

EN OBR \

CARPETA DE TESIS DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
ORIENTACIÓN EN REALIZACIÓN DE CINE, VIDEO Y TV

TESISTA
LOURDES ARGÜELLES
LEGAJO: 43055/9
EXPEDIENTE: 1200- 007869/17-000

TUTOR
LIC. CARLOS MERDEK

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Abstract

“En Obra”, es un programa seriado de género documental sobre Arte.

Mientras somos testigos del proceso de producción de una obra artística, asistimos también a la visión de su realizador sobre el mundo del arte a través de reflexiones sobre conceptos como “obra de arte”, artista” e “inspiración”.

Cada episodio trata una disciplina de las artes visuales. Entre ellas, pintura; grabado; ilustración; fotografía; escultura; dibujo; diseño visual; arte textil.

En la realización de la serie, indagamos sobre el formato documental para televisión y pantallas digitales de libre acceso, haciendo principal hincapié en el registro del proceso de la obra y en la entrevista en profundidad como herramientas vehiculizantes del relato a narrar.

El piloto o primer episodio de la serie, se presenta como el Trabajo de Graduación de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual con orientación de Realización de Cine, video y TV de la Facultad de Artes de la UNLP.

Esquema de Contenidos

El texto escrito a cerca del Trabajo de Graduación, está organizado de la siguiente manera:

- Introducción: En este apartado se instalará el tema; se definirá el marco teórico y se enunciarán los objetivos del trabajo final.
- Desarrollo: Se trabajarán cuestiones de formato y guion para un programa de tv documental específico sobre una temática artística donde se interrogarán y analizarán los mecanismos narrativos audiovisuales para la comunicación pública de un saber especializado. Se profundizará sobre la entrevista y su utilización en el formato en cuestión, como también, sobre el registro observacional.
- Conclusión: Se resumirá el proceso de elaboración de la de tesis; se analizarán los aportes al conocimiento personal y; se retomarán los interrogantes planteados en torno al formato televisivo desarrollado.

Introducción:

En el presente trabajo me propongo indagar sobre el formato documental corto, para televisión y plataformas digitales, a partir de la manipulación de dos herramientas audiovisuales en particular como son el registro observacional y la entrevista fílmica.

Creo que tanto, el registro del proceso como las reflexiones de lxs artistas son los elementos adecuados para construir una serie documental de 8 capítulos de 13 minutos que trate sobre el arte de una manera acotada, abordando los conceptos de obra de arte y artista, sin perder de vista el hecho de ser educativo y accesible para el público no especializado en el tema.

Como texto principal de referencia, tomo los apuntes registrados de conferencias de la red DocTv Iberoamérica en el marco de charlas formativas del Festival REC, sobre formato televisivo y plataformas digitales para una serie documental. A partir de éste, estructuro el análisis del marco teórico apoyándome en las nociones de *arte, artista y obra*, tratadas en los ensayos de Marta Zátanyi, para profundizar sobre la temática. Indago los conceptos de “modalidades de representación” enunciados por Bill Nichols (1997); la “entrevista en profundidad” según Bogdan y Taylor y Rossana Guber (2001), finalmente, también recorro los conceptos de “guion abierto/ guion cerrado” según Patricio Guzmán (1998).

El objetivo fundamental del trabajo de tesis, es materializar un proyecto de obra audiovisual documental para el público en general comprendiendo y aplicando las estrategias vigentes del lenguaje audiovisual en los medios televisivos y digitales. Como objetivos particulares, intentaré hacer entretenida e interesante la forma de narrar una temática artística; trabajaré en la entrevista en profundidad para generar empatía en el espectador con los relatos de la persona entrevistada y propondré una forma de mostrar un proceso de creación artística que visibilice una técnica.

A continuación desarrollaré los tópicos teóricos enunciados anteriormente desde una perspectiva personal, poniendo énfasis en el recorrido que he tenido como aprendiz/ estudiante de la Facultad de Artes y que he puesto en práctica en los roles de guionista y realizadora para televisión y web respectivamente.

Desarrollo

A cerca de la motivación y la temática:

Por eso digo, cuando no hay arte, allí no hay símbolo. Sencillamente hay casos donde solo se da la acción. El arte si no genera, si no es una metáfora, deja de ser arte.

