

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

**UNIVERSIDAD NACIONAL de LA PLATA
FACULTAD de ARTES
DEPARTAMENTO de ARTES AUDIOVISUALES**

Trabajo de Graduación de la Licenciatura en Artes Audiovisuales con Orientación en
Realización.

Programa TAE 2021

Título: Música colectiva; una serie de escenarios musicales en movimiento.

**Subtítulo/Tema: La construcción de un formato de serie web situada en una
producción audiovisual comunitaria.**

ECKERDT, María Claudina
D.N.I: 37172639
Legajo N°: 62959/9
Teléfono: (0221) 15-5700675
E-mail: aniduaalc@hotmail.com

Director de tesis: Antonio Zucherino
E-mail: zucherinoantonio@gmail.com

Grupo:
RIOS LONGOBUCCO, Gerónimo
D.N.I: 37101799
Legajo N°: 63020/8
Teléfono: (0299) 15-4712531
E-mail: gero.rios92@gmail.com

Resumen:

A partir de la realización de la serie web documental “Música colectiva”, la siguiente tesis pretende reflexionar sobre cómo se elaboró el formato seriado teniendo en cuenta los objetivos narrativos ligados al territorio y al valor cultural de lxs artistas locales, las posibilidades desde la producción (los recursos disponibles) y el destino/pantalla final.

Música Colectiva es un proyecto de serie web de microprogramas documentales audiovisuales que se propone difundir a través de plataformas web, señales televisivas locales y redes sociales, una serie de tres piezas documentales de entre seis y doce minutos, con el objetivo de visibilizar la diversidad del trabajo creativo de distintos cantautores y cantautoras utilizando como escenario el espacio y transporte público de la ciudad de Neuquén. Además, la selección de lxs artistas para cada uno de los microprogramas tuvo como objetivo dar muestra de la pluralidad de géneros musicales, de formas de producción, de escenarios y geografías presentes en nuestra región.

Palabras clave.

Música colectiva. Serie web. Documental. Formato. Territorio. Artistas locales. Microprograma.

Objetivos.

La siguiente tesis para la Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización pretende reflexionar sobre la producción en la realización audiovisual comunitaria en Neuquén desde la construcción del formato de una serie de microprogramas documentales. Se busca analizar el proceso desde la idea y estructura narrativa inicial hasta la concreción en rodaje, teniendo en cuenta el destino/pantalla del audiovisual. ¿Cuáles son las motivaciones y objetivos que nos llevan a realizar una serie web en Neuquén? ¿Cómo es realizar una serie web comunitaria en Neuquén? ¿Cómo crear un formato de serie web que tenga unidad, anclaje local y a la vez sea rentable y viable desde la producción? ¿Qué estrategias de producción podemos adoptar para llevar adelante un proyecto de esta índole?

Sobre la elección de producir audiovisual en Neuquén.

Para tratar de esbozar posibles respuestas a las preguntas mencionadas, primero es necesario hacer una breve introducción sobre la decisión de realizar audiovisual en Neuquén. Luego de terminar mis estudios en la Universidad Nacional de La Plata decidí volver a vivir a mi ciudad natal: Neuquén. Esta decisión tuvo que ver con diversos motivos, uno de los más importantes fue la posibilidad que me brindaba la Asociación Civil “La Propaladora” para desarrollar proyectos audiovisuales situados, relacionados a algunas de las temáticas y ejes que más me interesaban: la cultura neuquina y el río. “La Propaladora” posee una radio y productora comunitaria en el barrio Canal V de la ciudad de Neuquén y plantea una forma de comunicación barrial, con especial ahínco en el valor cultural local. Como nos convocaba el mismo interés cultural sobre la región, comenzamos a buscar de qué manera podíamos financiar la realización del proyecto. Decidimos presentar el proyecto en el concurso FOMECA para Medios Comunitarios del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el año 2019, para lo que formulamos y presentamos una carpeta con la idea y motivación, la propuesta narrativa y estética y presupuesto. La posibilidad de producir de manera formal, contar con dinero disponible para el pago de honorarios, la adquisición y alquiler de los equipos necesarios para el rodaje, para la movilidad y viáticos radicaba en la oportunidad que nos daba el FOMECA.

