

## El video ensayo como metodología de aprendizaje del diseño audiovisual

Milagro Farfan (\*)

Actas de Diseño (2025, julio),  
Vol. 50, pp.186-188. ISSN 1850-2032.  
Fecha de recepción: julio 2022  
Fecha de aceptación: mayo 2025  
Versión final: julio 2025

**Resumen:** La experiencia metodológica consiste en el uso del “video ensayo” de montaje como un método de apreciación y reflexión para el aprendizaje del diseño audiovisual dentro de la producción cinematográfica. Se trata de una propuesta de enseñanza y aprendizaje en el marco del curso Historia del Diseño Audiovisual perteneciente a la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La innovación metodológica responde a la necesidad de desarrollar un proceso de evaluación aplicativo que cumpla con los objetivos de investigación acerca de temas como el cine silente, clásico, moderno y contemporáneo a partir del uso del lenguaje audiovisual a través de un proceso de recopilación, apropiación y compilación de material filmico dentro del cual el alumno descubre y reflexiona sobre las prácticas cinematográficas desde un aprendizaje pragmático y reflexivo al mismo tiempo y a partir del cual puede expresar su propio punto de vista sobre los distintos ítems propuestos dentro del avance temático del curso.

**Palabras Clave:** video ensayo – montaje – apropiación – diseño audiovisual – recopilación – compilación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 188]

### Introducción

En un contexto en el que las nuevas generaciones están cada vez más expuestas a la producción y consumo de productos audiovisuales a través de distintas plataformas de redes sociales o video streaming es coherente pensar e identificar que los estudiantes universitarios conocen y utilizan el lenguaje audiovisual para comunicarse y expresar distintas facetas de su cotidianidad; una de ellas es su proceso de aprendizaje.

El contexto de la saturación de las imágenes es el entorno mediático de la producción del video ensayo de montaje que cual encuentra en lo post-fotográfico un espacio difuso y complejo, pero a la vez propicio para su creación y difusión, como lo menciona J. Fontcuberta (2016):

La saturación visual nos obliga también y, sobre todo, a reflexionar sobre las imágenes que faltan: las imágenes que nunca han existido, las que han existido, pero ya no están disponibles, las que se han enfrentado a obstáculos insalvables para existir, las que nuestra memoria colectiva no ha conservado, las que han sido prohibidas o censuradas (p. 25).

Las imágenes son encontradas, recicladas, apropiadas y compiladas como parte del proceso de creación del video ensayo de montaje y su praxis en el marco de las aulas universitarias permite que los estudiantes puedan entablar una conexión directa con el material filmico desde un sentido crítico, investigativo y reflexivo para expresar un punto de vista que a la vez que argumenta también tiene una dimensión expresiva y artística.

A partir de ese panorama surge la propuesta de utilizar el video ensayo de montaje como un método de aprendizaje y enseñanza sobre la historia del cine, ya que se trata de un recurso metodológico ad hoc para reflexionar sobre

el diseño audiovisual y porque además dentro del curso de Historia del Diseño Audiovisual este recurso metodológico funciona como un proceso que permite realizar una evaluación aplicada que se aleja de los parámetros tradicionales de la escritura del ensayo tradicional y apuesta por un acercamiento a los nuevos recursos expresivos visuales y sonoros que permiten un proceso de aprendizaje más dinámico y dialogante dentro del aula.

### Aproximaciones del video ensayo como herramienta de reflexión crítica

El video ensayo es un género de producción audiovisual contemporáneo que permite establecer un ejercicio reflexivo, se trata de una práctica argumentativa a partir del uso de imágenes y sonidos sincronizados o no sincronizados que permiten una eficaz difusión del pensamiento crítico, propio de la tradición ensayística (Radulescu et al., 2018).

Desde esta perspectiva el video ensayo nace de la tradición del ensayo filmico que a su vez se nutre del ensayo literario su génesis implica un proceso de creación reflexiva y argumentativa que recoge un punto de vista en este caso autoral que permitirá establecer un discurso subjetivo o intersubjetivo, sin embargo una diferencia entre los dos antecedentes establecidos en el cine y la literatura es precisamente la capacidad pragmática del video ensayo, se trata de un proceso que enfatiza el resultado y el tratamiento audiovisual como menciona A. García Roldán (2020):

El vídeo-ensayo, en este sentido, hará uso de la técnica para elaborar el contenido reflexivo, pero esto no significa, necesariamente, que obedezca a un uso

estricto de la teoría cinematográfica. Al contrario, el vídeo-ensayo es un espacio de indagación pero también de experimentación... El vídeo-ensayo, en contextos educativos, se plantea como una forma de pensar y entender el mundo, pero además, se muestra como una potente estructura pedagógica que permite aprender de los propios textos visuales, ofreciendo una doble utilidad: explicar con la práctica cómo se hacen y qué significan” (p. 114).

