación participativa audiovisual. Luego surge Encuadre Popular⁴, como un ejercicio de investigación/ intervención que retoma el trabajo realizado en Revelando Barrios, pero enfocándose en el objetivo de construir con jóvenes, niñas y niños, la memoria territorial de sus barrios, partiendo de la apropiación que ya se tenía de la herramienta fotográfica.

Por otro lado, se hablará de “El Malestar es la Cultura”⁵ (2015), cortometraje de ficción realizado en el marco del proyecto “Disidencia sexual y violencia contra la población LGBTI en instituciones educativas de Medellín”⁶. En él se explora el tema del transgenerismo masculino adolescente y su desconocimiento, que conlleva a formas de exclusión y negación de los derechos de esta población. Una práctica común en una sociedad donde el género ha sido considerado de forma binaria a partir de diferenciaciones arbitrarias sobre el cuerpo. Apostarle a dicha investigación desde la imagen tiene que ver con las potencialidades de la misma, permitiendo extender los resultados investigativos a un tipo de público no académico. Por ello, la reflexión planteada parte del proceso de realización del cortometraje en dos dimensiones: primero como un medio para la investigación

³ Proyecto trabajado entre los años 2014 y 2015-1, desde la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna. Véase en: <http://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/revelando-barrios.html>

⁴ Proyecto trabajado de manera personal, durante el año 2015

⁵ Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=LnPpBlcmpdo&feature=youtu.be>

⁶ Proyecto financiado por el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión, Buppe, de la Universidad de Antioquia y cofinanciado por la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

(recolección de información y presentación de resultados) y segundo desde sus potencialidades pedagógicas.

A partir de la experiencia de realización de dichos proyectos, se propone la Investigación Social Participativa Audiovisual y Fotográfica, Ispaf, como una metodología que hace uso del audiovisual y la fotografía, generando procesos de construcción de conocimiento comunitario. Inspirada en la Investigación Acción Participación –IAP-, se diferencia de ella en tanto sus alcances no conllevan a transformaciones estructurales, ya que Ispaf es una metodología pensada para proyectos de investigación/ intervención comunitarios de corta duración.

II. Marco teórico/marco conceptual

Toda sociología visual tiene dos maneras de relacionarse con la imagen: una exógena y otra endógena. La primera se refiere a cuando el investigador usa fotografías o videos acordes a una temática específica para ilustrar dicho tema, por ejemplo, el uso de filmes como *XXY*⁷ para trabajar identidades de género y sexualidad. La segunda hace alusión al proceso donde el investigador produce la imagen.

Siguiendo a Carmelo Pinto en su texto *Sociología visual (1998)*, en las ciencias sociales, el uso del video –en este caso, aplica también para la fotografía- debe analizarse desde tres dimensiones: la técnica, la expresiva y la científica. Es ésta última la que diferencia la utilización del video en ciencias sociales de la comercial, donde se usa de forma profesional, invirtiendo grandes sumas de dinero y utilizando equipos especializados.

No obstante, para el investigador social que trabaja con el audiovisual y/o fotografía, es también necesario un conocimiento básico, de las dimensiones técnica y expresiva: planos, encuadres, escritura de guion, manejo de cámara y modelos expresivos (movimientos de cámara, angulación, transiciones, etc.). Más aún, si nos paramos desde la posición endógena, desarrollada acá por ser el

⁷ Película argentina (2007). Dirigida por Lucía Puenzo.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

caso de los proyectos que nos ocupan, es menester ahondar en lo técnico y expresivo para construir algo estéticamente correcto y argumentativamente científico.

Desde la visión endógena y participativa se construye lo que metodológicamente denominamos como Ispaf, por lo cual, El Malestar es la Cultura y Revelando Barrios- Encuadre Popular, van más allá de una sociología visual utilizada como herramienta para la recolección de información. Ambos proyectos son pensados, además, como medios para comunicar conceptos sociológicos a través de las producciones audiovisual y fotográfica resultado del proceso y, en cuya realización, se da voz a las comunidades participantes.