Junto a mi compañero de tesis vimos en Música Colectiva la posibilidad de relacionarnos con el ambiente musical local y contribuir a la difusión de las obras musicales y la producción artística de la región. Además, nos parece interesante que la serie también funcione como un documento de época, un registro de lxs artistas y las producciones en un tiempo determinado. Es necesario mencionar que años anteriores ya habíamos trabajado en proyectos comunitarios dentro de la Asociación; realizamos varios spots comunitarios y una serie de microprogramas sobre el Arte (y lxs artistas regionales) en escuelas públicas de la región. Desarrollamos todos los roles que se precisan en una producción audiovisual: desde la idea, el desarrollo y confección de la misma en una carpeta para la presentación al concurso FOMECA, elaboración de guiones, propuesta estética, presupuestos y planes de rodajes, hasta la gestión en las instituciones involucradas, solicitud de permisos, contacto con lxs artistas, cámara en rodaje, sonido directo, edición de video y post-producción de imagen. Considero que es importante mencionar estas experiencias previas ya que forman parte del diagnóstico regional que fuimos haciendo cada vez que regresamos a Neuquén en relación al sector y la actividad audiovisual. En este sentido, me parece interesante la afirmación de Virna Molina (2008) "... nos consideramos Realizadores Integrales porque no concebimos la producción cinematográfica como un proceso separado de la realización del film. Lo consideramos un acto único" (p. 1). ya que esboza la forma de producir que veníamos adoptando, considerando que el proyecto se enmarca en un tipo de realización que es comunitaria.

Creemos que era importante que este proyecto se desarrolle en el territorio por el valor cultural e identitario que surge del encuentro entre la producción musical de artistas locales, el espacio público y el transporte urbano; replantear el escenario y el acto performativo musical. Según Bill Nichols (1997) "Los documentales, en cambio, son una parte esencial de las formaciones discursivas, los juegos sintácticos y las estratagemas retóricas a través de los que placer y poder, ideologías y utopías, sujetos y subjetividades reciben representación tangible" (p. 39) y es por esto es que decidimos abordar la serie desde el documental. Entendemos que la música no sólo representa a una cultura y a lxs actores sociales mediante las letras, sino que también lo hace desde sus formas de producción, los instrumentos que se utilizan, el lugar o contexto social y geográfico donde se realiza entre otros factores. Como toda creación humana relacionada al arte, la producción

música y en nuestro caso la forma audiovisual, son discursos que construyen imaginarios sociales que son reinterpretados por lxs espectadores. Jill Godmillow (2007) dice que “Cambiar las mentes de las personas o las maneras de ver está siempre allí en las bases de la no-ficción. Pero la noción de “ejercer el poder” suena un poco fuerte para la mayoría de los documentales, a menos que podamos aceptar que entendemos que esos filmes ejercen el poder a partir del cambio de conciencias, por sus intentos deliberados de cambiar las relaciones de los espectadores con el sujeto a partir de re contextualizarlo en el espacio y tiempo dado y en el campo intelectual del filme” (s.p.) Nuestra intención al momento de elegir el formato (la forma discursiva) fue que las personas que transitan el espacio público relacionado al transporte puedan verse representadas mediante lxs actores sociales presentes en cada capítulo, con lxs artistas y los espacios por donde circulan habitualmente; un poco *a modo de espejo*, pensando también en la posibilidad de que consuman la serie en los momentos de viaje desde sus dispositivos móviles.

Decidimos trasladar la performance musical al espacio público (y en movimiento) para correrlo de las formas más tradicionales relacionadas a un escenario y un público orientado frente a él, porque entendemos al espacio público como un producto histórico-social, político e ideológico. En este sentido, me parece pertinente retomar las palabras de Ana Bugnone (2013) en un análisis que realiza sobre una serie de acciones (obras) llamadas señalamientos, de Antonio Vigo, entendiéndolas como una nueva configuración del arte. Ana Bugnone menciona que “...el espacio tiene una condición política, dada por las disputas de poder para intervenir en él como producto del mundo social y, aunque no siempre son evidentes, le quitan cualquier neutralidad aparente. En estas pugnas políticas y estratégicas, se abre el camino no sólo para acciones dominantes, sino también para las contrarias al orden que se impone sobre ese espacio” (p. 11). Elegimos como escenario el espacio público y no aquellos escenarios, estudios o teatros donde habitualmente se presentan la gran mayoría de lxs artistas porque consideramos a lxs artistas como constructores de sentido y de conocimiento, en un contexto particular, con condiciones materiales, sociales y culturales determinadas. Nuestro objetivo era mostrar a lxs artistas como trabajadorxs de la cultura, en su labor continua por aportar a lxs sujetxs sociales otras formas de ver y percibir la realidad, lógicas de pensamiento diversas y herramientas comunicacionales.

Además, decidimos utilizar el transporte público urbano ya que es un servicio empleado por una gran parte de la comunidad, y nos permitía mostrar diversas zonas de la localidad. Al momento de seleccionar las locaciones para rodar las entrevistas, donde lxs artistas tomarían el transporte público, optamos por los espacios donde realmente circulan lxs actores y actrices sociales. En la etapa de investigación, consultamos a cada artista o grupo de artistas sobre sus trayectos frecuentes y con esa información seleccionamos una línea de colectivos, elegimos zonas habituales, en sus barrios, con el objetivo de variar los espacios y mostrar la antes mencionada diversidad de paisajes urbanos y rurales.