Por otro lado, desde el enfoque de la apreciación y la crítica cinematográfica el vídeo ensayo de montaje es una manera de afianzar las competencias sobre conocimiento de la historia del cine y el diseño audiovisual en general ya que el aprendizaje de estos temas no solamente se desarrolla a través de la lectura de artículos dedicados a este tipo de temática.

Por consiguiente, el vídeo ensayo de montaje se puede definir como un continuo pensamiento crítico que se establece a partir de las posibilidades de las nuevas tecnologías y su presencia en el marco del ciberespacio es cada vez más frecuente en las distintas plataformas especializadas en este tipo de producción audiovisual. Como lo menciona J. Sarmiento en su artículo sobre vídeo ensayo como herramienta para la crítica cinematográfica:

En sus distintas ramas, el vídeo ensayo es hoy una disciplina masificada, con aspiraciones académicas o de entretenimiento (uno puede acceder tanto a plataformas comerciales como Fandor o Watchmojo, así como de estudios fílmicos o revistas especializadas tales como AUDIOVISUALCY: Videographic Film and Moving Image Studies Sight and Sound online para encontrar una diversa variedad de contenidos)... Las plataformas de difusión online (Vimeo, Youtube) permiten la elaboración de vídeos con algo tan simple como una cámara integrada al móvil. De aquí surge la repentina llegada y masificación de los commentary channels, plataformas de crítica de contenidos que habitan las principales plataformas de vídeo” (Sarmiento et al., 2018, pp. 45-46)

Este último planteamiento relacionado a las plataformas de difusión y las posibilidades mediáticas del vídeo ensayo de montaje para la crítica cinematográfica permiten afirmar que sus posibilidades como práctica audiovisual son cada vez más habituales y se encuentran en expansión y por lo tanto es cada vez más desarrollada por críticos y realizadores noveles.

### Justificación

La aplicación del uso metodológico del vídeo ensayo de montaje cobra principal relevancia porque se trata de un recurso que permite que los estudiantes desarrollen un proceso de aprendizaje planificado en base los distintos temas que se plantean en el curso Historia del Diseño Audiovisual, como por ejemplo, el cine silente, el cine clásico de los años veinte como el expresionismo alemán el constructivismo ruso, entre otros, aparte de otras ci-

nematografías más recientes como la nueva ola francesa, el cine underground norteamericano o las propuestas independientes como Dogma 95 o el cine personal de los 90s hacia adelante.

Estos temas son desarrollados en el aula a través de vídeo explicaciones, materiales de lectura y análisis de cinematográfico, actividades que son parte del aprendizaje programado que sirven de base para el desarrollo del vídeo ensayo de montaje que es el proceso final del aprendizaje ya que la creación y producción del mismo se constituye en la evaluación individual del curso y permite evaluar competencias como la capacidad crítica en los temas desarrollados durante el semestre, la práctica de la articulación de un discurso que cohesione los signos visuales, sonoros y textuales para expresar un punto de vista original sobre una parte de la historia del cine.

Por otro lado, se considera que proponer el uso del vídeo ensayo como método de evaluación es una propuesta metodológica original para el ejercicio de la crítica cinematográfica ya que lo usual en un curso de esta naturaleza sería el proceso de escritura de un ensayo literario sobre algunos de los ítems mencionados anteriormente, sin embargo en el contexto de la Facultad de Arte y Diseño, propiciar el uso del lenguaje audiovisual permite que los estudiantes interactúan de manera más fluida con los signos icónicos y plásticos que pueden ser manipulados a partir de la apropiación audiovisual. En ese sentido vale la pena también citar lo mencionado por A. García Roldán (2020):

Estas características del vídeo-ensayo cobrarán una especial importancia en el ámbito de la enseñanza artística -especialmente aquella enfocada hacia el aprendizaje audiovisual-, porque permite aproximarse y entender con amplitud la extensión de su lenguaje, y al mismo tiempo, convertir el aula en un laboratorio donde experimentar un número importante de narrativas ensayísticas propias” (p. 114)

Finalmente, desde la perspectiva de factibilidad para la implementación de este recurso evaluativo se puede mencionar que los estudiantes afianzan sus competencias creativas que radican en el hecho de crear una pieza audiovisual con materiales reciclados a partir del uso de recursos tecnológicos como los softwares de edición de audio y vídeo que están perfectamente disponibles en la web o en sus dispositivos informáticos como, laptops, computadores PC o incluso tablets o smartphones.

### Resultados

Los resultados después de la implementación de la metodología de evaluación consistieron en un proceso de evaluación de apreciación audiovisual de cada uno de los vídeo ensayos producidos en el curso, actividad que permitió establecer un diálogo participativo entre los autores de cada ensayo audiovisual y sus compañeros de clase, una dinámica en clase que resulta adecuada a un curso que aborda la historia de cine.

Por otro lado, se logró expandir el desarrollo temático y de investigación del curso de Historia del Diseño Audiovisual ya que al ser el video ensayo un proceso individual, cada estudiante eligió el tema de su proceso creativo y en varias oportunidades se profundizó sobre la programación temática en vista que se abordaron temas no planificados como cinematografías más contemporáneas, técnicas de producción cinematográfica, filmografías de directores más recientes, etc.

Finalmente, se logró establecer un repositorio (<https://sites.google.com/pucp.pe/hda/video-ensayo>) de video ensayos de aproximadamente tres minutos de duración cada uno los cuales a su vez se constituyen en un material de referencia para el desarrollo y renovación de contenidos del curso, los cuales a su vez son un referente de estudio para los estudiantes a futuro de la misma asignatura.

## Conclusiones

La experiencia metodológica del uso del video ensayo de montaje para la crítica cinematográfica es un campo de investigación en el aula que permite una participación del estudiante, en vista de que le permite reflexionar sobre temas que le interesan y a la vez se relaciona con la propuesta temática planteada en el curso Historia del Diseño Audiovisual, se trata de un recurso que se enmarca en el hacer para saber y permite un proceso de diálogo enriquecedor en el aula.

Desde la perspectiva de enseñanza y aprendizaje, el uso del video ensayo de montaje se encuentra como un recurso actual y hasta cierto punto novedoso porque permite que el estudiante se exprese a través de un lenguaje que domina y con el cual convive a diario desde la perspectiva de la convergencia mediática y cultural (Jenkins, 2006) en la que se encuentra.

Finalmente, desde el enfoque del proceso de reflexión sobre el ejercicio docente, esta experiencia ha permitido reconocer competencias y capacidades muchas veces ocultas de los propios estudiantes, ya que muchas veces aquellos estudiantes que tienen dificultad para expresarse de forma verbal o escrita encuentran en el ejercicio del montaje audiovisual una forma de comunicación más fluida, algo que permite un intercambio intersubjetivo entre el actor docente y el actor estudiante, en este sentido esta metodología es un espacio aún inexplorado en la investigación pedagógica universitaria y su praxis más frecuente permitirá identificar nuevas dinámicas y procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con los nuevos medios audiovisuales.

## Referencias Bibliográficas

Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes: notas sobre la post-fotografía*. Galaxia Gutenberg.

García Roldán, Á. (2020). El vídeo-ensayo en las metodologías artísticas de investigación en educación. *Communication & Methods*, 2(1), 108–125. <https://doi.org/10.35951/v2i1.68>

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture*. Paidós.

Radulescu, M., Farfán, M., & Sarmiento, J. (2018). VIDEO ENSAYO. <https://departamento.pucp.edu.pe/arte-y-diseno/laboratorio-semiotico/video-ensayo/>

**Resumo:** A experiência metodológica consiste no uso do “ensaio em vídeo” de montagem como método de apreciação e reflexão para o aprendizado do design audiovisual na produção cinematográfica. Trata-se de uma proposta de ensino e aprendizagem no âmbito do curso História do Design Audiovisual, pertencente à Faculdade de Arte e Design da Pontifícia Universidade Católica do Peru. A inovação metodológica responde à necessidade de desenvolver um processo de avaliação aplicada que cumpra os objetivos de pesquisa sobre temas como o cinema mudo, clássico, moderno e contemporâneo a partir do uso da linguagem audiovisual por meio de um processo de compilação, apropriação e compilação de material fílmico, no qual o aluno descobre e reflete sobre as práticas cinematográficas a partir de um aprendizado pragmático e reflexivo ao mesmo tempo e a partir do qual pode expressar seu próprio ponto de vista sobre os diferentes itens propostos no avanço temático do curso.

**Palavras-chave:** ensaio em vídeo – montagem – apropriação – design audiovisual – coleta – compilação.

**Abstract:** The methodological experiment consists of using edited “video essays” as a method of appreciation and reflection for learning audiovisual design within film production. It is a teaching and learning proposal within the framework of the History of Audiovisual Design course offered by the Faculty of Art and Design at the Pontifical Catholic University of Peru. The methodological innovation responds to the need to develop an applied evaluation process that meets the research objectives on topics such as silent, classic, modern, and contemporary cinema through the use of audiovisual language via a process of compilation, appropriation, and compilation of film material in which students discover and reflect on cinematographic practices through pragmatic and reflective learning, enabling them to express their own points of view on the different items proposed within the course's thematic progression.

**Keywords:** video essay – editing – appropriation – audiovisual design – collection – compilation.

(\*) **Farfán, Milagro.** Docente de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP. Licenciada en Comunicaciones - UNSAAC, con estudios de Maestría en Comunicaciones - PUCP, graduada en Dirección Documental de la EICTV – Cuba. Con estudios en teoría cinematográfica en la Escuela de Cine de Concordia University - Canadá. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación de Semiótica Visual - PUCP y se desempeña como investigadora en áreas relacionadas al cine, el diseño audiovisual, la semiótica de la imagen y la comunicación transmedia.