

MODOS DE HACER – 1

Andrea F. Santoro / petasantoro@gmail.com

Tadeo N. Suarez / teooet@gmail.com

Marcelo Obregón / sr_obregon@hotmail.com

Luis Marecos / luismarecos@gmail.com

Instituto de Investigación y Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL), Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Resumen

Entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de construcción compartido y atravesado por condicionantes sociohistóricos. Un espacio de discusión y problematización del campo audiovisual con vistas a enriquecer los procesos de producción realizativa de los estudiantes promoviendo la reflexión crítica sobre las formas de entender la realización, los procedimientos técnico expresivos, los recursos y materiales de las artes audiovisuales. De esta manera abordamos conceptos y herramientas que se ponen en práctica ante trabajos concretos realizados en grupo por los estudiantes, para alentar reflexiones sobre nuestra disciplina generando discursos y miradas propias. Así se produce una apropiación colectiva de los modos realizativos a través de los conceptos que nutren nuevos procesos realizativos. En este marco, repensar prácticas para ponerlas en contexto, formarnos como productores de conocimiento crítico, es una tarea ineludible que necesariamente debe desarrollarse en y desde el ámbito universitario.

Palabras Clave: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Reflexión Crítica, Lenguaje Audiovisual, Puesta en Forma, Investigación Fílmica.

Los sujetos y el proceso de enseñanza-aprendizaje

Hace tiempo ya que desde distintos territorios se trabaja la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un mero proceso de transmisión de conocimientos, desde alguien que posee el saber hacia otro que no lo tiene, desde un Otro con mayúsculas a un otro como recipiente vacío, sino que se trata de un proceso de construcción compartido y atravesado por condicionantes sociohistóricos.

Esto implica entender al sujeto “que aprende”, como un sujeto activo, marcado por su cultura, hecho por su cultura, pero al mismo tiempo y desde ella con posibilidades de recrearla, de reinventar sus prácticas. Es decir, no es un sujeto que construye el sentido del mundo a su libre albedrío, pero tampoco es sólo un sujeto que reproduce estructuras que lo anteceden, desde aquí se sitúa frente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido uno de los objetivos de la materia es favorecer la apropiación crítica de las perspectivas teóricas y realizativas que se trabajen.

Modalidad de trabajo

Es importante señalar la permanente actitud crítica y reflexiva que llevamos adelante desde la cátedra tanto en lo referente a los contenidos, la bibliografía y la filmografía, como a la forma de llevar adelante este proceso de enseñanza aprendizaje.

Esta dinámica de confrontación reflexiva y balance conceptual, metodológico y productivo, se integra a la práctica en aula a partir de los ejercicios realizativos que producen los estudiantes, cuya presentación se desarrolla en tres momentos: una exposición oral sobre conceptos y herramientas técnico-expresivas del lenguaje audiovisual llevados adelante en el ejercicio; la proyección del trabajo de video, y luego el debate con el resto de la cursada sobre alcances, logros y pertinencia de la propuesta. De esta manera abordamos conceptos y herramientas que se ponen en práctica ante trabajos concretos realizados en grupo por los estudiantes, para alentar reflexiones sobre la propia disciplina generando discursos y miradas propias. Así se produce una apropiación colectiva de los modos realizativos a través de los conceptos que nutren nuevos procesos realizativos.

Cabe distinguir nuestra concepción acerca de los campos de la teoría y de la práctica, y sus denominaciones respectivas en tanto nuestra especificidad. Es necesario que en esta materia introductoria se trabaje la idea de la teoría como herramienta: la teoría no expresa, no traduce, no aplica, sino que es en sí misma una práctica, cada visión/división de mundo es en sí misma un hacer sobre el mundo, sean más o menos conscientes los agentes que las llevan adelante. Se torna indispensable trabajar la idea de la teoría como una herramienta, entendiéndola como una práctica. Entonces distinguimos una *práctica teórica* y una *práctica realizativa*.

La propuesta consiste en que las *prácticas teóricas* no se limiten a la repetición de las lecturas obligatorias sino que en ellas se trabaje con los estudiantes las claves, los mapas que les permitan recorrer los textos escritos y audiovisuales propuestos por la cátedra para reconocer los diferentes parámetros morfológicos de los lenguajes audiovisuales, diferentes modos de puesta en forma fílmica y campos creativos a indagar, descubrir y expandir. Donde se analizarán las obras promoviendo la reflexión crítica sobre las formas de entender la realización, los procedimientos técnico expresivos, los recursos y materiales de las artes audiovisuales.