Zátonyi, Marta (2009)

Quiero comenzar hablando de la temática, porque considero que merece un espacio importante en este escrito, como es el de todos los inicios de los relatos. La temática fue mi motivación. Es lo que me movilizó a hacer la tesis. Hablar sobre “arte”. A preguntarme siempre y a preguntarles a las personas que se dedican a él, ¿qué es?, ¿cuál es su definición? ¿Tiene una definición?. Estudiamos en una facultad de artes, enseñamos en una facultad de artes y no me es fácil explicar qué es el arte. Quizá esto haga que despierte en mí más interés. No sé...

Ya en mi experiencia como co-guionista de una serie televisiva, “Escondidos en el Museo”, me tocó investigar y dialogar junto a una historiadora de arte sobre diversas obras artísticas exhibidas en museos, tanto clásicas como contemporáneas. Aquí analizábamos la idea, el contexto y la técnica. Era necesario, ya que tres niños se escabullían en los museos a espiar, contemplar y sacar sus propias conclusiones sobre las obras de arte. Siempre se hacía foco en las distintas miradas que abrían interrogantes acerca de los límites del arte con ironía y humor. Como dice John Berger (1972) en sus textos “Modos de ver”, [...] “Cuando se presenta una imagen como una obra de arte, la gente la mira de una manera condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas acerca del arte”. De esto trata en parte la serie infantil ya realizada y de esto tenía ganas de seguir hablando en mi trabajo final.

Me pareció que recibirme de la Carrera de Artes Audiovisuales tratando esta temática que pude profundizar en mi primera tarea profesional, podría ser acertado y por supuesto gratificante.

Me gusta el acercamiento a las posibles definiciones del arte que plantea Marta Zátonyi (2009), crítica de arte y doctora en Estética, que tuve el placer de conocer y presenciar sus clases hace tres años. Ella hablaba acerca del concepto de *polisemia* en el arte. El arte debe proponer nuevas preguntas que nos permitan expandir el universo de lo artístico. No puede existir una sola definición de arte. “Un nuevo lenguaje ya habla sobre algo que no ha habido, sobre algo que a través de su acción y de su proceso creativo será parte de la realidad, pues no hay

realidad fuera de aquello que el hombre puede decir. Con cada aporte tecnocientífico se provoca un nuevo lenguaje y un nuevo decir en el arte” (Zátonyi, 2009).

Con cada técnica, cada mirada y cada lenguaje puesto en juego en la creación de una obra, se abren nuevos universos y en algunos casos, hasta nuevas formas de definir el arte.

Tomo estas ideas para desarrollar el piloto que presento como proyecto de serie documental. Las distintas miradas, dudas, preguntas, definiciones, silencios, que tengan para decir, o callar, lxs entrevistadxs que dedican su vida a este maravilloso hacer.

Recortar esta temática tan amplia, no fue sencillo. En un principio fueron solo artistas que realizaban murales, pero como no era viable para mí, acceder a un número considerable de personas que realicen estas obras y generar así una estructura de repetición coherente para un programa seriado, me fui al otro extremo y pensé en abarcar artistas de todas las disciplinas. Pero surgieron problemas como el tiempo de duración en la realización de la obra en algunas prácticas que hacían también inviable el proyecto. Fue así que llegué a las artes visuales como recorte definitivo.

Dentro de las artes visuales, la serie puede tratar sobre pintura, dibujo, escultura, ilustración, diseño, fotografía, arte textil, y otras disciplinas que permitan abrir interrogantes sobre los límites del arte. ¿Qué es y qué no es arte? O, ¿Qué puede ser arte? Además brinda la posibilidad de poder registrar el proceso de creación en un tiempo posible para la producción del programa.

El universo de lo que llamamos arte es muy amplio y sus límites están en constante movimiento. En esta cinesis radica su importancia y el impulso de generar en nosotros constantes interrogantes. Nos empuja constantemente a reflexionar y seguir preguntando. Acción fundamental como futuros hacedores de arte.

A cerca del formato:

La elección del formato tal como se presenta en este proyecto de serie documental se fue gestando de a poco. Tanto es así que recién en la etapa final del piloto, obtuve el guion/biblia que se repetirá en todos los episodios venideros.

Al inicio, sólo estaba pautado hacer un registro del proceso de realización de varios murales en distintas unidades académicas de la UNLP. Aun no sabía si iba a ser un largometraje, un cortometraje o una serie.

