

Biophilia: Plataformas transmedia que tejen puentes facilitando la integración de diferentes realidades

Laura Rodríguez Leon, Catalina Otálora Niño

Docente programa publicidad – Investigación publicitaria
Docente fotografía, televisión y teorías de la imagen
Institución universitaria Latina - UNILATINA
Bogotá, Colombia

laura.rodriguez@unilatina.edu.co
catalina.otalora@unilatina.edu.co

Resumen

A través del análisis de los componentes del proyecto sonoro, pedagógico y transmedial *Biophilia* de la cantante Islandesa Bjork, pretendemos construir un primer acercamiento a la comprensión de la forma en que ha evolucionado la percepción de la realidad desde los ámbitos de la ciencia y las artes, y la manera en que la tecnología ha llegado a tejer puentes para establecer puntos de convergencia entre temáticas que antes se percibían como antagónicas, entre otras cosas, gracias al uso extendido de nuevas plataformas de interacción que han impactado la forma en que los seres humanos nos comunicamos y aprendemos.

Justificación: ¿Y si la imaginación no es un realidad inventada sino apenas percibida? Si la teoría general de la relatividad de Albert Einstein formulada hace 100 años nos abrió los ojos a nuevas formas de comprender el universo... por qué todavía resulta complejo conciliar aparentes opuestos como la ciencia, el arte y la tecnología en ámbitos como la educación donde la objetividad, la disciplina y el rigor son vistos como condiciones necesarias y deseables para obtener resultados (ojalá medibles) a nivel académico y; por otro lado, aspectos como la subjetividad, la emotividad y la libre vinculación son competencia exclusiva del mundo del arte, o la vida privada sin que deban influir en la interacción entre personas a escala social?

Si bien es cierto que la percepción del entorno es individual, la experiencia de aprendizaje se ve enriquecida cuando se construye e integra a nivel colectivo. A estas alturas y con la vertiginosa evolución de nuevos medios de comunicación los seres humanos estamos en una era de posibilidades sin precedentes, tenemos la capacidad de construir conocimiento a partir de la integración de múltiples lecturas de la realidad que, cuando se conjugan, son capaces de ofrecer experiencias enriquecidas de aprendizaje. Un ejemplo de estas nuevas aproximaciones a múltiples realidades desde el punto de vista pedagógico es el proyecto musical *Biophilia* (Bjork – 2011), uno de los trabajos transmediales más hermosos hechos en la actualidad que está orientado a facilitar procesos de aprendizaje donde el arte, la ciencia y la tecnología se entrelazan tejiendo una plataforma de contenidos protagonizados por la música, la cual se construye análogamente a la comprensión del funcionamiento de las leyes de la física a nivel cosmológico y molecular en un universo narrativo donde las diferencias conceptuales entre arte, ciencia y tecnología se desvanecen.

Palabras clave

Arte, Ciencia, Tecnología, Narraciones Transmedia, Transmedia Literacy, Pedagogía, Sociedad del conocimiento, Inteligencias múltiples, The app generation, Convergencia.

De todas las especies que existen en la tierra, los humanos somos los únicos que tenemos la necesidad manifiesta de entender el entorno, tal vez gracias a esta habilidad de aprender pudimos sobrevivir a especies más fuertes y por nuestra capacidad de comprender los fenómenos naturales pudimos adaptarnos, evolucionar como especie y cambiar de forma radical nuestro entorno. Hoy nos enfrentamos a un dilema con respecto al desarrollo de nuestra sociedad y la forma como nos hemos organizado para asegurar que el aprendizaje acumulado sea transmitido efectivamente; con los últimos avances en ciencias que han desembocado en desarrollos tecnológicos sin precedentes, ahora podemos comunicarnos e interactuar más allá de las barreras físicas del espacio y el tiempo, sin embargo, aunque el mundo digital avanza muy rápido y nuestro comportamiento como individuos es cada vez más sofisticado en términos de uso de tecnologías y de interacción, los modelos culturales que sostienen procesos vitales como la educación no logran adecuarse a estos cambios.