Un espacio de discusión y problematización del campo audiovisual con vistas a enriquecer los procesos de producción realizativa de los estudiantes.

En los *prácticos realizativos* el objetivo es trabajar con profundidad la puesta en práctica de las herramientas técnicas y los recursos de los lenguajes audiovisuales desde una mirada creativa, crítica y exploratoria, poniendo en juego y desarrollando las claves y contenidos abordados en la práctica teórica.

Una serie de ejercicios realizativos permiten adquirir conocimientos prácticos para la realización de los dos trabajos que estructuran el desarrollo pedagógico fundamental de los estudiantes.

La intención es que los contenidos trabajados en la *práctica teórica* y en la *práctica realizativa* se vayan complementando mutuamente con el objeto de no perder de vista la ausencia de separación, más allá de su distinción, entre teórico / práctico, y de desarrollar y poner en práctica creativa los principios teóricos, metodológicos y prácticos de la realización y el lenguaje audiovisual.

Sobre los ejercicios realizativos:

Las experiencias realizativas alrededor de las cuales se estructuran los contenidos mínimos giran en torno a la realización grupal de un cortometraje con dos momentos de entrega y evaluación (Agosto y Noviembre), dos instancias realizativas sobre un mismo proyecto de base (Video Final, cortometraje de 3 a 5 minutos de duración), que se reformula en el segundo período.

Los trabajos prácticos realizativos que estructuran la cursada son grupales y se desarrollan del siguiente modo:

Primer Período

T.P.: ejercicio sobre cámara y encuadre. Observación y exploración plástica de los recursos del lenguaje audiovisual.

T.P.: ejercicio sobre Espacio fílmico. – Dimensión visual y sonora de su conformación.

T.P.: ejercicio sobre Tiempo fílmico. – Dimensión visual y sonora de su conformación.

Ejercicios de Estilo y Planificación: “Apuntes de estilo para un proyecto de video”. Se desarrollan en niveles de estudio, previos a la entrega del Video Final.

Estudios de Estilo. – Ejercicios de exploración y ensayo formal, una aproximación a la realización del video final.

Trabajo Práctico Integrador del Primer Período:

Estudio de Estilo – 1° Entrega del Video Final Completo. Mesa de evaluación Agosto - Septiembre. Corolario del proceso pedagógico del primer período donde se integran los primeros procesos de aprendizaje del lenguaje y la realización audiovisual y se cruzan las conceptualizaciones y las prácticas teóricas y realizativas.

Segundo Período

El segundo período de la cursada se estructura en función de una *investigación fílmica –a nivel teórico y realizativo-* que cada grupo realizador encara para llevar a cabo la reformulación de su proyecto en base al estudio de problemáticas específicas que surgen del mismo. El equipo docente propone a cada grupo un *objeto de estudio* en función de un *tema de investigación* -con bibliografía y filmografía específicas-, ligado a los enfoques y exploraciones audiovisuales abordados en el proyecto por los estudiantes. La tarea consiste en abordar problemáticas puntuales del lenguaje y la realización audiovisual, indagarlas, confrontarlas, desarrollarlas y profundizarlas conceptual y fílmicamente en función del propio proceso creativo-reflexivo-productivo. Cuyos resultados se materializan en el proceso de formulación - reformulación del trabajo realizativo y en su exposición final en la Mesa de evaluación de Noviembre.

T.P.: Estudio de Estilo. – Reformulaciones del trabajo en función de la investigación fílmica que está desarrollando el grupo.

Trabajo Práctico Integrador de la cursada:

Investigación Fílmica / Video Final –Entrega definitiva – Mesa de evaluación Noviembre. Corolario del proceso pedagógico del primer y segundo períodos donde se integran los procesos de aprendizaje del lenguaje y la realización audiovisual. Donde se cruzan las conceptualizaciones y las prácticas teóricas y realizativas abordadas a lo largo de la cursada.

De la idea a la realización

Un ejemplo que nos que sirve para ejemplificar la modalidad de trabajo desde la puesta en forma audiovisual es el grupo “Doble A” y su video final “Bebop, bop” (2017). En el primer período, el grupo tuvo un desarrollo que se identificó por la profundidad en la indagación, exploración y reflexión de los diferentes recursos audiovisuales que abordaron tanto en la realización de los trabajos prácticos mencionados anteriormente como también en las intervenciones sobre el funcionamiento de las herramientas del lenguaje audiovisual puestas en juego en sus videos y en los trabajos prácticos de sus compañeros. La curiosidad, la recepción y solidaridad para con la cursada fueron cualidades que definieron al grupo a lo largo del año.