Por consiguiente, *“a sociologia pode encontrar grande riqueza na informação visual, porém exige cuidado para não tomar a imagem, tal qual a palavra falada, como documento social em termos absolutos porque existe a dificuldade de sua insuficiência e suas limitações”* (Ferri Rachetti; 2016: 60). Y tal insuficiencia y limitaciones se deben porque hay que trascender el pensamiento subjetivo resultado del contacto con la imagen; para ello el investigador social incurre en la *profundidad y extensión del campo de observación* (Mead; 1975:10). Esto le permitirá ahondar en un conocimiento más preciso e interrelacionado, conectando el concepto analizado (teoría) con la imagen expresada en la producción visual (realidad representada).

Se entenderá como “extensión del campo de observación” al proceso mediante el cual se busca ampliar los conocimientos teórico-técnicos sobre la temática elegida y el uso de la fotografía y/o el video para representar dicha temática (revisión bibliográfica y videográfica, registro de video y/o fotográfico utilizando modelos expresivos adecuados, realización de entrevistas, etc.). Es todo el proceso mediante el cual se realiza la construcción teórica y se obtienen los primeros productos visuales (guiones, fotografías, videos). Desde este momento ya se prevé guardar una estrecha relación entre metodología, contexto de investigación e instrumento de registro, producto de la cual, en nuestro caso, se busca hacer aprehensibles entre los participantes, las categorías de investigación utilizadas. Por ejemplo, en Revelando Barrios y Encuadre Popular, la *extensión del campo de observación* se manifiesta en la aprehensión que, durante los talleres, hacen los participantes de las

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

categorías “memoria”- “territorio”, y en la reflexión consciente sobre la función social de la fotografía para expresarlas, reflejada, de manera posterior, en sus propios trabajos fotográficos.

Por otro lado, la “profundidad del campo de observación” será entendida como la triangulación de información que permite contrastar las diferentes fuentes. Nunca se habla de un proceso lineal ya que todo el tiempo se regresa sobre las categorías construidas mediante la “extensión de campo” para revisarlas, enriquecerlas, modificarlas, partiendo de las construcciones que realizan en conjunto participantes del proyecto e investigador. Así, la *profundidad de campo* se refleja en la imagen final, donde se representa la realidad estudiada, producto del diálogo entre teoría y datos.

Ambos conceptos, *profundidad y extensión del campo de observación*, hacen referencia al proceder metodológico utilizado en la investigación convencional pero teniendo como directriz del camino, los contenidos visuales que reflejarán los resultados de investigación al final del proceso.

III. Metodología

Ispaf es una propuesta metodológica que hace uso del audiovisual y la fotografía, para construir conocimiento con y para las comunidades con las cuales se trabaja en los procesos de creación. Inspirada en la IAP, la Ispaf se ajusta más a la realidad de Revelando Barrios, Encuadre Popular y El Malestar es la Cultura, en los cuales, si bien hay ejemplos de “acciones políticas” promovidas por los sujetos participantes, hablar de una praxis como proceso y cuya finalidad última es la transformación estructural de la realidad social, desborda los alcances de ejecución de los proyectos mencionados.

En ese sentido, evitamos abusar de la IAP, cuyo nombre es frecuentemente usado en proyectos de intervención, aun cuando éstos no estén orientados a promover transformaciones o cambios sociales profundos, ya que no es la finalidad de las instituciones financiadoras.

“Recordemos que la IAP, a la vez que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y *de la cultura con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes.*” (Rahman, Fals Borda; 1989: 16)

La Ispaf se plantea como una metodología más acorde al desarrollo de procesos de intervención comunitaria de corta duración, en los que parte del objetivo es obtener un producto visual/ audiovisual que sea la voz y el relato de los participantes y en los que, sin hablar de transformaciones estructurales puede hablarse de una participación de las comunidades que genera ciertos cambios, como puede verse en los resultados de los proyectos que acá se mencionan.

Para que estos cambios sucedan, no basta el uso de la fotografía y/o el video como herramienta de investigación. El proceso debe integrar acciones comunitarias participativas más amplias “*generar nuevos mensajes y formas de comunicación alternativas es condición necesaria, pero no suficiente, para llevar a cabo procesos de empoderamiento y cambio social*” (Aguilar; 2016: 170).

Se realiza Ispaf cuando las comunidades involucradas son partícipes activas de la construcción visual de sus realidades sociales; a través del uso directo de la cámara (Revelando Barrios y Encuadre Popular), o a través de una realización en la que se construye colectivamente el conocimiento, sin que éstas usen directamente el instrumento de registro (El Malestar es la Cultura).

