

Animando las clases de Historia de la Animación. El empleo de vídeos docentes en el contexto de la docencia online

Animating History of Animation lessons. The use of videos within an online teaching experience

María Lorenzo Hernández

Grupo I+D+i Animación UPV
Universitat Politècnica de València
mlorenzo@dib.upv.es

Cdut cev'

Vj ku'rcr gt 'y kmlkvt qf weg'ij g'rtwr qug'c'pf 'f guki p'q'hc'eqmgekqp'q'hlxkf gquf gxlugf 'xq'lat gpi j vgp'ij g'lmwf g'p'w'ø' r'gct p'kpi "q'hl'J k'k'qt { "q'hl'c'p'ko c'v'k'q'p' 'h'g'u'q'p'u'c'v'W'p'k'x'g't'u'k'c'v'R'q'r'k'v' e'p'k'c' 'f' g'X'c'n' p'ek'. 'H'c'e'w'w'f' "q'hl'H'k'p'g' 'C't'u'Ø'V'j' k'u' k'p'p'q'x'c'v'k'g'o' g'j' q'f' q'n'q'i' { "j' c'u'i' c'k'p'g'f' "u'r' g'ek'c'n't' g'g'x'c'p'eg' "k'p' "ij' g' "x'k't'w'c'n'v'g'c'ej' k'pi' "l't' c'o' g'y' q't'm'g'p'v'c'k'g'f' "d' { "ij' g' e'w't'g'p'v'j' g'c'n'j' "e't'k'u'Ø'V'j' c'p'm'u' "x'q' "ij' g'k't' "l't' g'g' "f' k'ant'k'l'w'k'q'p' "q'p' "ij' g' "k'p'v'g't'p'g'v' "ij' g'ug' "ø'WRX" d't'c'p'f' ø' "v'g'c'ej' k'pi' " o' c'v'g't'k'c'u' "c't'g' "c'ej' k'g'x'k'pi' "c' "p'q'v'c'd'r'g' "k'o' r'c'ev' "c'o' q'pi' "c'p'k'o' c'v'k'q'p' "l'c'p'u' "c'p'f' "t' g'ug'c't'ej' g't'u' "c't'q'w'p'f' "ij' g'y' q't'f' Ø'V'j' g' g'u'c' { "f' g'u'e't'k'd'g'u' "ij' g' "e'q'p'v'g'z'v' "c'p'f' "r't'q'f' w'e'v'k'p' "r't'q'eg'u'u' "q'hl'ij' g'ug' "x'k'f' g'g'u' "y' t'k'w'g'p' "c'p'f' "r't'q'f' w'e'g'f' "d' { "R't'q'l'g'u'q't' " O'c't' 'f' "N'q't'g'p' / q' "c'u'ij' g'n'c'u'ij' g'k' "k'o' r'c'ev'k'p' "ij' g' "l'g'c't'p'k'pi' "r't'q'eg'u'u' "w'uk'pi' "l'q't' "ij' k'u'rt'w'r' q'u'g' "l'm't'x'g'f' u'v'ij' g' "l'm'w'f' g'p'u' "c'p'f' "c'p'c'r'f' v'k'ec'n'ø' g'c'u'm't'g'u'Ø'

M'g'f'y' q't'f' u'<J' k'k'q't' { "q'hl'c'p'ko' c'v'k'q'p'. 'w'p'k'x'g't' u'k'f'. 'r'q'r'w'r't'k'j' c'v'k'q'p'. 'q'p'r'k'p'g'v'g'c'ej' k'pi' . 'x'k'f' g'g'u'Ø'

"

T'g'u'w'o' g'p' "

G'u'g' "c't'v'f'w'q' "r't' g'ug'p'v'c't' "g'n'è'q'p'eg'r'v'q' "l'f' k'u'g'° q'f' g'w'p'c' "e'q'r'g'ee'k'p'f' g'x'f' g'g'u'f' g'f' k'ec'f' q'u'c'n't' g'hw'g't' / q'f' g' "h'g'ee'k'q'p'g'u' "u'q'd't'g' "J' k'k'q't'k' "f' g' "r'c' "C'p'k'o' c'ek'p' "g'p' "r'c' "W'p'k'x'g't' u'k'c'v' "R'q'r'k'v' e'p'k'c' "f' g' "X'c'n' p'ek'. "r'c't'c' "c'u'k'i' p'c'w't'c'u' "k'o' r'c't'v'k'f' c'u' "f' g'p'v't'q' "f' g' "c'n' "H'c'e'w'w'c'f' "f' g' "D'g'r'c'u' "C't'v'g'u' "e'w'f'q' "g'o' r'r'g'q' "j' c' "e'q'd't'c'f' q'w'p'c' "t' g'r'g'x'c'p'ek' "g'u'r' g'ek'c'n'g'p' "g'n'ø' c't'eq' "f' g' "f' q'eg'p'ek' "x'k't'w'c'n'l's' w'g' "j' c' "e'q'p'ng'x'c'f' q' "r'c' "c'ew'w'c'n'è't' k'u'k'u' "l'c'p'k'c't'k'c'Ø' "l'c'ek'c'u'c' "i'w'v'k'd't'g'f' k'w'uk'p' "g'p' "k'p'v'g't'p'g'v' "g'u'q'u' "o' c'v'g't'k'c'g'u' "f' q'eg'p'v'g'u' "ø' c't'ec' " WRXø' " g'u' "p' "c'r'ec'p' / c'f' q' "p'q'v'c'd'r'g' "t'g'r'g't'ew'uk'p' "g'p'v't'g' "r'q'u' "c'h'ek'q'p'c'f' q'u' "g' "k'p'x'g'u'k'i' c'f' q't'g'u' "g'p' "c'p'k'o' c'ek'p' "f' g' "v'q'f' q' "g'n'ø' w'p'f' q'Ø'G'p' "g'u'g' "c't'v'f'w'q' "u'g' "f' g'u'e't'k'd'k't' "a' "g'n'è'q'p'v'g'z'v'q' { "r't'q'eg'u'q' "f' g' "r't'q'f' w'e'k'p' "f' g' "g'u'q'u'ø' c'v'g't'k'c'g'u' "g'u'e't'k'q'u' "l' "t'g'c'r'k'j' c'f' q'u'r'q't' "r'c' "r't'q'l'g'u'q't'c' "O'c't' 'f' "N'q't'g'p' / q' "c'u'ij' "e'q'o' q' "i'w'k'o' r'c'ev'q' "g'p' "r'c' "f' q'eg'p'ek' "f' g' "r'c' "u' "c'u'k'i' p'c'w't'c'u' "t'g'i' "r'c'f' c'u' "c' "r'c' "u' "s'w'g' "u'k't'x'g' "f' g' "c'r'q' / q' "g'o' r'r'g'c'p'f' q' "g'p'ew'g'u'c'u' "l' "o' g'f' k'f' c'u' "c'p'c'r'f'v'k'ec'u'Ø'