A medida que registraba todas las etapas de creación de los murales y dialogaba con lxs artistas y sus equipos de trabajo, comencé a idear y armar el formato de serie documental para televisión u otras plataformas digitales pensando incluir también la entrevista como parte fundamental en el relato. Todavía no sabía con exactitud la duración de cada episodio, pero ya podía comenzar a plasmar en líneas o núcleos narrativos las ideas para la estructura de la serie que hasta el momento, iba a tratar sobre muralistas.

Comencé por escribir la temática y la idea general en pocas palabras. Sabía que quería hablar sobre arte y que tenía dos elementos importantes ya definidos: lxs artistas y el proceso de creación de su obra. Decidí en esta etapa que trataría una disciplina distinta de las artes visuales por capítulo así podía aportar variedad a la repetición propia de una serialidad. Tuve que dejar de lado casi el 70 % de lo registrado, acción difícil y dolorosa de llevar adelante pero muy necesaria.

Luego decidí el público. Quería que fuese un público amplio, desde adolescentes a adultos mayores y lo más abarcativo posible en cuanto saberes. Para esto es que recurrí a las pautas de escritura de DocTV Iberoamérica que evalúan los proyectos presentados a convocatoria teniendo en cuenta la universalidad del público.

Este organismo multilateral propone una serie de normas y pautas para la estructura del formato de serie documental que tienen en cuenta los ítems que correlaciona a continuación y cuyo objetivo de implementación es que la obra sea educativa y accesible a un público en general.

– **La temática debe ser universal. Esto es que cualquier persona pueda comprenderla.** Aquí es que decido tratar sobre el arte, tema universal si los hay, pero recortando la mirada de cada artista sobre el tema, apuntando a las nociones de obra de arte, artista e inspiración.

– **Debe poder perpetuarse en el tiempo. Debe tener un carácter de repetición. Que podamos generar varios capítulos y/o temporadas.** Las disciplinas dentro de las artes visuales son muchas y pueden ofrecer un amplio repertorio de episodios con diversxs artistas. Inclusive repitiendo el campo de trabajo no se repetirían lxs artistas, combinación que da una casi infinita posibilidad de capítulos, como es el caso de la serie “Los visuales” de Canal Encuentro.

Hasta el momento he decidido 8 capítulos incluyendo el piloto realizado. Las disciplinas elegidas son: pintura; grabado; ilustración; fotografía; escultura; dibujo; diseño visual; arte textil.

– **Debe ser educativo en algún aspecto y para algún público.** Aquí se hace foco en mostrar la técnica en la totalidad del proceso de creación de una obra, además de exponer las diversas miradas acerca de conceptos artísticos.

– **Debe ser creativa la forma de exponer los contenidos. Debe resultar entretenido en algún aspecto.** Si bien las nociones que trata el documental son teóricas y abstractas, se hace foco en el hacer del artista, en sus movimientos y en su creación. Esto apoyado en una estética con un estilo de montaje dinámico acompañado de música y gráfica. Es importante también, destacar aquí la elección de artistas con cierta trayectoria, referentes en su campo de acción.

– **Debe ser viable el acceso a la información para su desarrollo.** Aquí marco dos aspectos tenidos en cuenta a la hora de elegir a lxs artistas. Por un lado, debo tener algún contacto directo o más o menos directo con la persona en cuestión y, por otro, deben ser locales o de alrededores no muy lejanos, donde sea fácil el acercamiento para desarrollar las entrevistas en profundidad y para registrar el proceso de su obra.

– **Debe ser económico en su realización.** Esto va a estar sujeto al tipo de producción con que se cuente. Pero un punto a favor es que el equipo de filmación tanto para las entrevistas como para el proceso de creación de la obra, no estará compuesto por más de dos o tres personas. También, y esto es quizá lo más importante en este punto, la realización del piloto, que no fue económica en este aspecto, sirvió para definir el guion de hierro que va a repetirse en los próximos episodios. Toda la etapa de desarrollo de la idea, realización y registro y finalmente la edición, sirvieron como investigación, análisis y definición del formato ideal para la serie, permitiendo economizar los recursos y el tiempo para los próximos episodios. Esto se desarrollará en el apartado sobre el guion.