Asimismo, la selección de lxs artistas para cada uno de los microprogramas tuvo como objetivo dar muestra de la pluralidad de géneros musicales presentes en nuestra región. Esta investigación contó con el antecedente de que la mayoría de lxs artistas, incluso muchxs que no se incluyeron en el proyecto, fueron entrevistadxs en programas radiales de la Asociación. En la etapa de preproducción comenzamos a trazar un mapa provincial con artistas de varias localidades donde había servicios de transportes urbanos, para que se viera reflejada la diversidad cultural y geográfica. Luego de que se nos adjudicó el concurso, las condiciones económicas, de equipo y movilidad cambiaron, razón por la cual desde la producción tuvimos que ajustar el presupuesto y cronogramas, acotando la selección a artistas de la ciudad de Neuquén y alrededores.

Sobre el formato de serie web comunitaria.

“consideramos pertinente hablar de nuevas pantallas, nuevas porque nacen en un mundo comunicacional donde las pantallas insignes son el cine, la televisión y el video. Las pantallas implican una imbricación con la imagen, y de ello con lenguajes. Este dato no es menor cuando desde la comunicación focalizamos en los procesos de construcción de sentido. La imagen fotográfica, la animación, el dibujo, el audiovisual y el multimedia confluyen en estas pantallas. Una multiplicidad de lenguajes se pide prestada a viejas pantallas y viejos soportes para llenar sus espacios y tiempos, pero muchas veces sin decirlo las nuevas pantallas guardan el deseo de la especificidad identitaria de sus narraciones” (Norberto Leonardo Murolo, 2012, p. 1)

Pensamos que el público destinatario de la serie es el segmento de jóvenes

adultos que sigue a cada uno de los artistas, por eso consideramos el formato breve de Serie Web, ya que esta franja etérea consume gran parte del audiovisual mediante el celular en plataformas virtuales como Youtube. Buscamos construir un contenido breve que resulte más sencillo de disfrutar en un momento de recreo o en un viaje en el colectivo de regreso a su casa. Tomando la concepción planteada por Murolo (2012) sobre las nuevas pantallas como un lugar donde se hibridan lenguajes y se pueden crear narraciones con estructuras específicas, podemos afirmar que en Música Colectiva comenzamos a trabajar en un formato de serie web en movimiento, no sólo porque transportamos la escena de la performance musical al transporte público que recorre la ciudad, sino porque también pensamos en las pantallas finales que implican el traslado de los posibles espectadores desde sus lugares de trabajo o estudio hasta sus casas.

Determinamos un esquema de secuencias breves para dotar de unidad a todos los capítulos: establecimos un primer momento para la presentación de los personajes camino a la parada del colectivo, un segundo momento de entrevista en la garita mientras esperan la llegada del transporte público, y un tercer momento donde se desarrolla la performance musical en vivo sobre el transporte en movimiento hasta llegar a destinos diversos donde los artistas se bajan del colectivo o tren y se alejan de la cámara. Este esquema fue conformado teniendo en cuenta el destino/pantalla de la producción, el tiempo, los recursos humanos disponibles, el equipamiento y el capital económico con los que contábamos. Como menciona Virna Molina (2008) sobre la realización integral en el documental: “Con cada film diseñamos un esquema de producción acorde a las necesidades del mismo, garantizando su factibilidad con la mayor libertad artística” (s. p.). Como ya se mencionó antes, el destino de la producción estaba pensado principalmente para plataformas web de reproducción, y por esta razón es que trabajamos sobre un formato de serie web breve adaptable a los distintos dispositivos y tiempos de consumo de dichas plataformas. Decidimos que la serie fuese abordada, según la clasificación planteada por Bill Nichols (1997), principalmente desde una modalidad documental de tipo observacional, con el registro directo de la performance en el transporte público urbano, incluyendo segmentos de entrevistas en las paradas de los transportes públicos. La elección de estructurar el guión y que la propuesta general de los microprogramas partan de la observación, surge a partir de la reflexión sobre la realidad; en relación a la intervención nuestra (los realizadores)

sobre la realidad dada. Establecimos como una de las principales premisas partir de lo real para que el espectador pueda reconocerse en lxs personajes y en las locaciones y generar la sensación de cercanía con lxs protagonistas ya que como se mencionó antes, entendemos a lxs artistas como parte fundamental de la comunidad, como trabajadorxs culturales que contribuyen al acervo cultural y del conocimiento.