En Revelando Barrios y Encuadre Popular, la comunidad participante apropia los conocimientos técnicos para el uso de la cámara, siendo una ventaja en términos de la investigación por lo que se ha denominado “representación colaborativa” (Koppen; 2005), es decir, al ser los mismos participantes quienes toman las fotografías, el investigador observa cómo ellos se ven a sí mismos al tiempo que controla su visión subjetiva. Los participantes produjeron sus propios textos (visuales) para reflejar sus opiniones frente al barrio y sus problemáticas, lo cual cobra relevancia teniendo en cuenta que los barrios en los que se desarrolló el proceso, aún no son reconocidos oficialmente por el municipio de Medellín.

En El Malestar es la Cultura, el proceso de creación audiovisual siempre privilegió el diálogo de saberes, posibilitando a investigadores y participantes, dinamizar las percepciones sobre la realidad estudiada y la reflexión sobre los datos. También, han sido importantes los conversatorios que han

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

acompañado la presentación del cortometraje en diferentes espacios y los talleres sobre género realizados en instituciones educativas, acompañados del visionado y discusión del cortometraje y de la distribución de la cartilla “*Des-aprender, reflexiones sobre sexualidad y género para una cultura de paz*”. Ésta se realizó como un complemento pedagógico, que permitiera la dinamización comunitaria en diferentes colectivos sociales interesados en el desarrollo de temáticas sobre ciudadanía y género.

En últimas, resulta tan importante la experiencia en el proceso de producción visual (fotografía y video) como el producto mismo y su uso, en aras de promover una reflexión constante para el ejercicio del diálogo entre los participantes y las comunidades a las que llegan estos productos.

“el encuentro de intereses comunes activa solidaridades y despierta la participación en la vida pública de quienes se involucran en un proceso de abordaje temático que tiene por “pretexto” la producción audiovisual [y/o fotográfica]. El proceso de producción... se constituye en una experiencia significativa de aprendizajes, donde el aprendizaje mayor es la constatación de que la articulación de las comunidades encaminará la solución de conflictos que se viven en la individualidad y que afectan en colectivo” (óp. cit.: 46)

Así, Ispaf se refiere al proceso de realización audiovisual y fotográfica participativa a partir del cual se visibilizan los resultados de un ejercicio investigativo. Pero también implica hablar del uso que se hace de dichas producciones, las cuales representan intereses de personas del común que utilizan el audiovisual o la fotografía como herramientas para visibilizar situaciones y/o exigir sus derechos. Acompañar el proceso de visionado y abrir espacios de debate, resulta tan indispensable como el proceso de producción mismo, más aún, teniendo en cuenta las características de una cultura como la nuestra que, aunque saturada de imágenes, requiere aún mucha formación para interpretarlas críticamente.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

IV. Análisis y discusión de datos

EL MALESTAR ES LA CULTURA

COMO MEDIO PARA LA INVESTIGACIÓN

En dicho cortometraje, la construcción del problema de investigación, implicó un proceso similar al que se realiza en cualquier investigación sociológica. Se identifican prácticas de exclusión de la población transgénero y distintos ámbitos en los que se presentan, para luego interrelacionarlas en contextos sociales específicos: familia, institución educativa, barrio y, en general, el contexto histórico colombiano donde se evidencia una distancia entre lo legal y lo legítimo, que conlleva a múltiples discriminaciones para las personas diversas.

Todo esto implicó no sólo una exhaustiva revisión bibliográfica y videográfica, sino además la realización de entrevistas⁸.

“Es necesario no obviar la necesidad de realizar los trabajos paralelos que se corresponden a los mismos procesos de una investigación convencional con la consideración adicional de cuestiones específicas de la producción de cualquier mensaje audiovisual: planificación de medios, personas para contactar, permisos, costes económicos, etc.” (Pinto, 1998: 76)

Un primer producto de dicha investigación se materializa en el guion literario, cuya finalidad fue expresar los resultados correctos en un lenguaje comprensible para el público. Esto se logró gracias a diferentes ejercicios de convalidación realizados con población transgénero, en los cuales, a partir de lecturas y discusiones sobre el guión, se identificó qué tanto se veía dicha población representada en el guion literario final.

Todo este proceso, que hace parte de la preproducción, continúa con la realización del guión técnico que implica un conocimiento sobre lenguaje audiovisual, la selección de actores/ actrices y los ensayos con los mismos, en los cuales se empieza a incorporar el uso de la cámara.