R'c'v'c'd't'c'u'è'r'x'g'<J' k'k'q't'k' "f' g' "r'c' "c'p'k'o' c'ek'p'. 'w'p'k'x'g't' u'k'f' c'f'. 'f'k'x'w'i' c'ek'p'. 'f' q'eg'p'ek' "q'p'r'k'p'g'. 'x'f' g'g'u'Ø'

Introducción

La Historia de la Animación es un interesante nicho de conocimiento a explorar, tanto para la comunidad universitaria como para los investigadores especializados en cine y audiovisual. Existe la necesidad de que se reconozca la importancia de las aportaciones hechas por los grandes animadores, ya que la Historia del Cine está incompleta sin ellos. Tal como expresa el teórico de la animación Paul Wells,

To study animation is to acknowledge its place in cinema history and to properly evaluate its achievements. Clearly, in the contemporary era, the animated film has a much higher profile, chiefly through the continuing

domination of the Disney Studios, the proliferation of cartoons on mainstream television, and the popularity of the Japanese manga films. (WELLS, 1998: 3)¹

En primavera de 2019 me propuse la realización de una serie de vídeos docentes en torno a un tema poco explorado por la divulgación cultural y científica: la Historia de la Animación. Con la idea de dinamizar las clases de mis propias asignaturas como profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), y observando las condiciones para la producción de vídeos para la convocatoria de Docencia en Red de nuestra Universidad, que apoya la producción de materiales docentes accesibles online, en un período de 15 semanas produje un conjunto de 18 vídeos docentes breves, de entre 6 y 10 minutos de duración, que se han popularizado en clase bajo la denominación familiar de *Cpko c vkqp 'I quukr O'*

Los llamados *Cpko c vkqp 'I quukr "*—“cotilleos de animación” — buscan crear interés sobre la Historia de la Animación a través de sus principales artífices, utilizando un estilo directo y desenfadado, explicando lo fundamental de sus filmografías y aportaciones, dando explicaciones técnicas cuando es preciso, y sin excluir el detalle biográfico o el aspecto humano interesante, cómico o incluso conmovedor del autor o estudio tratado.

Los vídeos se han empleado en la docencia de dos asignaturas optativas ofertadas en la UPV: “Historia de la animación” y “Teoría y análisis de la animación”. En primer lugar, “Historia de la animación” pertenece al Grado en Bellas Artes (BBAA), consta de 4,5 cr. Ects, y se imparte en 3º (dentro del Módulo 4, Materia *Ctvg 'l 'guwf kqu'ewmwt crgu*);² cada curso el grupo suele estar compuesto entre 42 y 48 alumnos. En segundo lugar, “Teoría y análisis de la animación” pertenece al Grado en Diseño y Tecnologías Creativas (DTTCC), consta de 6 cr. Ects, y también se imparte en 3º (dentro del Módulo 3, Materia *Vgqt 'l 'Cp^a rkuku*);³ cada curso el grupo suele estar compuesto entre 32 y 36 alumnos. Además, por su naturaleza de objetos de aprendizaje dentro de la convocatoria de Docencia en Red,⁴ los vídeos son susceptibles de ser reutilizados como apoyo teórico por todas las asignaturas de las líneas de Animación que presentan ambas titulaciones.

En este artículo se atenderá, en primer lugar, a los objetivos generales con que se han producido estos materiales, describiendo brevemente las condiciones específicas de Docencia en Red UPV. En segundo lugar, se profundiza en el desarrollo de la innovación, señalando sus principales referentes formales y estilísticos, cómo se concibe la estructura de los capítulos, y con qué recursos se produce cada vídeo. En tercer lugar, se analizan los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de las asignaturas en las que se han aplicado estos vídeos, así como el grado de satisfacción del alumnado y los aspectos a mejorar, con datos extraídos de encuestas. Por último, el artículo presentará conclusiones y algunas líneas futuras de actuación que se han derivado de esta innovación docente.

¹ “Estudiar animación es reconocer su lugar en la historia del cine y evaluar adecuadamente sus logros. Claramente, en la era contemporánea, la película animada tiene un perfil mucho más alto, principalmente a través de la prevalencia ininterrumpida de los estudios Disney, la proliferación de dibujos animados en la televisión convencional y la popularidad de los *cpko g* japoneses.” (Trad. a.)