La red DocTv Iberoamérica propone además una serie de etapas desde el contenido hasta el máster que coinciden en gran parte con las etapas propuestas por Patricio Guzmán (1998) en “El guion en el cine documental” y que se analizan en otro apartado.

Para finalizar con la elección del formato, tuve que llegar a la instancia de montaje donde, luego del visionado de todo el material y de una primera prueba de corte y selección de planos y secuencias, decidí que la duración de cada episodio sería de 13 minutos aproximadamente. Si bien los formatos para televisión solían ser de no menos de 26 minutos por capítulo, cada vez más nos adentramos en la era multiplataforma y esto abre el juego a formatos mucho más cortos. Inclusive ahora

podemos ver numerosos programas de micros de no más de 5 minutos, además de las series cortas de 13 a 15 minutos.

A cerca del guion:

No existen demasiados textos sobre cómo escribir un guion para documental, ni se piden en las convocatorias a proyectos documentales formatos estrictos de guiones literarios puesto que nunca es una pieza cerrada donde se pueda apreciar del todo el potencial de la historia a contar. Es solo una planificación tentativa de lo que se va a poder producir y registrar, y un borrador de la estructura que se le va a terminar de dar en el montaje. Como expresa el documentalista chileno Patricio Guzmán (1998), [...] “el guion del documental se escribe una parte en el papel y otra en el montaje” (p. 2). Considero que esto es válido, en mi caso, sólo en el piloto, puesto que a partir de éste obtendré una estructura definitiva y replicable para el resto de los capítulos, pudiendo economizar así tiempo y por ende recursos para la viabilidad de la serie.

En el primer episodio, que presento como Trabajo Final, elaboré una especie de escaleta bien desarrollada y con algunos agregados técnicos propios de un guion técnico o realizativo. Cabe mencionar que la escritura de la escaleta fue sufriendo varias modificaciones que a saber fueron:

- Etapas en el armado del piloto:

1- La investigación: Antes de comenzar el registro del proceso de mural, visité al entrevistado en su taller y tuve una primera entrevista donde me contó entre otras cosas la idea del mural. En esta reunión acordamos que serían muchos los encuentros que tendríamos y que siempre estaría la cámara en el momento del trabajo.

Aquí elaboré un boceto de tres líneas donde planteé la primera gran estructura:

- Reunión de trabajo del artista con el equipo de muralistas para comunicar la idea y planificar la realización del mural.
- Proceso del mural desde la pared en blanco hasta el mural terminado.
- Inauguración del mural terminado y palabras finales del artista en el mismo acto.

2- El registro del proceso de realización del mural: Previa reunión con mi ayudante de cámara, mi sonidista y mi asistente de producción, se comenzó con el rodaje. Aquí fui interiorizándome en la técnica de mural utilizada por el Mono Cohen a medida que registraba todo el proceso. Fueron nueve jornadas de realización del mural incluyendo la primera reunión de todo el equipo de trabajo.

3- Visionado del material y selección de secuencias y planos: A medida que visionaba y clasificaba el material registrado, iba decidiendo y anotando los temas como secuencias de preguntas y respuestas que necesitaba tenga el piloto. En esta instancia se escribió la primera escaleta tentativa compuesta principalmente con las preguntas a realizar al entrevistado.

4- Entrevista: Luego pasamos a la entrevista. Con la persona encargada del sonido, fuimos en tres ocasiones al taller del entrevistado a realizar el registro de la misma. Este ítem se desarrollará en otro apartado.

5- Visionado de las entrevistas: Se seleccionaron los datos importantes y se recortaron algunas secuencias.

6- Primera escaleta: A medida que se seleccionaban las partes importantes de las entrevistas realizadas, se fue confeccionando la escaleta. Esta sufrió una modificación más pero en esta instancia estaba completa y bien detallada.

7- Montaje: Con todo el visionado y preselección de secuencias y planos recortados, se llevó el material al editor. En esta etapa se volvieron a replantear algunas cuestiones referentes a las temáticas desarrolladas y se vió la necesidad de utilizar gráfica y de pensar la música para las partes del documental. Aquí se terminó de definir el estilo.

8- Escaleta final (Guion acabado): Ahora sí se llegó a la última instancia del guion, en este caso de la escaleta. Aquí se ajustaron las secuencias, se incorporaron los textos para la gráfica y otras cuestiones de estilo definidas en el montaje.

