

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
**Licenciatura en Comunicación Audiovisual con orientación en Realización
de Cine, TV y Video**

Imágenes terrenales versus códigos en red

*La producción audiovisual, hacia una redefinición creativa en la forma
instalación*

Programa TAE

2021

Guillermina Brandan Martínez

DNI: 18.835.139

Legajo: 35154/4

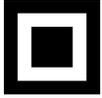
Teléfono: (336) 4311882

E-mail: guillebm1978@gmail.com

Tutora: Julieta Cutta

Link obra:

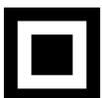
<https://drive.google.com/file/d/1vMejS5Wv73gpOQuKaZMpiba1sFDZqQuL/view?usp=sharing>

RESUMEN

El presente trabajo de grado propone reflexionar sobre la labor del productor audiovisual al momento de gestionar la realización de narrativas audiovisuales en el formato de videoinstalación. Asumiendo una redefinición creativa que posibilita el acompañamiento del equipo de dirección y contribuye a enriquecer el proyecto.

producción audiovisual – videoinstalación – redefinición creativa

FUNDAMENTACIÓN

Rompan todo

Cuando pensamos en el origen de toda producción audiovisual inmediatamente nos remitimos al guión. Una narración que presenta una particular forma de escritura, narrada en tiempo presente, dividida en escenas espacio temporales, que describe imágenes, sonidos, personajes, etcétera. Diversos autores sostienen que a partir de esta herramienta comienza el trabajo para el resto de los equipos. Engranajes que componen esta gran maquinaria audiovisual que al igual que en cualquier proceso industrial persiguen como finalidad la elaboración de un producto para ser posteriormente comercializado, el cual deberá dar ganancias a aquellos hayan invertido en su realización.

A lo largo de mi formación siempre fue el mismo planteo. Una misma matriz aplicable a una ficción o a un documental, a un largometraje o a un corto, a una película o a un programa de televisión; que definía las tareas que debía hacer el productor y los integrantes del resto de los equipos. ¿Pero qué hacer cuando las definiciones, las metodologías, las formas visuales y narrativas no se ajustan a nuestras necesidades y tampoco nos permiten identificarnos? Romper todo.

El proyecto de videoinstalación *Imágenes terrenales versus códigos en red* me ubica en dos roles, en la escritura y en la producción. Ambos comparten la necesidad de adaptación, de búsqueda, de encuentro, de creación de una nueva estructura maleable que permita la concreción de la realización.

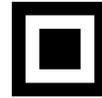
Algo ha cambiado

<<...el cine no es la historia de las reglas, sino la de una manipulación que busca la propia historia. Todo film es la historia de reglas mal aplicadas, por ello, en sentido crítico, la historia del cine es la de las singularidades, la historia de los ritmos que se pueden conservar, la historia de los gestos de estilo.>>

Adrián Cangí (2007)

La figura del productor audiovisual y la manera de trabajo fueron heredadas de un modelo impuesto por Hollywood, el sistema de estudio, en el cual el cine era

pensado como cualquier otra industria de manufactura y que tenía por objetivo la producción en serie. En paralelo a esto se crea un modelo de organización empresarial que concibe una nueva figura, la de director o gestor de proyectos, *project management* (Pardo, 2014, p.11). A pesar de la desaparición del *star system*, la producción audiovisual vuelve a inclinar la balanza por este modelo que está más atento a las necesidades del empresariado que a las artísticas.

¿Qué termina por definir la viabilidad de un proyecto que no tiene como objetivo la comercialización, pero sí su exhibición? ¿Será que en este tipo de propuestas la figura del productor no es necesaria? Si entendemos la producción audiovisual como una actividad lucrativa y observamos que son cada vez más los nombres del empresariado que se acercan a esta, podríamos pensar que una videoinstalación no es una oportunidad de negocio, o que no necesita de la figura del productor para su realización. Con esta mirada netamente comercial podríamos pensar ¿Cuántas historias sin descubrir? ¿Cuántas experiencias sin vivir? ¿Cuántas emociones sin sentir? nos habríamos perdido.

Pienso la producción audiovisual más cercana al concepto de industria creativa¹, desde un lugar que valora las ideas, que acompaña, que apoya, que lucha mano a mano, que continuamente se redefine y adapta para la concreción de un proyecto. La videoinstalación *Imágenes terrenales* transforma el proceso más tradicional que entiende como etapas de producción las siguientes: *desarrollo*, *producción*, *distribución o exhibición*, *emisión y venta* (Pardo, 2014, p.16). En el caso específico de la videoinstalación, se reduce a las tres primeras omitiendo las últimas dos, *emisión y venta*.

Las primeras acciones que realizamos durante la etapa de *desarrollo* fue la escritura del guión y en simultáneo tuvimos que diseñar el espacio. Estos no funcionan de forma independiente, ambos se necesitan, se nutren, se enlazan. Es por este motivo que el guión se reconstruye en una hibridez de guión literario, técnico y escaleta, adoptando una forma de escritura distinta, que está atenta a la proyección, a la disposición espacial, al montaje y al sonido. Una escritura más

¹ La diferencia entre industrias culturales e industrias creativas se produce porque la primera entiende la producción en serie de bienes culturales aplicando los principios de economía liberal a la creación y difusión de arte y cultura. La segunda se centra en valorar las ideas creativas y el conocimiento como factor de desarrollo económico (Pardo, 2014, p.15).

enfocada en la realización que contempla el espacio de exhibición, que en un libro que espera ser reinterpretado por un director para luego filmarse. Las primeras versiones de *Imágenes terrenales*, tendieron a una escritura más tradicional, no tan disruptiva. Se hizo presente el miedo de romper lo conocido, lo canónico, aquello que nos anclaba a una concepción más tradicional pero que en este caso no resultaba útil.