² Para una mejor contextualización de la asignatura “Historia de la Animación” se puede consultar online el plan de estudios del Grado en Bellas Artes (BBAA) de la UPV: http://www.upv.es/titulaciones/GBA/menu_1014548c.html

³ Para una mejor contextualización de la asignatura “Teoría y Análisis de la Animación” se puede consultar online el plan de estudios del Grado en Diseño y tecnologías Creativas (DTTCC) de la UPV: https://www.upv.es/titulaciones/GDTC/menu_1015146c.html

⁴ Para conocer más detalles sobre los distintos tipos de objetos de aprendizaje para Docencia en Red y las características que deben cumplir, se puede consultar: <https://www.upv.es/contenidos/DOCENRED/indexc.html>

1. Objetivos

La docencia universitaria requiere una constante revisión y actualización que le permita adaptarse a las demandas y capacidades de un alumnado cambiante. Los estudiantes de las últimas promociones universitarias han nacido ya en el albor del siglo XXI y están fuertemente familiarizados con hábitos de autoaprendizaje online, de forma que es preciso introducir materiales y dinámicas de estudio que vayan más allá de la lección magistral o la práctica de aula. Por esta razón, la UPV fomenta desde hace más de una década el programa Docencia en Red, con cursos para la formación del profesorado e incentivos para la producción de materiales como objetos de aprendizaje (artículos, vídeos, grabaciones screencast), videoapuntes (grabaciones de clase), módulos de aprendizaje, asignaturas Open Course Ware, etc.

Cplo cvkqp'I quakr es, como se ha indicado, un proyecto divulgador ideado para su presentación como vídeos docentes dentro de Docencia en Red. En tanto que son objetos de aprendizaje, cada capítulo de la colección debe cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones:

- Debe tratar contenidos aprovechables por más de una asignatura vigente en programas educativos de la universidad.
- Debe durar entre 5 y 10 minutos.
- Debe ser autoconclusivo —cada lección debe empezar y terminar en cada vídeo.

Sin embargo, dado el interés potencial que el tema tratado despierta en una amplia comunidad tanto de expertos como de aficionados al medio, estimé de vital importancia que el diseño de cada vídeo respondiera a las características propias de una serie divulgativa, siendo capaz de informar y, al mismo tiempo, de entretener y aficionar a una audiencia diversa. En este sentido, ha sido importante prestar atención al lenguaje propio de la divulgación que se está gestando en Internet.

Internet ofrece cada vez más materiales de formación que van más allá del blog o la página escrita y, en ocasiones, los vídeos creados por los nuevos protagonistas de internet —los *{qwmwdgtu*— son capaces de competir en calidad y originalidad con los medios tradicionales de la divulgación científica y del conocimiento, como las monografías o los documentales, al utilizar formatos más breves, una estructura más dinámica y variada, y sobre todo, un lenguaje accesible que apela más a la atención del espectador, mostrándose directamente ante la cámara. Adicionalmente, al financiarse mediante micromecenazgo o autoproducirse, los *{qwmwdgtu* revelan voces más independientes y críticas con lo establecido.

En suma, con esta colección de vídeos se pretende apoyar la visibilidad de los principales creadores de la imagen animada, no solo para el ámbito universitario sino para construir cultura general. El formato webserie, de acceso público y susceptible de ser ampliado con más capítulos en el futuro, es un medio muy prometedor para lograr este propósito.

El objetivo general de la innovación es, pues, el de dinamizar las clases de “Historia de la animación” y de “Teoría y Análisis de la Animación”, utilizando esta colección de vídeos como una introducción clara y concisa a cada uno de los contenidos del temario teórico. De esta manera, al menos en el marco de las asignaturas en las que se han aplicado, eran esperables estos dos resultados: una mayor motivación del alumnado hacia los temas teóricos, presentados mediante un contenido multimedia atractivo y motivador; y una mejora significativa en su aprendizaje, al utilizar un medio audiovisual para conectar con mayor facilidad los correspondientes autores con las obras tratadas en clase.

A nivel metodológico, durante el curso 2019-20 los materiales se introdujeron en clase solo como refuerzo para lo visto en clase, a modo de cápsula-resumen que mejorase la comprensión y la retentiva de lo visto en el aula, Pero, en el marco de la docencia online que se ha generalizado durante este último curso, 2020-2021, la colección de vídeos ha complementado la metodología docente de forma muy relevante,

vertebrando las lecciones para preparar por adelantado, de manera asíncrona, lo que se vería en la clase siguiente, así como para el estudio personal del alumnado a la hora de preparar las pruebas evaluativas.

2. Desarrollo de la innovación

La colección de vídeos versa sobre los principales protagonistas de la historia de la imagen animada, abarcando desde los pioneros —Segundo de Chomón, Winsor McCay— hasta los principales estudios y directores de la edad dorada del cartoon —Walt Disney, Warner Studios, Tex Avery— pasando por importantes representantes de la animación artística —Lotte Reiniger, Oskar Fischinger—, y los principales animadores stop-motion —Ladislaw Starewicz, Ray Harryhausen—, hasta completar 18 títulos. A continuación se presentarán los principales referentes que se tuvieron en consideración para presentar estos temas de forma amena y accesible, lo que ha marcado la idiosincrasia de estos materiales.

Hki 03 "Cñi vpcu'ect" wrcu'f g'iqu'x'f gqu't gcrkj cf quONcu'ect" wrcu'f gdp'ewo rkt "eqp'gn'gwo" p'ct 'f g'p'ltto cekp'ob ctecf q'r qt 'rcu" eqpf kekppuf g'gvt gi c'f g'bo cvgtk'rguf g'F qegpekc "gp" T.gf .f gunc'ecpf q'gn'v'wq'f gn'ob cvgtk'cn'p'qo dt g'f gn'f qe'g'v'g .f gr'ctwo g'p'v'q'l" rqi q'f g'rc'w'p'lxgt'uf cf 0Gntf kug' q'gu'w'p'k'evqt "c" cf kf q'r'ctc 'k'ek'k'ct 'w'lf g'p'k'ek'ek'p'o'

2.1. Características del formato

A diferencia de otros vídeos docentes producidos con anterioridad, la colección de *Cpko cvkqp "I qukr* incorpora la presencia visual de la profesora apelando al espectador, al igual que en los siguientes referentes que han inspirado su producción, y que han ayudado a darle un atractivo tono de webserie:

- *r gtc 'gp 'vgzcpu'* (2011-2013): serie de TV3 dirigida y presentada por el divulgador cultural Ramon Gener. Simpático y erudito, Gener es el iniciador de un estilo de comunicación fresco, divertido, transversal, y que se propone hacer accesible e interesante para todo el mundo un género que se suele tildar de elitista: la ópera. - *r gtc 'gp 'vgzcpu'* es interesante como referente por la estructura de los contenidos, y por no caer en la tentación de ser muy técnicos en las explicaciones.