9- Montaje final: Como última instancia de la realización del piloto, se terminaron de ajustar las cuestiones estilísticas, se agregó la gráfica y se mejoró el color y el sonido.

Fueron ocho los pasos de escritura del guion. Etapas necesarias para pensar bien la idea, darle forma, dotarla de un estilo y terminar de definir el formato. Ya sabíamos aquí que el episodio duraría 13 minutos, segundos más o menos.

Considero importante nombrar el texto de Patricio Guzmán (1998), “El guion en el cine documental” puesto que en el hacer y en el aprendizaje a lo largo de la carrera y de la experiencia personal, han estado presentes las nociones que el autor plantea acerca del guion. Es un texto casi inacabado, que va sufriendo muchas modificaciones y que termina por cerrarse en el montaje.

Como mencioné en el apartado acerca del formato, todos estos pasos descriptos aquí sobre el armado del guion/escaleta sirvieron para definir *la biblia* de los próximos capítulos (ver en el Anexo).

A cerca de la modalidad:

He decidido tomar como texto de referencia “La representación de la realidad” de Bill Nichols (1997), para pensar la estructura del proyecto “En obra”. No porque considere que es la manera más acertada de definir el documental, pero sí porque durante la carrera de Artes Audiovisuales y en los trabajos que he tenido la posibilidad de realizar, me ha sido muy útil a la hora de organizar las ideas y de pensar las posibles herramientas del lenguaje audiovisual para armar el relato a filmar.

El autor establece una clasificación de modos de organizar los textos audiovisuales documentales según rasgos recurrentes en las obras fílmicas o televisivas. Según él, existen 6 modalidades de representación: Interactiva, reflexiva, participativa, observacional, performativa y poética. De las seis, voy a destacar dos, la observacional y la participativa. Considero que estas dos modalidades son las que predominan en el piloto “En Obra”.

Al inicio del proyecto, durante el registro del proceso de realización del mural, la forma de la obra audiovisual, obedecía a la modalidad observacional. No había entrevistas; ni presentador; ni se evidenciaba la presencia del realizador; los diálogos entre lxs actores sociales eran oídos por casualidad; el sonido era sincrónico, y principalmente, se describía lo cotidiano de un hacer o tarea grupal. En cuanto al registro de la práctica de lxs artistas, asistí con la sonidista, la ayudante de cámara y el asistente de producción. Con la ayudante de cámara decidimos las cuestiones de fotografía, como el balance de color de la cámara y la luz. También establecimos los tipos de planos que utilizaríamos y el movimiento de cámara.

Como se evidencia en el audiovisual, se trabajó una estética de la imagen y el sonido, bastante *clásica* o *convencional*. Con esto me refiero a que lo que se ve y

se escucha, se parece bastante a muchos de los programas de televisión que estamos acostumbrados a ver. Pero quiero aclarar que esto fue una decisión. La búsqueda aquí pasa por trabajar con las pautas de realización que propone Doc TV Iberoamérica, como ya comenté anteriormente. La cámara fija, los planos que varían de detalles a planos generales, la música que acompaña las imágenes y el montaje planificado con una estructura de repetición en los segmentos del audiovisual, fueron pensados y trabajados cuidadosamente. Nada está librado al azar en cuanto estructura, salvo lo que sucede dentro del plano.

Luego, siguiendo las etapas del guion antes mencionadas, y con la decisión de incorporar las entrevistas, el piloto fue acercándose cada vez más a la modalidad participativa. Si bien, una parte importante del episodio es el registro del proceso del mural, este material se presenta ahora como un fragmento del hacer del entrevistado. El espectador es testigo de lo que acontece, ya que la autoridad textual la tiene el actor social. En esta modalidad donde predomina la entrevista, el realizador puede aparecer como entrevistador o simplemente estar presente de forma tácita confiriéndole el conocimiento de lo que se dice, al entrevistado (Nichols, 1997), como sucede en el audiovisual "En Obra". Fue imprescindible tomar los rasgos de este tipo de discurso ya que, como mencioné anteriormente, el objetivo de la serie es tratar los distintos puntos de vista que tienen los artistas en torno a su hacer. Es por esto que decidí vincular la temática con el objetivo enunciativo de la modalidad participativa.

La entrevista, como parte fundamental de esta modalidad y del capítulo presentado, la desarrollaré a continuación, en el apartado siguiente.

A cerca de la Entrevista:

La entrevista como recurso del lenguaje audiovisual es uno de los elementos más importantes en este proyecto de serie. Si bien sabemos que un programa de televisión y más aún los formatos para multipantallas son propensos a sufrir zapping o interrupciones cada vez que aparece algún entrevistado, también sabemos que es imprescindible a la hora de testimoniar una vivencia y un punto de vista, de una manera democrática o menos autoritaria que con una voz off o con un presentador que dirija la mirada hacia el texto que se plantea como *verdad*.

Entonces, como dije al comienzo, uno de los objetivos de este trabajo de tesis es poder hacer entretenida y accesible la forma de narrar la temática.

Con estas condiciones, es que trabajé la entrevista en relación con el resto del material audiovisual.

Primero, planteé realizar entrevistas en profundidad, siguiendo a lxs autorxs Taylor y Bogdan (1992), donde fuese posible tener muchos encuentros cara a cara con lxs artistas para propiciar el diálogo fluido, la confianza y generar de esta manera datos de color y anécdotas divertidas e interesantes. En el caso del piloto que presento aquí, fueron 9 los encuentros previos a las grabaciones de las entrevistas con el artista, donde iba anotando datos de interés. Luego, junto con la sonidista, grabamos las entrevistas realizando preguntas generales usando mis anotaciones como guía. Muchas preguntas iban surgiendo también a partir de las respuestas del entrevistado.

Como enuncia Rossana Guber (2001):

“La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree una situación en la cual una persona obtiene información sobre algo interrogando a otra persona. Esta información suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o estándares de acción, y a los valores o conductas ideales”. (Guber,2001, Cap. 4, sp)

Y esto fue lo que sucedió luego de los diálogos con el entrevistado. El relata opiniones, recuerdos, anécdotas y experiencias para definir lo que cree que es el arte y el ser artista.

Las entrevistas en el piloto presentado, se completan y adquieren un sentido más profundo y con posibilidad de amplitud de interpretaciones, al estar en relación con las imágenes que describen la técnica del artista mientras lo vemos en acción. No sólo es una persona que opina, sino también que hace. Y por esto también es el título “En Obra”. Los episodios se construyen a medida que lxs artistas construyen su obra.

Bill Nichols (1998) se refiere a la modalidad participativa o interactiva, como aquella que sede la autoridad al entrevistado. El saber lo tiene el entrevistado. En “En obra”, el saber parte de la experiencia y de poner en palabras la acción. El espectador es testigo del universo mostrado a través de las palabras del entrevistado y de las preguntas ausentes del entrevistador ausente. Esta decisión también fue pensada para focalizar la atención del espectador en lxs artistas que

se presenten en cada episodio. Se trata de ellxs, de su hacer y de su valoración acerca del arte.

Conclusiones

Dar forma a un piloto de una serie documental que sirva para presentar como proyecto a convocatorias, canales u otras plataformas, además de ser el elemento fundamental que me permita cerrar una etapa y terminar una carrera universitaria, fue por demás un acto difícil de realizar, que me llevó años de resistencia.

Acompañada por mi equipo de trabajo, Jerónimo, Yamila, María y Gonzalo y por mi Tutor de Tesis, Carlos, fue posible la concreción de esta obra gracias a su responsabilidad, consejos y apoyo emocional.

Cerrar una etapa significa cambiar; tomar otro camino, elegir algo nuevo. Significa también inestabilidad, duda, temor. Representa en sí una crisis, pero desde un lugar de crecimiento, de aprendizaje y de renovación. Es difícil y doloroso pero al final del camino una se siente más fuerte y con ganas de emprender en el más amplio sentido de la palabra.

Considero, por estos motivos, importante y acertado que el plan de estudios de esta carrera presente como requisito para finalizar el ciclo, un Trabajo Final de grado.

Es el momento de demostrar y poner en funcionamiento las herramientas aprendidas durante el camino de estudiante y, en mi caso también, puestas en práctica en algunos trabajos creativos, lo que me aportó cierto expertiz en el armado de la estructura de un relato audiovisual.

Pensar en un formato multipantalla, seriado, documental, que trate sobre El Arte y que sea divertido, educativo e interesante, fue un desafío que considero se pudo concretar. Quizá presente aun posibilidades de mejora, pero teniendo en cuenta el carácter de piloto de la obra, me siento conforme con el producto final.

Haciendo un repaso por las etapas de realización de “En Obra”, recorriendo el momento de pensar la temática y el formato, luego armar el guion, diseñar y realizar las entrevistas, registrar la acción del equipo de artistas y finalmente poner en montaje todo el material, observo que se parece bastante a lo planteado por la red multinacional de Documentales de Iberoamérica que fue el objetivo principal de este trabajo: materializar un proyecto de obra audiovisual documental para el

público en general comprendiendo y aplicando las estrategias vigentes del lenguaje audiovisual en los medios televisivos y plataformas digitales.

Por supuesto que estas reglas vigentes van a ir cambiando y mutando con los años, según las costumbres sociales y los nuevos modos de ver que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, en el contexto actual de pandemia y aislamiento, se produjeron rupturas de hábitos y se intensificó la transmisión de información y productos culturales a través de plataformas y redes alternativas digitales. La virtualidad copó el espacio de comunicación y con éste, surgieron y surgen infinitos programas y productos audiovisuales de las más variadas características. Es necesario pensar en esto e intentar generar nuevos contenidos que como plantea Marta Zátonyi en una entrevista para Conicet, cuando le preguntan si cree que actualmente existe una apertura y diversidad en el cine y la televisión, ella responde: [...] “algo que no es nuevo, no puede pretender ser diverso ni representar la diversidad. La diversidad me va a llamar la atención, cuando puedo decir, mm, que interesante, eso sí que nunca lo pensé, eso sí que nunca me imaginé, o que pensé pero que no lo había visto de esa forma”. (Zatonyi, 2009). Sumar productos audiovisuales, visuales, musicales, etc. en los nuevos o resignificados espacios multiplataforma, tendría que ser nuestro motor como futuros profesionales de la industria cultural. Materiales que aporten conocimientos, ideas, miradas, formas de hacer. Que democratizen el arte para que cada vez haya más obras al alcance de todxs que nos conmuevan, nos incomoden, nos hagan reflexionar o simplemente nos diviertan.

Anexo:

Escaleta definitiva para toda la serie:

1- Apertura:

Gráfica con el título de la serie "En obra" y música de apertura.

Corte.

Plano del o la artista ingresando a cuadro por izquierda y mirando a cámara. Se cubre la mitad del plano con una placa o cajón con los datos del o la artista.

Corte.

Plano de la obra que se mostrará en proceso. Se cubre la mitad del plano con los datos de la obra.

2- Secuencia de inicio:

El o la artista habla sobre sus inicios como artista. (Entrevista donde se realizan 6 preguntas generales acerca de su niñez, su adolescencia, sus gustos, sus inquietudes y deseos, y sus primeras obras. En edición se eligen las tres más interesantes o divertidas)

Planos del registro de los inicios del proceso de realización de la obra. Desde el planteamiento de la idea hasta los primeros pasos del hacer. Los planos se intercalarán luego en el montaje con la entrevista.

Corte.

Gráfica. Placa con la frase más interesante dicha por el o la artista en esta sección.

3- Secuencia de desarrollo:

El o la artista hablan sobre el arte, lo que representa para él o ella, la definición que le asigna. (Entrevista donde se realizan 6 preguntas sobre lo que significa ser artista, enseñar arte, contemplar arte y hacer arte. Sobre su opinión acerca de las definiciones que encuentra sobre el arte en general. En edición se eligen 3 o 4 respuestas según la duración. Y se buscan las más interesantes o entretenidas).

Planos del registro del desarrollo del proceso de realización de la obra. Se intercalarán en el montaje con las entrevistas.

Corte.

Gráfica. Placa con la frase más interesante dicha por el o la artista en esta sección.

4- Secuencia del final de la obra:

El o la artista habla sobre las obras actuales, sobre lxs artitas cercanos y sobre el tipo de obra que realiza en particular y el lugar que le asigna en la sociedad. (Entrevista con 4 preguntas acerca de éstos tópicos de las cuales se elegirán dos en el montaje).

Planos del registro del final del proceso de realización de la obra que se intercalan con las entrevistas.