Para el tema que decidimos abordar, la violencia en los medios de comunicación y las redes sociales, la forma de instalación era la que más se adecuaba a nuestras pretensiones, planteándonos ¿qué deseábamos que sucediera? ¿Qué reacción necesitábamos generar en nuestro espectador? Su presencia debía otorgarle otro sentido a la obra y al espacio, ser una figura activa que ya no sólo observa y escucha atentamente, sino que construye una experiencia, su experiencia. Interactúa, recorre, rediseña y vivencia, permitiéndonos reforzar nuestro mensaje. El cambio sustancial que se origina en la producción de este tipo de propuestas sucede en la configuración del espacio de representación, ex espacio de exhibición, que transforma radicalmente las condiciones de enunciación de la imagen (Royoux, 1999, p.2).

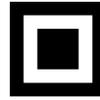
Te llevo para que me lleves

Al pensar en la conformación del equipo para desarrollar este proyecto, en esta primera etapa, intervinimos sólo dos personas. Las tareas realizadas hasta el momento podrían enumerarse en: escritura de guión y diseño de la instalación. Ambas fueron realizadas conjuntamente por quienes asumimos posteriormente los roles de dirección y producción.

Estos roles podemos ubicarlos dentro de lo que sería el equipo creativo. Como lo define Alejandro Pardo (2014): <<El equipo creativo está compuesto por aquellos talentos que crean y diseñan el producto en todas sus vertientes. Se corresponden por tanto con los **creadores** o **autores** en sentido amplio, y por tanto en los principales líderes o responsables del proyecto.

Dentro del equipo creativo (también llamado equipo principal o gran equipo) sobresalen dos cabezas: el DIRECTOR y el PRODUCTOR. [...] El DIRECTOR

es el máximo responsable creativo y el PRODUCTOR es el máximo responsable en la gestión, organización y logística>> (p.70).

Al ubicarme en este lugar, en esta propuesta específica y siendo parte de la génesis, la mirada que tengo de la misma es mucho más cercana, se hace parte de mí. La interrelación de producción y dirección es crucial, esos dos roles por momentos necesitan pensar el proyecto como si fueran una sola persona, a través del intercambio, del diálogo, del apoyo mutuo y de la confianza, provocan que el proyecto se nutra y crezca. Alejandro Pardo (2014) menciona estos principios para mejorar las condiciones de trabajo: unidad de visión creativa, complementariedad y ecuanimidad.

Esta figura de productor, con la cual me siento mucho más representada, creo que es la única que puede gestionar estas propuestas alternativas, por eso es necesario adecuar la producción más clásica y entender que el sentido de la realización es otro, que no se pretende producir un objeto en serie, que se financia de forma independiente o a lo sumo con la ayuda de algún subsidio y que no habrá ganancias, pero sí aprendizaje, experiencia y satisfacciones.

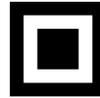
CONCLUSIONES

Algún día será mejor

Imágenes terrenales, nuestro proyecto de videoinstalación, fue un gran desafío. A partir de allí debimos formatearnos, repensarnos a nosotras mismas y todo aquello que habíamos aprendido durante nuestra formación académica. Nos permitió jugar, crear, imaginar, experimentar, inventar formas que nunca habíamos utilizado, entender que no siempre lo establecido funciona, que en algunos casos es necesario reinventar y reinventarse, al igual que los personajes de nuestra instalación. Son estas propuestas las que muchas veces brindan una mirada más crítica de la realidad, que no subestiman al espectador, que lo despabilan y lo hacen reaccionar porque lo necesitan.

En una época en donde la frase de Louis Lumière (1895) “El cine es una invención sin futuro” cobra una mayor significación, Jorge La Ferla (Fundación Telefónica Movistar - Cultura digital, 2021) contribuye afirmando que el cine ha fenecido en su soporte electro mecánico fotoquímico. El video se nos presenta como un dispositivo cercano, económico y democratizador, nos hace evaluar la viabilidad de esta propuesta, acercándose aún más a la posibilidad de salir a la luz y permitiéndonos hacer desde la libertad.

REFERENCIAS

>> Fundación Telefónica Movistar- Cultura digital. (27 de febrero de 2021). *Cine, video (y) digital. Jorge La Ferla*. [Archivo de video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=3Hz_WrcQ0LA

>>Godard, JL. (2007). *Historia(s) del cine*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

>> La Ferla, J. (Comp). (2008). *Historia crítica del video argentino*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini- Malba y Fundación Telefónica.

>>Pardo, A. (2014). *Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales*. Navarra, España: EUNSA

>>Royoux, JC. (2009). *Por un cine de exposición. Retomando algunos jalones históricos*. Recuperado de <http://www.accpa.org/numero5/royoux.htm>