⁸ A docentes de biología y educación sexual de secundaria indagando acerca de sus conocimientos sobre diversidades sexuales y de género, las prácticas y contenidos educativos de sus clases. Asimismo, se entrevistaron transgéneros y personas LGBTI en general, quienes dieron cuenta de sus experiencias de discriminación.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

En este orden de ideas, la utilización del video en *El Malestar es la Cultura* debe entenderse, a su vez, *como herramienta para la recolección de información y como medio para comunicar conceptos sociológicos.*

Como herramienta para la recolección de información: Al narrar una historia de ficción, el cortometraje en mención tiene una planificación previa de lo que se graba en campo, pero esto no excluyó el hecho que durante el proceso de preproducción y producción, el video haya sido usado también para producir datos.

“El dato audiovisual no es pues un segmento de la cinta de video, o una imagen en la pantalla, sino una construcción teórica que se encuentra en la relación que el investigador establece entre su orientación epistemológica, el contexto de investigación y el instrumento de registro. De esta manera, la grabación en video y el tratamiento de la información audiovisual se sitúa en el contexto de la metodología etnográfica” (Ardévol 1997: 160)

Durante los ensayos, se trabaja un componente actoral y otro teórico con actores/actrices naturales, facilitando su comprensión de la problemática de la discriminación por diversidad sexual y de género, a la vez que se retroalimentó la investigación a partir de sus experiencias de vida como jóvenes de colegio que, en algún momento, presenciaron o enfrentaron en carne propia algún tipo de discriminación o bullying.

“Se generaron espacios para el diálogo, en la medida que como actores y actrices naturales en parte íbamos protagonizando los sentires de lo que implicaba estar en diferentes situaciones a las que se enfrentan mujeres lesbianas, transgéneros, etc....Lo que me quedó de eso fue la comprensión de que sí se vive en un ámbito social completamente hostil a la diferencia y a todo aquello que vaya más allá del concepto de género y sexualidad establecido” (N. SALAZAR, interpreta el papel de matoneadora en el cortometraje *El Malestar es la Cultura*. Comunicación personal. Diciembre 3 de 2017)

Otro tanto sucedió con la recolección de información durante la producción. Si bien, el grueso del contenido que sale en cámara estaba definido en un guión que estudiaron los actores, el hecho que éstos fueran tan cercanos a la realidad que se pretendió narrar, implicó por parte de la investigadora y directora, una constante observación y apertura frente a lo que se denomina “fuera de campo”, es decir, lo que la cámara no capta.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Lo que pasaba cuando estábamos grabando que ustedes tenían un papel ya escrito y yo decía que es algo que yo no haría, es una forma de ustedes meterse también en ese rollo de la diversidad y aprender esas nuevas cosas que han sido ocultas... un chico trans no es tan visto como una chica trans ...yo creo que eso abre mucho a la reflexión personal mientras uno está rodando y para los que ven el resultado final. (C. ARROYAVE, interpreta el papel de Juli en el cortometraje. Comunicación personal. Diciembre 2 de 2017)

La producción audiovisual en ciencias sociales, abre la posibilidad para la construcción colectiva de conocimiento. Al utilizar un lenguaje de imagen, son factibles unas prácticas discursivas no asimétricas ni desiguales que, a diferencia de lo que ocurre en investigación tradicional, pueden franquear más fácilmente las barreras entre investigador y sujeto investigado.

El video como medio para comunicar conceptos sociológicos: Asociado al interés pedagógico que motivó la realización del cortometraje, está su uso como producto final, entendiendo por esto que “*la grabación audiovisual es el resultado de la investigación social, o si se prefiere, el video es la investigación*” (Pinto, 1998: 77).

Cuando sólo se utiliza el video como herramienta para recolectar información, el investigador social se ocupa de analizar el comportamiento que se documenta en él. Cuando se busca comunicar algo con el video es necesario, además, detenerse a pensar en la forma de organizar esos acontecimientos visuales. El Malestar es la Cultura es un producto de investigación social que, al presentarse indefectiblemente en un lenguaje de imagen, implica adquirir un conocimiento preciso sobre la utilización del lenguaje audiovisual que lo hace comprensible (sólo así es posible comunicar a partir de la imagen el significado de conceptos como “discriminación por diversidad sexual y de género” o “transgenerismo”). Este lenguaje está presente desde la preproducción hasta la edición, donde se elabora el resultado final de la investigación no sólo a través del análisis de los datos de imagen, sino también en la forma de ordenarlos, obteniendo una narrativa propia que será la que se muestre en pantalla.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS

Existe en la actualidad un conflicto cultural entre los jóvenes y la escuela que alude a la coexistencia de dos modos de apropiación y uso de la cultura: *el tradicional* que reina en la escuela y el que los jóvenes experimentan en la *vida cotidiana*, aprendido de los medios de comunicación.

Es por ello que se afirma que con el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el recurso audiovisual resulta tan eficiente a la hora de narrar y motivar el conocimiento como lo fue el libro de texto hasta el siglo XX (Radetich; 2011).

Pero utilizar el audiovisual como recurso pedagógico implica sortear las dificultades de la relación con los medios masivos de comunicación y el resto de bienes culturales, para llegar a un ejercicio crítico y un uso proposicional del lenguaje icónico.

La fase de socialización (talleres y cineforos) realizada en el marco del proyecto es particularmente importante para la utilización didáctica del audiovisual puesto que, si no se deconstruye el discurso cinematográfico de manera crítica, la imagen en el cine resulta legitimadora y verosímil. Tanto así que en determinados momentos de la Historia, las realizaciones audiovisuales han servido para difundir ideologías.

Finalmente, lo pedagógico, en esta producción, fue una experiencia vivida también desde los mismos participantes conduciéndolos, de alguna manera, a una mayor participación en la vida pública:

“En lo personal cuando se hizo el cortometraje...muchas personas me hablaron preguntándome lo que estaba haciendo. A raíz de esto uno mismo busca... mostrar que es una población que está siendo vulnerada porque muchas personas trans se meten al mundo pero están solos, o simplemente no lo hacen porque no saben que lo pueden hacer. En este momento se me han acercado varias personas...y me preguntan qué hacen... qué tienen que hacer pa' los papeles [cambio de nombre], para lo de la salud [hormonización]... uno empieza también ahí como a mover las masas, a colaborarle a esas personas para que no se queden en lo que no quieren ser...” (C. ARROYAVE. Comunicación personal. Diciembre 2 de 2017)

Siendo que, cada vez más, el audiovisual y la imagen en general, se constituyen como fuente principal del discurso de jóvenes, estamos llamados a generar nuevas formas o métodos didácticos

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

en ciencias sociales. Siguiendo a Radetich (2011), tenemos la responsabilidad de cambiar la metodología del uso del cine de manera intuitiva y por afición, a una que implique estrategias y métodos de análisis fílmico.

REVELANDO BARRIOS Y ENCUADRE POPULAR

COMO MEDIO PARA INVESTIGAR

Encuadre Popular, ejercicio de investigación/ intervención derivado del proceso Revelando Barrios, implicó construir un problema de investigación, realizar una búsqueda exhaustiva de información bibliográfica, planear una ruta de trabajo y definir categorías de análisis: memoria y territorio. La “memoria” fue abordada desde la perspectiva de dos autores: Maurice Halbwach (1968), retomando sus nociones de *memoria colectiva* y *memoria histórica* y Tzvetan Todorov (2000), del cual se retoma el concepto de *memoria ejemplar*. En cuanto al concepto territorio, se siguieron autores como Marcelo Souza (1995) y Alejandro González (2011).

Se realizaron ejercicios previos de reconocimiento del territorio, entrevistas con líderes territoriales y, posteriormente, una revisión videográfica, iconografía y fotográfica que abordara las categorías de análisis y las tradujera, de alguna forma, al lenguaje de la imagen. Dicha revisión parte de la información obtenida previamente, determinando el valor significativo de las imágenes seleccionadas para traducir nuestro discurso e introducirlo en los talleres que pretendían, no sólo el aprendizaje del uso de la cámara, sino también la apropiación de los conceptos *memoria* y *territorio*. Ayudaron en el proceso, las visualizaciones de algunos trabajos de Sebastiao Salgado, Jesús Abad Colorado, Goya, entre otros.

Posteriormente, con los participantes del taller se realizan ejercicios de convalidación con la comunidad durante los cuales algunos datos recopilados hasta el momento fueron cuestionados, como los límites barriales y algunas historias sobre sitios representativos de los barrios, en donde la discusión con los participantes permitió conocer historias marginadas por las versiones “oficiales”.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Los talleres comunitarios sobre fotografía, dieron la posibilidad de convertir en coinvestigadores del proceso a los participantes, evidenciándose en ellos la apropiación de conceptos que buscaron reflejar en las fotografías realizadas sobre sus territorios. La fotografía se convierte así, en el producto que expresa la subjetividad-objetividad de los participantes, como puede apreciarse al final del proceso, en la exposición fotográfica.

Vista desde El Ventiadero en Esfuerzos de Paz I. Se ve un rancho de madera, ahí al lado del rancho hacen muchas actividades la gente del barrio. Al fondo el barrio Villa Turbay. Tomada en Noviembre de 2014 por participantes del taller. Foto: Sebastián García. Texto (ed.): Jean Carlo.

Como herramienta para la recolección de información: La producción de imágenes fotográficas permitió contrastar las apreciaciones con las que se llegó a campo, teniéndose acceso a información que había permanecido oculta. Se constatan distintas posturas sobre lugares específicos, como ocurre con las distintas versiones existentes sobre el lugar conocido como Campo Santo:

“hay muchos mitos de eso, entonces pues uno no sabe qué creer... que unas zanjas que se llenaban de agua y eso hizo que se derrumbó, por eso fue que pasó que el terreno se rajó y ya las casas se vinieron abajo, otro que es... un grupo armado que... debajo del morro Pan de Azúcar tenía dinamita o, yo no sé qué era, o si era pólvora y que es que con el calor eso se explotó, entonces dijeron muchas cosas pero pues uno no sabe qué creer” (Joven participante de los talleres. Comunicación Personal. Septiembre 28 de 2015)

Durante el proceso, algunos participantes destacaron la catástrofe que le dio el nombre de “Campo Santo” y sus causas; otros prefirieron resaltar la importancia que este espacio tenía en sus vidas.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Finalmente, la exposición fotográfica constata el reconocimiento, el nombramiento y la significación de este lugar como un referente del grupo social.

Esta historia se hizo hace muchos días, hace varios días hubo un derrumbe y un señor murió con sus brazos levantados, con un bebé arriba; unos dicen que el derrumbe fue por un temblor, otros dicen que fueron las zanjas del cerro Pan de Azúcar. Villatina - La Torre, tomada en Noviembre de 2014 por participantes de los talleres. Foto: Emerson Muñoz . Texto (ed): Sebastián Ramírez.

El uso de la fotografía como dato no puede perder de vista el hecho que ésta cumple la función de “...revivificar el grupo social(...) en tanto los usos de la práctica fotográfica pretenden solemnizar aquellos momentos importantes de la vida colectiva y sus significados dentro de el grupo [social]” (Bourdieu; 2003: pág 58). En esa medida, la fotografía no sólo es un soporte visual que verifica y solemniza una situación o un personaje, es además susceptible de generar nuevos referentes significativos para el grupo social.

La fotografía como medio para comunicar conceptos sociológicos: Como se ha dicho, tanto las imágenes como el video, pueden ser tomados por el investigador como productos ya finalizados o como procesos de realización. En Revelando Barrios y Encuadre Popular, en un primer momento, se utilizan fotografías de terceros para inducir la reflexión sobre la “memoria” y el “territorio”. Posteriormente, son los participantes quienes, al apropiarse del uso de la cámara, producen sus propias imágenes teniendo como referentes las categorías mencionadas: “La acción de tomar fotos puede ser considerada como la marca de referencia de memoria (...) estamos ante el trabajo de construcción de la memoria colectiva” (Guarini; 2012: 119).

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Reconociendo las potencialidades expresivas de la fotografía, puede ésta transmitir realidades sociales que comuniquen conceptos sociológicos. En el trabajo con comunidades, no siempre se tiene la experticia técnica y estética suficiente para lograr tal cometido, no obstante, el uso del pie de fotografía, es de gran ayuda: *“a parasite message, intended to connote the image, that is, to inflate one or more secondary meanings. In other words, this represents an important historical shift, the image no longer illustrates the word; it is the word that, structurally, is parasite of the image”* (BARTHES; 1986: 21). En los proyectos que nos ocupan, el pie de fotografía atendió, a la dificultad expresada por los participantes del proceso para exponer oralmente sus fotografías, sirviendo como recurso para imprimir su subjetividad en las imágenes. El Epígrafe es así una herramienta útil para delimitar el campo de interpretación de quien ve la fotografía; un recurso que le otorga una doble función al conjunto, la de ser visto y la de ser mostrado.

En todo caso, es importante aclarar que no se ve la sociología en la imagen (fotografía o video), se hace sociología en el proceso de su construcción y con los elementos que se representan en ella. Mientras en el lenguaje escrito el concepto sociológico se expresa de manera abstracta, necesitando de una serie de argumentos para ser aprehensible y lograr concreción, en el lenguaje de la imagen el concepto sociológico puede aparecer como algo concreto, que alcanza su nivel de abstracción con los argumentos que suscita, él mismo, expresado como imagen. Tanto en el lenguaje escrito como en el de la imagen, son los investigadores quienes orientan la interpretación de dichos conceptos.

VISIBILIZAR LO INVISIBLE

Asociado a lo anterior, la fotografía se convierte en un vehículo que facilita la comunicación, al sentirse como un lenguaje más cercano para las personas, por medio del cual pueden expresarse y reconocerse. Por ello, la fotografía resulta especialmente útil en el trabajo con comunidades, comparada con el lenguaje oral o escrito: *“uno con una foto puede decir muchas cosas, uno solamente mirando el lugar, mirando las personas, uno puede decir esta persona es esto, hace*

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

esto...” (Niño participante de los talleres. Comunicación personal. Octubre 3 de 2015). De alguna manera, esta cercanía ha estimulado entre los participantes de los talleres, procesos participativos y reflexivos en el mismo territorio. Un ejemplo de ello, es la vinculación de uno de los participantes del proceso a la Junta de Acción de Comunal del barrio Pinares de Oriente, donde realiza labores de fotoperiodismo.

Posterior a los talleres, la realización de exposiciones fotográficas en distintas bibliotecas de la ciudad, dieron a conocer en Medellín, historias, nombres y lugares de muchos de estos barrios que, durante más de una década, han permanecido invisibilizados por la administración local. La visibilización lograda a partir de los proyectos, estimuló el trabajo comunitario en estos territorios, en algunos casos, con el acompañamiento de la comunidad académica de distintas universidades de la ciudad.

V. Conclusiones

El uso y producción de la imagen fija o en movimiento requiere mayor profundización y desarrollo en el quehacer de los sociólogos. Viviendo en un mundo cada vez más iconizado, el audiovisual y la fotografía abren grandes posibilidades para las ciencias sociales como fuentes primarias de información, pero también como forma de presentar resultados de investigación y extender éstos a públicos no académicos.

Asimismo, usar la imagen durante la investigación puede facilitar procesos más participativos, convirtiendo en sujetos de investigación o co-investigadores a quienes, en la investigación tradicional, son reducidos a objetos de observación. Derivado de ello, y a manera de ejemplo, en los proyectos mencionados, esto dio pie a intervenciones comunitarias que abren posibilidades para el cambio de ciertas realidades sociales que interesa transformar. En todo caso, el alcance de dichos cambios, siempre va a depender del tiempo de duración y la constancia en los procesos.

La Ispaf, se plantea como propuesta metodológica para proyectos de investigación/intervención de corta duración. Sin lograrse transformaciones estructurales, no deja de requerirse, por ello,

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

rigurosidad, compromiso, ética y persistencia en los niveles de trabajo alcanzados desde esta propuesta. Esto implica que el uso del audiovisual y la fotografía en ciencia social, no se agota en el proceso de producción y/o visionado de los mismos, sino que es menester acompañarlo de otras acciones colectivas que conlleven a la reflexión crítica y la generación de esos cambios que se pretenden, así sea en contextos cercanos.

Ligado a lo anterior están las potencialidades pedagógicas. Sea a partir de una producción propia o ajena, siempre será necesario el espacio de debate luego del visionado del público, que permite asegurarse que la lectura de la imagen se esté haciendo de manera correcta; sin pretender ser críticos de arte, se requieren estrategias y métodos para que la lectura puede hacerse en función de la información y permitir así, la comprensión de una realidad socio-histórica.

VI. Bibliografía

AGUILAR IDÁÑEZ, María José. 2016. “Reflexiones conceptuales y metodológicas sobre análisis y producción audiovisual en sociología”. En: *Empiria*. Revista de metodologías de las Ciencias Sociales N° 35, septiembre- diciembre. Pp. 153- 173. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.

ARDÉVOL PIERA, Elisenda. 1997. “Representación y cine etnográfico”. En: *Quaderns de l'Institut Català de'Atropologia*. N° 10. Barcelona. Pág. 125-165

BAER, Alejandro y SCHNETTLER, Bernt. 2009. “Hacia una metodología cualitativa audiovisual. El video como instrumento de investigación social”. En: Merlino, Aldo (coord.). *Investigación cualitativa en ciencias sociales: Temas, problemas y aplicaciones*. Buenos Aires: Cengage Learning. Pág. 149-173.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

BARTHES, Roland. 1986. "The photographic message". En: *The obvious and the obtuse*. California Press, Bekerly. pág 10 - 30.

BOURDIEU, Pierre. 2003. "*Culto de la Unidad y las Diferencias Cultivadas*". En: *Un Arte Medio: Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*. Editorial Gustavo Gilí S.A. Barcelona. pág 51-80.

CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), ICI (Informativos Ciudades Interculturales). 2011. "Tejiendo redes. Comunicación Audiovisual Participativa". Cochabamba.

FERRI RACHETTI, Luiz Gustavo. 2016. "Sociología e Cinema: O uso do audiovisual na aprendizagem de sociologia no ensino medio" (tesis de maestría en ciencias sociales). Universidad federal do Rio Grande do Norte. Centro de ciencias humanas, letras e artes. Departamento de ciencias sociais. Programa de pos-graduação de ciencias sociais. Natal.

ERRO SALA, Javier. 2009. "Reinventar la educación para el desarrollo desde la cultura audiovisual". En: LOZANO, Jorge Sebastián (Coord.). *El audiovisual y la educación para el desarrollo. Del entretenimiento a la participación*. Valencia. Fundación Mainel.. Pág. 13- 31.

GONZÁLEZ; Alejandro. (10, 11 y 12 de noviembre de 2011). "Nuevas percepciones del territorio, Espacio social y el Tiempo. Un estudio desde los conceptos tradicionales (o clásicos) hasta su concepción en el siglo XXI". En: Ponencia para VI Jornadas de Jóvenes Investigadores Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER).

GUARINI, Carmen. 2012. "Memoria Social e Imagen" . En: *Cuadernos de Antropología Social* , N° 15, Buenos Aires. Pág. 113 - 123

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

HALLBWACH, Maurice. 1995. “Memoria Colectiva & Memoria histórica”. En: Reiss, número 65. pág 209 - 219.

KOPPEN, Elke. 2012. Ojo sociológico. En: Hugo José Suárez y Manuel Ortiz (Coordinadores). *Seminario Permanente de Sociología Audiovisual*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM [audio]. Recuperado de: <https://multimediiainvestigacion.wordpress.com/2012/12/23/ojo-sociologico/>

MEAD, Margaret. 1975. “Visual anthropology in a discipline of words”. En: “ Principles of Visual Anthropology”. Paul Hockings. Mouton Publishers. Paris. Pág 3- 10

PINTO, Carmelo.1998. “Sociología visual. Estrategias audiovisuales en el análisis cualitativo de la realidad social”. En: Comunicación y Cultura, N° 5, volumen 6. Universidad de Barcelona. Pág. 73- 81

RADETICH, Laura. 2011. “El buen uso del cine en la enseñanza de las ciencias sociales”. En: Uni-Pluri/Versidad, vol. 11, n°3. Versión digital. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia. Medellín. Recuperado de: <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/12434/11262>

RAHMAN, M. Anisur; FALS BORDA, Orlando. 1989. “La situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo”. En: Análisis político, N° 5, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Recuperado de: http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM199694_14-20.pdf

SARTORI, Giovanni. 2005. “Homo Videns. La sociedad teledirigida”. Suma de Letras, S.L. Madrid.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

SOUZA, Marcelo José Lopes de 1995. “O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento”. En: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas. Castro, Iná Elias. Gomes, Paulo Cesar Costa. Corrêa, Roberto Lobato (orgs.). Rio de janeiro: Bertrand Brasil

TODOROV, Tzvetan. 2000. “La Memoria Amenazada”. En: Los Abusos de la memoria, Paidós, Barcelona. Pág. 11- 60