- *Tgxlgy u'hwgtvgekcu'*(2015-2018): webserie difundida en Youtube, Flooxer y Atresplayer, dirigida y presentada por la carismática guionista y monologuista Isa Calderón. Cada *Tgxlgy*, de duración entre 3 y 7 minutos generalmente, trata una película diferente, aunando cierto estilo de crítica cinematográfica con un desenfadado tono de monólogo cómico. Cabe sumar la extrema economía de medios con que están realizadas las *Tgxlgy u*, si bien siempre compensándolo con la búsqueda de una localización acorde con el tema a tratar.

Como puede verse en la comparativa de imágenes seleccionadas (Fig. 2), ambas series de contenidos realizan una puesta en escena muy performativa. Se apuesta por reforzar visualmente las ideas subyacentes en las obras que se comentan, buscando transmitir sus verdades profundas: por ejemplo, en la captura correspondiente a Ramon Gener en su capítulo sobre la ópera *Nc''hw''o''a''i''k''ec*, ambienta parte de la presentación en una ludoteca infantil para destacar la idea del *pk' q'hwgtkqt* que despierta esta composición de Mozart; por otro lado, Isa Calderón se mete en el papel de un ama de casa para hablarnos del filme de Almodóvar *äs w² j'g'j'gej q''q'rctc''o''gtgegt''guqA*, conectando con la problemática de su protagonista.

Hli 04'Ecrwteuf'g'rcpvcn'f'g'hw'ugtku'f'kwii'c'kxcu's'wg'ug'j'cp''go'rw'cf'q'eqo'q't'g'ht'gp'v'u'r'ctc''g'p'q'p't'c't''g'w'q'p'q''l''h'u''t'g'ew'u'q'g'z'r'q'k'x'q'u'r'ctc''r''e'q'g'ee'k'p'f'g'x'f'g'q'u'<-''r'g'tc''g'p''v'g'z'c'p'u''k's'f'c'0''l''T'g'x'l'g'y'u''H'w'g't'v'g'e'k'c'u''f'ej'c'00

Teniendo en cuenta estos referentes, dentro de las condiciones marcadas por la producción de materiales para Docencia en Red (que son básicamente la *dtgxgfcf*, la *t'gw'k'k'c'ek'p* y la *cmw'q'eq'p'em'u'k'x'f'cf*), resultaba adecuado incorporar a los vídeos las siguientes características:

- Un enfoque biográfico, para dar protagonismo a los realizadores, sus aportaciones y sus conflictos, creando interés y mejorando la retentiva de los datos ofrecidos.
- Un lenguaje específico con los conceptos, pero natural y accesible.
- Un tono ameno, con algunos gags que dinamizasen el conjunto.

A continuación se explicará cómo se estructuró el contenido de cada vídeo y se produjo cada material.

2.2. Producción de los materiales

Para realizar cada vídeo es necesario escribir, en primer lugar, un guion literario de una extensión aproximada de tres páginas, que esté lo mejor documentado posible, empleando tantas fuentes bibliográficas sean posibles para asegurar con veracidad los datos ofrecidos. Paralelamente, se prepara un guion técnico para prever algunos de los recursos visuales (por ejemplo, reproducción de sus materiales de trabajo) que servirán para explicar las principales cuestiones en torno al artista o estudio, así como planificar las localizaciones para la grabación.

Cada vídeo de la colección responde a esta secuencia de contenidos:

- Un gag inicial relacionado de alguna forma con el universo creativo del animador a tratar, para crear interés o intriga.
- Secuencia de créditos.
- Una presentación breve del artista a tratar, destacando en pocas palabras su importancia.
- Introducción biográfica que incluye fecha de nacimiento, lugar, orígenes y formación, para dar paso después a los principales hitos de su carrera.
- Comentarios sobre sus principales producciones, técnicas empleadas, etc.
- Cierre biográfico.
- Conclusión sobre su relevancia en su tiempo y la influencia en nuevos autores o su legado.
- Carátula con información bibliográfica.
- Créditos del vídeo y, a veces, gag final o toma falsa.

Esta estructura se determinó desde el primer capítulo, dedicado a Winsor McCay, que marcó el estilo documental, pero desenfadado, de la serie.

La producción de cada vídeo fue ágil, muy inmediata, y con frecuencia se grababa más de uno en el curso de una misma mañana o tarde. Al estar la profesora frente a la cámara, se solía requerir la ayuda de un fotógrafo para asegurar el encuadre y el enfoque. Las escenas se grabaron con una cámara Canon de fotografía digital que también permite registrar vídeo y sonido, aunque el sonido se ha grabado generalmente con un micrófono remoto, que permite controlar mejor los ruidos de ambiente.

Hli 05 'Gur cekquf g'hc' Wpkxgt ulcv'Rqrls³ eplec f g'Xcni³ pekc'swg'j cp'ugt.xlf q'f g'o cteq'r ctc'rcu'i tcdcekpgu0'

Las localizaciones suelen ser públicas, como parques o calles poco transitadas, evitando grabar a otras personas, y se intenta que haya una relación con el tema tratado. Por ejemplo, para el capítulo sobre los hermanos Fleischer, que, entre otras películas, dirigieron una famosa versión animada de *Nqu'xkc lgu'f g' I wnkxgt*, el vídeo se grabó en el Parque Gulliver de Valencia. Para hablar de Norman McLaren, quien hizo aparecer numerosas aves de corral en sus películas (*Nc'i cni³pc'i tu'Gtl'o k³rq*, etc.), la localización fue un parque de Torreveja singular por la cantidad de gallos, gallinas y polluelos que por allí corren libres. Así se trata que haya una mayor identificación entre el asunto del vídeo y el entorno visual, facilitando una mejor mnemotécnica para recordar a los autores tratados, sus películas y sus temas. Asimismo, se ha querido

dar especial visibilidad a espacios de la UPV, siempre en relación con el tema tratado, como por ejemplo, el Museo de Juguetes de la Etsid —cuando se habla de George Pal, que animaba con muñecos de madera artesanalmente producidos—, o el taller de Grabado de la Facultad de BBAA —cuando se habla de Alexeïeff, que trasladó a la animación el lenguaje del claroscuro del grabado.

La edición del vídeo combina las escenas grabadas en localización, y otras partes contempladas en el guion que deben mostrar fotos o fragmentos de películas, comentadas con la voz en off del docente. Al ser una producción sin ánimo de lucro (los vídeos no están monetizados), en principio no se incurre en un uso indebido de materiales con copyright; en cualquier caso, con frecuencia se combinan estas imágenes de archivo con el busto parlante del docente, mediante efectos de Chroma Key, a fin de que la transformación de la imagen no dé lugar a conflicto de intereses.

Hkí 06'F go quat cekqgu'f g'cni wpcu'f g'w'u'v' epkecu'swg'ug'r'i gugv'p'gp'hqu'x'f gqu'z'cpló cek'p'õ'f'kvlq'c'f'kvlqö. 'õ Ürcij "U'ingo ö." rlpwtc'iuqdi'g'c'egv'vqu'w'c'p'ur'ct'g'p'v'gu.'l'r'iq'f'week'p'f'g'hi'wt'cu'gp'c'ngt'0'

3. Resultados y discusión

Tal y como se ha comprobado a partir de los resultados de los exámenes en los cursos 2019-2020 y 2020-2021, la utilización de los vídeos ha resultado en una mejora significativa en el aprendizaje de los contenidos teóricos; asimismo, los cuestionarios sobre la metodologías de clase que se han propuesto a los alumnos han revelado una mayor satisfacción hacia la docencia recibida. Veámoslo detenidamente.

Durante el primer cuatrimestre del curso 2019-20 se aplicó por primera vez en las asignaturas mencionadas, “Historia de la animación” y “Teoría y análisis de la animación”, como un material de refuerzo de lo visto en clase, y sobre todo como un recurso para repasar las lecciones, previamente a la realización de un examen escrito. A partir de esta experiencia, durante ese curso la mayor parte del alumnado demostró una mayor solvencia que los alumnos de promociones anteriores a la hora de reflejar datos concretos, algunos tan esenciales como el nombre de los autores, su país de procedencia, los años en los que se desarrolla su carrera o los títulos de sus obras. La incidencia en detalles biográficos y anécdotas también reforzó el efecto

mnemotécnico sobre el contenido general, detectándose mejores resultados en esta prueba respecto de los exámenes realizados por promociones anteriores de alumnos en las mismas asignaturas.

En el presente curso, 2020-21, los materiales se han utilizado como un complemento esencial para la docencia: debido a la actual crisis sanitaria, la docencia de estas asignaturas se ha dado exclusivamente en modo virtual, incluso sobreviniendo algunas restricciones de horario para permitir la movilidad de alumnado, que con frecuencia se divide entre asignaturas con docencia presencial, semipresencial, y virtual. De esta manera, destinar estos vídeos a la docencia virtual asíncrona permitió economizar tiempo y recursos de la docencia virtual síncrona, pudiendo destinar el tiempo de videoconferencia a un mejor intercambio de comentarios con los alumnos.

En este segundo año de aplicación se ha pasado una encuesta específica a los alumnos de las dos asignaturas, que han rellenado voluntariamente. En la asignatura “Historia de la animación” (grupo de BBAA) han participado 26 de 46 alumnos matriculados, y en la de “Teoría y Análisis de la animación” (grupo de DTCC), 20 de 35, como se detalla en los gráficos más abajo, ofreciendo los resultados que se evalúan a continuación.

3.1. Grado de satisfacción con los materiales

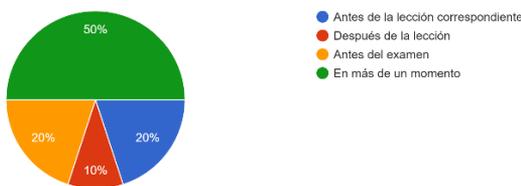
5080 Ht gewpekc "f'o qo gpw'f'g'eqpwnc "

En la respuesta a la primera pregunta, “¿cuándo consultaste mayormente los vídeos de Cpk0 c'wqp'T qukr?”, hasta un 50% de alumnos afirman haberlos visto en más de un momento durante el curso, tanto antes como después de las lecciones, o antes de los exámenes:

Este cuestionario tratará principalmente sobre los materiales de estudio y refuerzo. En primer lugar, ¿cuándo consultaste mayormente los vídeos de Animation Gossip?
26 respuestas

Este cuestionario tratará principalmente sobre los materiales de estudio y refuerzo. En primer lugar, ¿cuándo consultaste mayormente los vídeos de Animation Gossip?
20 respuestas

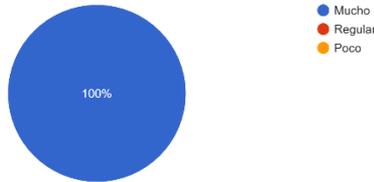

Hli 06'Tgurwguac u'c'rc'r't gi vpw' 'öäew' pf q'eqpwnc w'g'o c{qt o gpw'rq'u'x'f' gquAö0Cttkdc -i twr q'f'g'DDCC0Cdc lq-2F VVEE0'

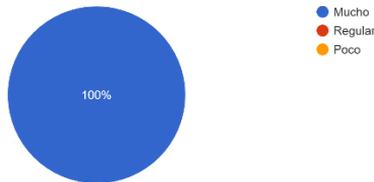
508040 Wikifcf 'rctc'rtgrctct'gz^a o gpgu''

Durante el curso, aparte de varios trabajos escritos y una presentación grupal, los alumnos deben realizar un examen teórico cuyo peso es un 10% en la evaluación final. En la segunda pregunta, “¿En qué medida dirías que los vídeos docentes te ayudaron a preparar el examen teórico?”, la respuestas reflejan una satisfacción plena.

¿En qué medida dirías que los vídeos docentes te ayudaron a preparar el examen teórico?
26 respuestas

¿En qué medida dirías que los vídeos docentes te ayudaron a preparar el examen teórico?
20 respuestas

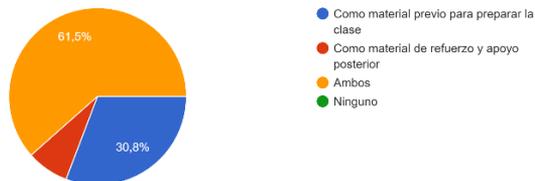

Hlí 07'Tgur wguac'c'hc'rtgi wpc'ö ägp'sw²'o gflfc'hqu'x'ff gqu'g'c'wfctqp'c'rtgrctct'gn'gzco gpaö0'
Cttklc<~ twr q'f'g'DDCCOCdclq<F VVEE0'

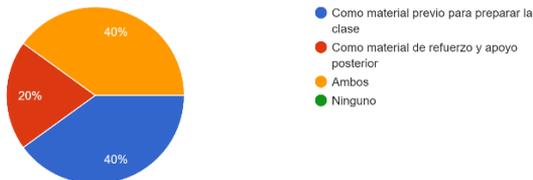
508050 Gorngcdklf cf 'gp'qvt q'guegpctkq'f qeepvg''

Dado que en el curso 2020-21 las clases han sido online, la siguiente pregunta iba destinada a conocer mejor la preferencia de usabilidad de los vídeos en un escenario de docencia presencial. Las respuestas arrojan una preferencia predominante de emplearlos tanto como material previo a la clase, como de refuerzo posterior. Es significativo que en el segundo grupo, de la asignatura “Teoría y Análisis”, se sugiera en mayor proporción su empleo como material de refuerzo posterior, pero quizá se deba a que las clases son más largas (dos horas frente a la hora y media de “Historia de la animación”) y no sea tan prioritario el ver los vídeos previamente para aprovechar mejor el tiempo de clase.

Si las clases fueran presenciales, ¿cómo preferirías emplear los vídeos docentes?
26 respuestas

Si las clases fueran presenciales, ¿cómo preferirías emplear los vídeos docentes?
20 respuestas

Hli 08 Tgurwgiacu'c'ic'rtgi wpx'õUK'ic'u'ercugu'hwgtcp'rtgugpekcrgu.'äe»o q'rt glgtk f'u'go rrgct 'iqu'xf gquÄö' Cttklc-ÿ twr q'f g'DDCC0Cdclq-<F VVEE0'

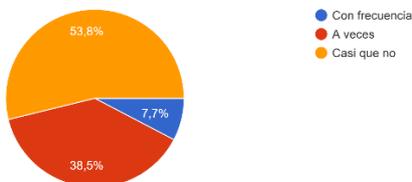
3.2. Amenazas y debilidades

En este párrafo se presentan dos preguntas emitidas deliberadamente para comprobar si el uso de los vídeos puede menoscabar otros métodos de estudio, como la lectura de otras fuentes.

50A00 Eqpiwnc'f g'qvt qu'o cvgtkcrgu''

A pesar de que en todas las lecciones de clase se les recomienda (y proporciona en pdf o web) algunas lecturas de refuerzo, a la pregunta “¿Consultaste las lecturas relacionadas con cada lección?”, más de la mitad de alumnos reconoce no haberlas hecho. Es destacable que unas pocas personas del primer grupo admiten haber hecho las lecturas adicionales, frente a ninguna del segundo grupo. Puede deberse a que el perfil del alumno de Bellas Artes es más variado que el del Grado en Diseño y Tecnologías Creativas y hay más alumnos vinculados a asignaturas de Estudios Fílmicos.

Adicionalmente, ¿consultaste las lecturas relacionadas con cada lección, como por ejemplo el libro "110 años de la animación" de Bendazzi (PDFs disponibles en todas las lecciones)?
26 respuestas

Adicionalmente, ¿consultaste las lecturas relacionadas con cada lección, como por ejemplo el libro "110 años de la animación" de Bendazzi (PDFs disponibles en todas las lecciones)?
20 respuestas

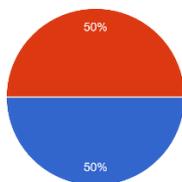
Hli 09 Tgurwgiacu'c'ic'rtgi wpx'õäeqpiwnc'wg'ic'u'hwgtcu'ÿ gr'ekqpc'cu'eq'ec'f c'hgeek»pÄö' Cttklc-ÿ twr q'f g'DDCC0Cdclq-<F VVEE0'

50/0/0 O qvxccep"j cek "grl'ert gpf kl clg"

La siguiente pregunta estaba orientada a conocer el verdadero impacto de los vídeos en los hábitos de los alumnos. Se ha incluido deliberadamente una respuesta negativa hacia los vídeos (“Los Animation Gossip son contraproducentes porque lo dan todo masticado”) para comprobar si alguien es capaz de identificarse con ella, pero sorprendentemente, no se ha elegido esa respuesta. Además, resulta bastante tranquilizador constatar que un porcentaje elevado (un 50% en BBAA y un 40% en DTTCC) se identifica con la respuesta “Entre la clase y los Animation Gossip he sentido más curiosidad y he querido ampliar más conocimiento”.