Por otra parte, planteamos secuencias en donde tuvimos la posibilidad de controlar las situaciones; para la presentación de lxs personajes y en la entrevista en las garitas del colectivo y la estación del tren (realizada a dos cámaras con luz natural). Al subir al colectivo, la propuesta planteada consistía en que lxs musicxs se acomodan y toquen algunas canciones para lxs pasajers; en este segundo momento ya no teníamos tanto control sobre la situación, e incluso a partir del análisis del referente “La Blogothèque”, nos incorporamos como realizadorxs al hecho artístico dentro de los encuadres. El objetivo no fue eliminar la presencia de la cámara y del equipo técnico, sino que lo que buscábamos era generar una sensación de continuidad espacio-temporal en el espectador, para lograr empatía y proximidad a la situación cotidiana. Esta decisión narrativa y estética, resolvía además varios aspectos de producción: nos daba la posibilidad de rodar en una sola jornada, de forma continua a tres cámaras, abaratando costos de traslado, equipos y recursos humanos. El desafío radicaba en la planificación y coreografía de las cámaras y el registro del sonido en vivo, teniendo en cuenta el ruido que produce el motor de un colectivo, el tránsito y el movimiento aleatorio del traslado en el transporte.

El objetivo de trabajar con lo real tuvo modificaciones a partir de una prueba piloto que realizamos en un colectivo interurbano. La situación no fue propicia para nuestra propuesta y tampoco para trabajar. El flujo de pasajers era muy grande y no nos permitía tener ningún control desde las cámaras como tampoco permitía el desarrollo de una buena performance de lxs artistas. Luego de esa prueba y de un debate intenso sobre el propósito de la serie de trabajar con lo real y con el espacio público y los contextos cotidianos (incluyendo lxs actores y actrices sociales reales), gestionamos con el servicio de transporte de colectivos que nos cedieran una unidad para que podamos realizar el recorrido, con algunxs extras y pocxs pasajers ocasionales. La excepción transcurre en el Tren del Valle; allí trabajamos con actores y actrices reales. El tren nos permitía operar de forma más ordenada; el

espacio físico era mayor, el movimiento del vehículo es más suave por lo que teníamos un mayor control desde las cámaras, y además establecimos como estrategia rodar la performance en un horario donde el flujo de pasajeros no fuese tan intenso.

Después de utilizar estas estrategias más ficcionales y controladas sobre la puesta en escena, en relación al objetivo de trabajar sobre lo real, considero que el producto final refleja en gran parte los aspectos a los que pretendíamos llegar. Los espacios (públicos) conforman a los artistas, los contextualizan y forman parte del hecho artístico. El transporte público funciona como un nuevo escenario; los músicos, la performance en movimiento, la producción audiovisual, los realizadores y el público de pasajeros confluyen en un tiempo y un espacio preciso, en donde se incorporan geografías, personajes y situaciones cotidianas que resignifican la producción artística como una producción colectiva.

Conclusiones.

Luego de la reflexión desarrollada sobre el proceso de elaboración del formato y la producción de la serie web “Música colectiva” puedo afirmar que para producir desde y para el territorio, en sectores donde no solemos contar con grandes equipos, siempre vamos a enfrentarnos con desafíos. Resolver los inconvenientes que se presenten sin descuidar los objetivos realizativos radica en gran parte en la planificación de estrategias de producción que tengan relación con las propuestas narrativas y estéticas para potenciarlas. Considero que el trabajo de enmarcar la producción en un proyecto comunitario, con especial énfasis en el territorio y en la producción cultural, fue un objetivo logrado en la serie. Encontramos los medios para producir y adaptamos la propuesta de la serie en un formato viable que incluya nuestro posicionamiento y el de la asociación sobre el valor identitario y cultural de nuestros artistas locales, y de las producciones artísticas en general. Además, me parece necesario valorar que la posibilidad de realizar “Música Colectiva” y esbozar esta reflexión tienen que ver con el trayecto de formación que comencé a recorrer en la Facultad de Artes, gracias a que contamos con una educación pública, gratuita y de calidad.

Bibliografía.

Nichols, Bill (1997). "Modalidades documentales de representación" en *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós.

Bugnone, Ana. (2013). "El espacio público en la poética de Edgardo Antonio Vigo: Los señalamientos" Páginas, 5 (8), 9-51, en *Memoria Académica*. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6403/pr.6403.pdf

Murolo, Norberto Leonardo (2012). "Nuevas pantallas: un desarrollo conceptual". Recuperado de: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/24_Murolo_V80.pdf

Godmillow, Jill (2007). "Conversaciones de Jill Godmillow con Ann-Louise Shapiro ¿Cuán real es la realidad en los filmes documentales?" (fragmento). Recuperado de: <http://leyendocine.blogspot.com/2007/05/cun-real-es-la-realidad-en-los-filmes.html>

Referencias de producciones artísticas.

Vincent Moon (2003 hasta la actualidad). "La Blogothèque" en *Take away shows*, serie documental. Recuperada de: <https://www.blogotheque.net/about>

Link de reproducción privado de la obra:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRdo0bSEwnWliBPBaBW00kiOjBSskF_ia