Durante el segundo período, el proceso del grupo cambió. Como sucede con gran parte de los grupos realizativos esta es una etapa que funciona como bisagra. Aquí se produce una crisis que los enfrenta a un nuevo universo de infinitas posibilidades. Nuestra propuesta de trabajo cambia y ahora, es el grupo el que propone el camino a seguir. Las puertas de un mundo nuevo se abren: son ellos los que definen los límites en base a su propuesta temática, narrativa y estilística con la cual desarrollarán el Video Final. En este período, identificar los ejes de su propuesta es uno de los pasos más difíciles para los grupos ya que de este modo limitan el universo audiovisual con las herramientas que les interesa explorar. Aquí, nuestra tarea es acompañarlos en su proceso y brindarles aquellas estrategias y recursos audiovisuales que les permitan observar, indagar y reflexionar sobre la puesta en forma que quieren plasmar en pantalla.

El grupo decidió experimentar con el extrañamiento espacio-temporal en un cortometraje de ficción. El eje estilístico-narrativo para la construcción audiovisual de

este extrañamiento fue la fragmentación del espacio y tiempo fílmico. La excusa narrativa que encontraron en las primeras instancias del proyecto fue basarse en el concepto de “loop”, la reiteración de un momento que sufre el personaje central y que lo sumerge en un mundo del cual está prisionero. Algunos de los referentes fílmicos que el grupo tenía eran *Coherence* (USA, UK, 2013) del realizador James Ward Byrkit y *Lost Highway* (Fra., USA, 1997) de David Lynch.

Frente a las primeras entregas escritas en las cuales los grupos abordan su idea y tema, la estructura narrativa y su propuesta estética, nuestra participación como cuerpo docente es poner en crisis sus propuestas con el fin de que reflexionen y puedan desarrollar una nueva mirada sobre el proyecto, reposicionando al grupo frente a sus deseos, experiencias y conocimientos. Las correcciones giraron en torno a la construcción del extrañamiento espacio-temporal. El grupo desarrollaba el “loop” sólo en ciertas escenas que rompían el desarrollo lineal y cronológico de la estructura narrativa, confinando uno de los ejes estilístico-narrativos disparadores de su propuesta a ciertos momentos de la estructura general del cortometraje. La apuesta desde un primer momento fue intervenir en función de que exploten las posibilidades de este recurso audiovisual y lo desplieguen a lo largo de toda la estructura del video para expandir sus horizontes y perspectivas realizativas.

Para ello no sólo era necesario trabajar la estructura narrativa del cortometraje sino, en especial, de empaparse de diferentes recursos audiovisuales que puedan “coser”, articular los diferentes espacios, tiempos, personajes y objetos dispersos a lo largo del relato. Profundizar sobre la propuesta estilística a partir de la investigación sobre el lenguaje audiovisual fue una de las claves para que puedan “abrir” la estructura del Video Final. Ya en la consigna para la realización del 1° estudio de estilo surgían los ejes estilísticos centrales de su propuesta estética: *Explorar en una secuencia la construcción del extrañamiento espacio temporal, desde la planificación y el montaje. Su articulación con el punto de vista y de escucha del personaje, modulación rítmica, encuadre y fuera de campo.*

Las aproximaciones realizativas y conceptuales hasta la 1° entrega del Video Final completo, se vincularon al desarrollo de estos ejes, siendo el trabajo de la mirada del personaje una de las claves para articular la fragmentación espacio temporal y el extrañamiento que el grupo deseaba explorar. La afinidad estilística con la obra de David Lynch, uno de los referentes que habían propuesto desde los comienzos, se hacía más estrecha y sólida.

Aún así, el grupo todavía tenía problemas a la hora de materializar las búsquedas realizativas en función de la perspectiva que estaban explorando en los trabajos prácticos de estilo, los borradores y sus vínculos con los referentes fílmicos ya mencionados. Un aspecto central era la comprensión y apropiación de la mirada como el recurso capaz de articular la planificación de sus trabajos prácticos.