Corte.

Gráfica. Placa con la frase más interesante dicha por el o la artista en esta sección.

5- Secuencia final:

Planos de la obra terminada, en montaje rápido y acompañados de música.

6- Títulos finales:

Créditos finales.

Ficha técnica:

Título: En Obra

Dirección: Lourdes Argüelles

Producción: Lourdes Argüelles, Gonzalo Carbone

Guion: Lourdes Argüelles

Sonido: Yamila Chein Asaro

Fotografía y Cámara: Lourdes Argüelles, María Donato

Montaje: Jerónimo Carranza

Protagonista: Ricardo Cohen "Rocamble"

País: Argentina

Año: 2020

Género: Serie documental

Duración: 13.45 minutos

Idioma: Español

Bibliografía:

- Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Recuperado de https://tuxdoc.com/download/jhon-berger-modos-de-verpdf_pdf
- Bessone, C. (2009). *Conversaciones con Marta Zlaty: ética y estética, industria y cultura, dimensiones complejas del arte*. Hermeneutic. Conicet Digital. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/22598/CONICET_Digital_Nro.3d9414b6-aad5-406c-81c2-1a5e824e92a0_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Cazzola, E. (junio 2012). *Pautas para la estructura del formato de Cine Documental según DocTv Iberoamérica*. Ponencia presentada en el marco de charlas y conferencias del III Festival REC de la Facultad de Artes de la UNLP. La Plata. Argentina.
- Dirección Nacional de Formación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argentina. 2020. *Enlaces compartidos. Activando conversaciones sobre públicos, audiencias y comunidades culturales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación.
- Dufuur, L. (2010). *Tendencias actuales del cine documental*. Recuperado de

<https://es.scribd.com/document/416083250/6-Tendencias-Actuales-Del-Documental>

- Eco, U. (2001). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona. Gedisa Editorial.
- Guarini, C. (2007). *Los límites del conocimiento. La entrevista fílmica*. Revista chilena de Antropología Visual. Número 9. Santiago. PP 1- 12
- Guber, R. (2001). *La entrevista etnográfica o el arte de la no directividad*. Bogotá. Grupo Editorial Norma. Cap 4. Sp.
- Guzmán, P. (1998). *El guion en el cine documental*. Viridiana. 1- 11.
- Maggioli, L. (2018). *Los discursos formales en la universidad. Análisis, reflexiones y producción de textos académicos*. (Apunte de cátedra). Seminario-Taller de escritura académica. Facultad de Artes. UNLP. La Plata. Argentina.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona. Paidós.
- Puccini, S. (2016). *Guion de documentales. De la preproducción a la postproducción*. La marca editores. 229- 239.
- Saer, J.J. (2014). *El concepto de ficción*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Seix Barral.
- Suing, A. (Marzo del 2015). *Géneros y formatos para la televisión digital*. Anagramas. Universidad de Medellín. Recuperado de https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2360/Anagramas_234.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Taylor, S. Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados*. España. Paidós. PP 100 -132
- Zátanyi, M. (2016). *La mirada del arte desde la Filosofía*. Colección La Mirada. Secretaría de Cultura de la Facultad de Artes de la UNLP. La Plata. Argentina.
- Zátanyi, M. (2008). *Arte y creación. Los caminos de la Estética*. Buenos Aires. Capital Intelectual.

Material audiovisual de referencia:

- Alison Klayman [Productora y Directora], (2015). *The 100 Years Show* (película). AliKlay Productions. USA.
- Canal Encuentro [Producción], (2016). *Los visuales* (Programa de televisión), Canal encuentro HD. Argentina. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=OolgAHWL_oA&list=PLZ6TIj4tHElv1vDz__CfAEXzGkCkAsJqf
- Canal Encuentro [Producción], (2015). *En el medio del arte* (Programa de televisión), Canal Encuentro. Argentina. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Z8HjqzSTkkM>
- Colin Day [Productor y Director], (2017). *Saving Banksy* (Película), USA.
- Mike Dibb [Productor], John Berger [Escritor, Presentador], (1972). *Ways of Seeing*, (Serie de televisión). BBC, U.K.
- Scott Dadich [Productor], (2017). *Abstract: The Art of Design* (Serie documental), Netflix. USA.

La Plata, 5 de marzo de 2021