Actualmente, los llamados Nativos Digitales, pequeños y jóvenes que utilizan dispositivos móviles como una extensión de sí mismos, como herramienta de expresión y de afirmación del yo en el mundo virtual, como artefacto de búsqueda de conocimiento del individuo, del mundo, del universo, y más allá, en la palma de la mano, no es una generación de próximos adultos “perdidos” en un mar de imágenes y datos, es al contrario, una generación que evidencia plenamente el concepto de multiplicidad de inteligencias en un entorno que favorece el manejo de diferentes medios y plataformas tecnológicas, lo que les lleva a privilegiar la convergencia de contenidos y a demostrar una percepción más interconectada de la realidad. Sin embargo el actual es un sistema educativo en el que las metodologías y estructuras están centradas en una visión unidireccional del proceso pedagógico y el énfasis se pone más en el tema a estudiar que en la forma en que los jóvenes pueden integrarse con la temática propuesta siendo el currículo la herramienta central que permite conectar a las dos entidades que participan del proceso de aprendizaje: el maestro y el estudiante lo que conduce a instituciones y docentes a abordar la enseñanza desde un punto de vista especializado, separando las ciencias en sub-unidades y fragmentando el conocimiento para que sea más sencillo de aprehender. Esto no es problema, es decir, privilegiar el contenido en la enseñanza no es equivocado en sí mismo, lo que parece estar saliendo mal es la forma como los docentes e instituciones educativas elaboramos ese contenido pedagógico actualmente, fragmentándolo y separándolo de otras ciencias o disciplinas, lo que impide ver la realidad como un sistema interdependiente (como lo que verdaderamente es).

La física, una de las ciencias básicas que debemos aprender todos los seres humanos y que tiene que ver con la comprensión de las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos naturales, solo hasta hace 100 años sufrió un cambio radical que puso en entredicho los planteamientos de la teoría de Newton donde la comprensión del universo parte de una relación lineal de causalidad; sin embargo, con la visionaria teoría de Einstein ahora entendemos que la realidad no opera en una dimensión lineal sino que coexisten múltiples realidades (tantas como observadores hay) simultáneamente actuando y afectándose entre sí. Este planteamiento dio nacimiento a una nueva forma de entender el universo y abordar la realidad: el relativismo que se encuentra estrechamente ligado con el pensamiento sistémico, el cual deja en evidencia la limitación que tenemos para percibir la complementariedad de múltiples sistemas y las diferentes dinámicas que rigen los procesos que nos rodean. Lo que nos lleva nuevamente a plantear el problema del modelo educativo actual como una paradoja, es decir, mientras en la física ya se ha descartado la realidad como una única entidad lineal que opera bajo relaciones inmediatas de causa efecto, en la educación seguimos usando este modelo para enseñar.

En la actualidad, desde la comunidad de países Nórdicos surge un proyecto que intenta romper esta linealidad del modelo educativo, y lo hace de la mano de la música y la tecnología: Björk, nacida en Islandia, es una cantante multi-instrumentista, compositora y productora; su música ecléctica, videos particulares y sentido único de la estética audiovisual y personal, la posicionan como una de las cantautoras más influyentes de la música contemporánea, una artista con una alta dosis de sensibilidad filosófica y artística que le permite dilucidar, (gracias a su constante exploración de sonidos orgánicos e inorgánicos) vibraciones y estructuras que son equivalentes en sus formas micro y macro, moleculares y cósmicas. En 2011 Bjork publica su séptimo álbum *Biophilia* que además de ser el primer álbum de estudio e formato app en el mundo, es también un proyecto educativo acogido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia y el Comité de Países Nórdicos, como una herramienta de enseñanza y aprendizaje que combina la ciencia, la tecnología y el arte de una manera innovadora buscando fomentar la creatividad en los jóvenes y de esta manera romper los métodos pedagógicos tradicionales.

El proyecto ha sido ampliamente acogido por jóvenes que encontraron en *Biophilia* una plataforma tecnológica que les incentiva a explorar, aprehender y visualizar el universo a través de sonidos, imágenes y formas que se entrelazan como un material vivo capaz de ser escuchado, visto, palpado; así como la vida se presenta ante nuestros sentidos. Maestros, pedagogos, músicos, científicos, líderes culturales, dirigentes de los países avanzados en temas de educación y creación de sistemas vieron en esta aplicación la oportunidad de sentar las bases de la pedagogía que deben regir los métodos de enseñanza para la generación de jóvenes digitales que ya entienden que la realidad es múltiple, compleja y que usan la tecnología como extensión de sí mismos.

Biophilia, ha demostrado que la tecnología ha llegado para tejer puentes que facilitan la integración de diferentes realidades: para ayudarnos como sociedad a disminuir esa brecha que históricamente ha separado lo racional de lo emocional: el pensamiento científico versus el ímpetu artístico; integrando a nivel pedagógico e intelectual lo que en la naturaleza aparece en perpetua simbiosis: el funcionamiento mismo del cerebro, el cual está dividido en dos hemisferios (uno racional y otro intuitivo) que trabajan conjuntamente en un continuo proceso de asimilación de información para formarse una percepción de la realidad rica en matices porque es una percepción que parte del entendimiento de la realidad como un todo íntegro, no fragmentado sino en constante dinámica y evolución. De manera que educar mentes creativas es el reto. Vivimos en la sociedad del Conocimiento donde el bien máspreciado es el cerebro, poseedor de mayor capacidad sináptica puesto en función de la productividad.

*Transmedia Literacy*ⁱ o la tecnología aplicada a procesos pedagógicos es el vínculo que permite la enseñanza/aprendizaje entre docentes (inmigrantes digitales), estudiantes (nativos digitales) para fomentar la creatividad e innovación (sociedad del conocimiento). Este tipo de narrativa transmedia, posibilita el despliegue pedagógico a través de múltiples medios y plataformas de comunicación para la didáctica, en el cual el rol del estudiante pasa a ser sujeto activo, en la generación de las aplicaciones (*The app generation – Gardner, 2013*) los jóvenes no solo son expertos en el manejo de nuevas plataformas de comunicación sino que además, contribuyen al perfeccionamiento y complementariedad de contenidos. Así mismo, es indispensable su complemento: el docente o “*Edupreneur*” gestor de historias fundamentalmente ligadas entre sí, un administrador de contenidos pedagógicos coherentes en una perfecta sincronía narrativa entre mente, cuerpo y corazón. En este nuevo escenario, el docente debe entonces utilizar las plataformas mediáticas, las nuevas formas de contar historias porque son estas las que proporcionan sentido a la realidad y permiten la conexión con otros enriqueciendo la experiencia de aprendizaje.

El proyecto *Biophilia*, que se constituye como una propuesta innovadora a nivel de metodologías de educación porque plantea la posibilidad de enfatizar el papel de los dos actores que participan del proceso educativo, donde el contenido a aprehender solo adquiere sentido cuando los maestros actúan como guías ayudando a los estudiantes en el descubrimiento de los hilos que se tejen entre realidades aparentemente desconectadas (ciencias, música, arte y tecnología) entidades que cuando se visualizan en conjunto por los estudiantes son catalizadores inmediatos de la creatividad, el fin último al que debe aspirar cualquier sistema educativo moderno donde las herramientas tecnológicas están dadas, pero la diferencia es la capacidad de aplicar el conocimiento que facilita la tecnología en formas innovadoras para impactar y mejorar las múltiples dimensiones que componen nuestra realidad.

Referencias

- [1] Corporación de Radio y Televisión Española – RTVE (2012). Redes – De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. <http://www.rtve.es/alicarta/videos/redes/redes-inteligencias-multiples-educacion-personalizada/1270216/>
- [2] Gardner, H. (2014) Cómo impacta la tecnología en la nueva educación. Cumbre líderes de educación 29 y 30 de abril. Foro promovido por la revista semana. Bogotá – Colombia.
- [3] The Nordic Council of Ministers. (2013). Creativity as an educational and scientific tool. <http://biophiliaeducational.org/wp-content/themes/biophilia/images/partners/norden.png> - <http://biophiliaeducational.org/>
- [4] Ochoa – Page (Pulse films) 2013. When Bjork met David Attenborough.
- [5] Scolari, C. A. Alfabetismo transmedia: Un programa de investigación; Blog Hipermediaciones; hipermediaciones.com/2014/09/26/transalfabetismos; Septiembre 26, 2014 <https://hipermediaciones.com/2015/02/12/ecologia-de-los-medios/>

Bibliografía

- [1] Campalans, C. Renó, D. & Gosciola, V. (2014). Narrativas transmedia, entre teorías y prácticas. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- [2] Corporación de Radio y Televisión Española – RTVE (2012). Redes – De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. <http://www.rtve.es/alicarta/videos/redes/redes-inteligencias-multiples-educacion-personalizada/1270216/>
- [3] Gardner, H. (2014) Cómo impacta la tecnología en la nueva educación. Cumbre líderes de educación 29 y 30 de abril. Foro promovido por la revista semana. Bogotá – Colombia.
- [4] Jenkins, H. (2006). Convergence culture. New York: New York university press.
- [5] Lemke, J. Lecusay, R. Cole & M. Michalchik, V. The McArthur foundation (2015) Documenting and assessing learning in informal and media rich environments. - [https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/9780262527743%20\(2\).pdf](https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/9780262527743%20(2).pdf)
- [6] McLuhan, M. (1964) Understanding media – The extensions of man. Cambridge MA: The MIT press
- [7] Miller, V. (2011) Understanding digital culture. London: Sage publications.
- [8] Ochoa – Page (Pulse films) 2013. When Bjork met David Attenborough. <http://www.channel4.com/programmes/when-bjork-met-attenborough/on-demand>
- [9] Scolari, C. A. Alfabetismo transmedia: Un programa de investigación; Blog Hipermediaciones; hipermediaciones.com/2014/09/26/transalfabetismos; Septiembre 26, 2014 <https://hipermediaciones.com/2015/02/12/ecologia-de-los-medios/>
- [10] The McArthur foundation. Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262513623_Confronting_the_Challenges.pdf
- [11] The Nordic Council of Ministers. (2013). Creativity as an educational and scientific tool. <http://biophiliaeducational.org/wp-content/themes/biophilia/images/partners/norden.png> - <http://biophiliaeducational.org/>
- [12] Thornburn, D. & Jenkins, H. (2003) Rethinking media change: The aesthetics of transition. Cambridge MA: The MIT press

Laura Rodríguez Leon - Biografía

Especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo de la Universidad autónoma de Bucaramanga. Máster 1 Bachelor in Science of management de la escuela superior de comercio SUPdeCO Montpellier – Francia. Administradora de empresas. Docente investigadora programa publicidad – Unilatina. Docente de estrategia de mercados Escuela de ciencias económicas – Universidad Nacional de Colombia. Directora estrategia y contenido en Agencia Estratégica - Editora y creativa en Pi –Project.

CvLAC <http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

Contacto: laura@agenciaestrategica.com - laura.rodriguez@unilatina.edu.co

Celular: 3192276871

www.agenciaestrategica.com

Facebook/Pi-project

Medium/laurarleon

Catalina Otálora Niño - Biografía

Profesional en comunicación social y tecnóloga en cine y fotografía. Docente en teorías de la imagen: semiótica, estética, psicología audiovisual; fotografía básica y avanzada: analógica y digital; producción y realización en: cine y video en Institución universitaria Latina – Unilatina. Docente investigadora GRICOP – UNILATINA. Conferencista feria del libro año 2003 – Conferencia “La lectura visual en la televisión”

CvLAC <http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

Contacto: catalina.otalora@unilatina.edu.co

Celular: 318 6810218

¹ Scolari, Carlos A.; Alfabetismo transmedia: Un programa de investigación; Blog Hipermediaciones; hipermediaciones.com/2014/09/26/transalfabetismos; Septiembre 26, 2014