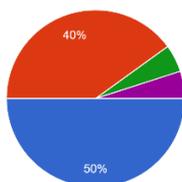
Si en la pregunta anterior admitían no haber realizado las lecturas recomendadas, sin embargo sí se puede inferir que han consultado otras fuentes disponibles en internet y que además han visto películas recomendadas.

¿Con qué respuesta te sientes más identificado? Expresa tu opinión.
26 respuestas

- Los Animation Gossip me han dado información suficiente para el examen y apenas he ampliado por mi cuenta más de lo visto en clase.
- Entre la clase y los Animation Gossip, he sentido más curiosidad y he querido ampliar más conocimiento.
- Los Animation Gossip son contraproducentes porque lo dan todo masticado. Bastaría con leer y ver vídeos.

¿Con qué respuesta te sientes más identificado? Expresa tu opinión.
20 respuestas

- Los Animation Gossip me han dado información suficiente para el examen...
- Entre la clase y los Animation Gossip, he sentido más curiosidad y he querid...
- Los Animation Gossip son contraproducentes porque lo dan todo...
- Los Animation Gossip son muy buen material para introducirte a la lección...
- Los animation gossip me parecen muy útiles e interesantes, sirven tanto para...

Hlí 0: "Tgur wguacu'c'rc'rt gi wpc'f g'b qvxccep"j cek "grl'ert gpf kl clg0Ct t klc <J twr q'f g'DDCC0Cdc lq <F VVEE0'

Asimismo, es interesante examinar las dos respuestas que han aportado libremente dos alumnos del segundo grupo (DTTCC):

- Los Animation Gossip son muy buen material para introducirte a la lección de una forma entretenida y agradable por su naturaleza desenfadada, vienen muy bien ya que cuando empieza la lección todo te suena y no te lleva nada de tiempo verlos así que no es un sufrimiento. No obstante habría agradecido tener alguna base de contenido teórico fijo, como la función de los libros de texto.
- Los animation gossip me parecen muy útiles e interesantes, sirven tanto para preparar la materia antes de cada clase, como para refrescar la misma después de las clases. Me han resultado muy útiles para el examen.

Se entiende, pues, que hay voluntad de realizar lecturas, aunque probablemente el manual proporcionado en PDF, el libro 332"e° qu'f g"J knqtk'f g're" Cpk0 cek»p de Giannalberto Bendazzi, no les haya parecido el más ameno o adecuado.

3.3. Comentarios finales y sugerencias de mejora

A continuación se destacan algunas felicitaciones y observaciones de mejora relativas a los vídeos, de entre el total de repuestas dadas a la pregunta: “Por último, ¿añadirías algún comentario sobre cualquier aspecto de las clases, los exámenes o las evaluaciones recibidas?”

- Las explicaciones en clase se explicaban de forma que era muy fácil de recordar la gran mayoría de información, facilitando el estudio posterior para el examen; y los animation gossip son un 10/10. El único fallo es la falta de tiempo para abordar todo el temario en más profundidad, ¡a quién se le ocurre que esta asignatura tenga sólo 1h y media de clase!
- Creo que los words con el resumen de la clase + deberes son un muy buen resumen para enlazar las clases entre sí, así como hacer más sencillo repasar semanalmente. Además ver los gossips de antemano me ha ayudado mucho a comprender mejor las lecciones, especialmente aquellas de temas nuevos.
- Considero que todo ha sido adecuado. Las correcciones de los trabajos eran constructivas y útiles para mejorar de cara a los siguientes. Los Gossip, además de divertido, enseñan muchísimo y ayudan un montón de cara a preparar el temario.
- Quizá en los animation gossip se echa en falta que algunos nombres, especialmente los extranjeros, estén escritos en algún lado, ya que muchas veces tengo problemas para transcribirlos a los apuntes. Luego puedo mirarlos en los power point de clase pero tengo que apuntar el minuto en el que se menciona y buscar el que se le parezca para poder escribirlo bien. Igualmente creo que los vídeos son un complemento muy bueno y verlos antes de clase ayuda mucho a saber de qué estamos hablando lo cual hace más fácil retener la información.
- Los Gossip Animation me parecen una muy buena forma de dar el contenido de la asignatura.

Con todo, hay que moderar el optimismo ante la buena recepción que reflejan estas respuestas, ya que, recordemos, se han recopilado mediante encuestas voluntarias y es posible que los alumnos participantes sean predominantemente los que más motivados han estado por la asignatura.

Por otro lado, dentro de las cuestiones relativas a accesibilidad, una de las mejoras adicionales que se detectan en estos materiales es la implementación de subtítulos en la versión de Vimeo, tanto en idioma inglés como en castellano. La razón del subtítulo en castellano satisficaría las necesidades educativas especiales que a veces se plantean en clase, cuando se matriculan alumnos con déficit auditivo o sordera total, aunque también satisficaría lo demandado en el comentario arriba reflejado, “se echa en falta que algunos nombres, especialmente los extranjeros, estén escritos en algún lado”. Por el momento, la carencia de subtítulo se ha mitigado con la publicación de los guiones completos de cada vídeo en la página web sobre cine *Cpy tqr qełpgo c*. Por otro lado, en la producción de nuevos vídeos (desde mayo de 2021) ya se está implementando la segunda sugerencia de mejora, introduciendo subtítulos puntualmente cuando se pronuncia un nombre o término extranjero con el que los alumnos no están familiarizados.

4. Conclusiones y perspectivas de futuro

La preparación de materiales docentes online para las sucesivas campañas de Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València se ha adelantado providencialmente a las necesidades de apoyo a la docencia online que han debido satisfacerse en el reciente marco de la crisis Covid-19. En este sentido, la producción de estos vídeos docentes en torno a la Historia de la Animación se ha convertido en una oportunidad para renovar la metodología de aprendizaje de dos asignaturas regladas, pudiendo observar un positivo incremento en los resultados académicos de los alumnos y, siendo prudentes al interpretar los resultados de las encuestas voluntarias, una mejora en la percepción de las asignaturas.

No obstante, hay que ser también cautos a la hora de valorar el impacto de estos vídeos en el proceso de aprendizaje de los alumnos, tratando que no se conviertan en el comodín básico —por no decir único— para superar los exámenes teóricos. Es importante tener en mente que estos vídeos se concibieron inicialmente como herramientas motivacionales, por lo que su uso se debe complementar con el aprendizaje a partir de otras metodologías activas que supongan invitar a los alumnos a ampliar conocimiento de manera autónoma, por ejemplo:

- Fomentar la curiosidad y la actitud investigadora, haciendo que ellos mismos realicen búsqueda y selección de películas de los autores tratados en los vídeos y que los comenten en clase, en vez de ser la propia docente quien proponga esta selección previa.
- Establecer una base práctica de trabajo en clase, realizando propuestas de análisis y reflexión sobre estas películas en el aula, especialmente en la asignatura "Teoría y Análisis de la Animación", que es la que dispone de mayor margen de tiempo para ello. Esta práctica ya estaba implementada desde cursos anteriores, pero el matiz diferenciador estriba en que se comentarían los vídeos propuestos por los alumnos.
- Incorporar dinámicas de aprendizaje grupal, diseñando unidades temáticas y repartir contenidos entre alumnos concretos, por días, determinadas lecturas sobre los autores vistos, que después tendrían que explicar al resto de compañeros, al principio de cada clase, para recordar y ampliar por sí mismos la lección del día anterior.

De esta manera, se invita a los alumnos a que sean más protagonistas en su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, la transformación de los contenidos de los vídeos, notablemente ampliados y con nuevas unidades, en forma de libro de consulta, ya está concretada con una editorial nacional competitiva (a publicar durante 2021), lo que respondería a la demanda reflejada en la encuesta de contar con un material adicional semejante a un libro de texto, que no solo esté ceñido a los temas obligatorios del examen, sino que también recoja nuevos contenidos para ampliar.

Además de la buena valoración por parte del alumnado, la colección de vídeos se ha revelado como un material docente original y de calidad dentro de nuestra propia Universidad, recibiendo el capítulo dedicado a Lotte Reiniger el premio al mejor vídeo didáctico en la convocatoria de Docencia en Red 2018-19 de la UPV.

Adicionalmente, la producción de un repositorio de materiales cuyo impacto está yendo más allá del contexto universitario, divulgándose en el portal de Youtube de la UPV, está alcanzando repercusión entre los aficionados e investigadores en animación de todo el mundo, como un material de consulta, conocimiento, y también, entretenimiento. Además, como material docente de acceso libre, la colección es susceptible de ser reutilizada por cualquiera de los numerosos planes de estudio de ciclos formativos de Grado Medio en Animación y Grados Universitarios especializados en Animación, que están surgiendo en el escenario español y castellano-parlante.

Es significativo señalar que la web *Cplo cekp"rctc"cf wnu* dedicó una reseña a la colección de vídeos, recomendándola en los siguientes términos:

La autora combina el tono didáctico con un sano sentido del humor, así que en cada capítulo la vemos interpretar gags relacionados con el tema o artista tratado, frecuentemente con un bienvenido toque de comedia absurda. De modo que sí, los estudiantes de animación harán muy bien en ver la serie, pero también debería encontrar público entre los interesados por el cine que busquen una introducción a la animación: el tono es divulgativo, así que es adecuado para neófitos en la materia.

Solo por el material de archivo que muestra ya merece la pena, aunque son las explicaciones las que hacen de Animation Gossip una serie documental tan recomendable. (LAGUNA, 2020)

La colección está pendiente de engrosarse con nuevas entregas, que se articularían en torno a dos bloques temáticos principales: el primero concierne a los creadores del cine y de la animación precinematográfica; el segundo contemplaría la animación desarrollada en Europa a partir de 1960, como la animación en los países de la esfera soviética, aunque la amplitud de estos temas dificulta desarrollarlos con un enfoque personalista, requiriendo una mayor síntesis de contenidos y una visión más general sobre estudios o escuelas filmicas.

La animación no solo es un medio de expresión muy popular, sino que también es una forma de producir imagen en movimiento que está presente en una gran diversidad de dispositivos, usos y aplicaciones para la ciencia y la industria, que exceden, con mucho, el mero marco del entretenimiento. La creación de una serie de vídeos docentes que divulguen los principales hitos y artífices de esta disciplina artística es una aportación necesaria para la educación y la sociedad, para reivindicar el lugar de sus principales artistas en la Historia y Teoría del Cine.

5. Referencias

BENDAZZI, G. (2003). *332 'c' qu'f g'ekpg'f g'epko cekp*. Madrid: Ocho y Medio.

CALDERÓN, I. (2016-2018). "Reviews Fuertecitas". *Ct gur r{gt*

<<https://www.atresplayer.com/flooxer/snacks/isa-calderon-reviews-fuertecitas/>> [Consulta: 19 de mayo de 2021]

GENER, R. (2011-2013). "Òpera en texans". *VX5'c'r'ectv*. <<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/opera-en-texans/>> [Consulta: 19 de mayo de 2021]

LAGUNA, R. (2020). "Animation Gossip" en *Cpko cekp"rctc'cfwnqu* <<https://animacionparaadultos.es/animation-gossip/>> [Consulta: 23 de marzo de 2021]

LORENZO HERNÁNDEZ, M. (2019). "Animation Gossip". *Xko gq* <<https://vimeo.com/channels/animationgossip>> [Consulta: 23 de marzo de 2021]

LORENZO HERNÁNDEZ, E. (2019-2020). *Cpy tqreqkgo c*. <<https://anthropocinema.blogspot.com/>> [Consulta: 23 de marzo de 2021]

WELLS, P. (1998). *Wpf gtuc'pf kpi 'Cpko c'kqp*. Londres: Routledge.