Uno de los momentos fundamentales dentro de la propuesta pedagógica de la materia es la Mesa de Evaluación de la 1° Entrega del Video Final completo, aquí es donde se integran los primeros procesos de aprendizaje del lenguaje y la realización audiovisual y se cruzan las conceptualizaciones y las prácticas teóricas y realizativas con el conjunto de las comisiones de cada turno respectivamente.

Para “Doble A” fue el momento en el cual comprendieron el funcionamiento de aquellos recursos audiovisuales que debían reformular y estaban ligados a una de las problemáticas más frecuentes en los Videos Finales: la construcción fílmica de la situación. En la primera versión de “Bebop, bop” el grupo realizador describía las situaciones más que construirlas a partir de las herramientas y estrategias del lenguaje audiovisual. La utilización de planos donde el sentido y las sensaciones recaían en las acciones físicas de los personajes, exponía desde las falencias de los actores hasta el quiebre y rotura de atmósferas y climas, perdiendo de este modo las riendas del relato que buscaban construir. El trabajo del encuadre se limitaba a exhibir más que a sugerir, afectando de este modo el funcionamiento del cortometraje.

El objeto de estudio asignado para este segundo período fue el siguiente: *Alteración espacio-temporal desde la construcción del punto de vista y el punto de escucha. Ritmo y narración.*

Se proponen algunos ejes con los cuales reformular los aspectos que no funcionaban y profundizar los hallazgos formales del grupo en la primera entrega.

Este período de investigación filmica permitió al grupo identificar el funcionamiento del lenguaje audiovisual en su trabajo y materializar los conceptos en las páginas y las pantallas. La puesta en relación de la filmografía y bibliografía asignada para la investigación con su propuesta narrativa y estilística nutrió a la mirada del grupo con la claridad conceptual y realizativa para no sólo resolver las problemáticas presentes en la primera entrega, sino ir por las búsquedas narrativo-estilísticas propuestas al comienzo de su proceso con el proyecto.

El trabajo del punto de vista y escucha a partir del encuadre visual y sonoro les permitió no solo construir las situaciones filmicamente sino también establecer el sistema de relaciones para sostener la fragmentación espacio temporal que desplegaron a lo largo de toda la estructura narrativa. El trabajo del fuera de campo desde el encuadre como también desde el diseño sonoro cobró relevancia, configurando un universo fílmico que dejó de señalar situaciones para construir emociones y sentidos. El trabajo de la mirada como articuladora del espacio y tiempo fílmicos fue central para la “apertura” de la puesta en forma del video, que dejó de tener algunas escenas “fragmentadas” para contagiar a todo el trabajo con ese recurso, redoblando las apuestas de la 1° Entrega del Video Final.

En este segundo período, el proceso de investigación y producción sobre las estrategias y herramientas de los lenguajes audiovisuales le ofreció al grupo la confianza para materializar en la pantalla las imágenes, sonidos y relaciones que soñaban. Seguridades que les brindaron mayores libertades y nuevas perspectivas para expresar aquello que buscaban narrar, extendiendo esa confianza a un espectador atento y consciente. Confiar en los lenguajes audiovisuales es un proceso de creación y descubrimiento, de indagación y conocimiento.

Conclusiones

En este marco, repensar prácticas para ponerlas en contexto, formarnos como productores de conocimiento crítico, es una tarea ineludible que necesariamente debe desarrollarse en y desde el ámbito universitario.

Hacemos nuestras las ideas de Edgar Morin en tanto que el desafío de la globalidad se plantea en relación al desfase entre un saber disciplinario cada vez más especializado y realidades cada vez más poldisciplinarias. La respuesta es propiciar una forma de pensamiento tal que contemple plantearse los problemas fundamentales de la propia condición y del propio tiempo sin perder la concreción analítica pero atendiendo a la capacidad de contextualizar. Considerar al arte y al cine en particular como *escuelas de la cualidad poética de la vida* que forman ciudadanos capaces de afrontar los problemas de su época. (Morin, E, 1998)

Referencias bibliográficas

Morin, Edgar (6 de julio de 1998.). *Cómo enseñar a pensar*. Clarín.

Referencias filmográficas

Basaldella, Cabrera, Mercado, Morel, Palermo, Parodi, Romero, Ruffolo, Skrt, Sutter, Sturla, Uhalde, (2017). *Bebop, bop*. Cortometraje. Argentina. Realización 1.FBA. UNLP

22 y 23 de agosto de 2019

ISBN 978-950-34-1791-1

**9° JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y PROYECTUALES (JIDAP)**

Secretaría de
Ciencia y Técnica

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA