Dirección de arte audiovisual. Adecuación virtual; exploraciones conjuntas

Hojenberg, Vanesa Muriel

Introducción

El presente texto expone instancias del trabajo desarrollado durante el primer cuatrimestre de 2020 en las asignaturas Dirección de Arte Audiovisual I y II de las carreras Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Licenciatura en Dirección Cinematográfica. El documento presenta la dinámica y estilo de trabajo planteado desde la cátedra ante la migración de la cursada presencial al espacio de encuentro sincrónico virtual ofrecido por la plataforma Blackboard. Asimismo, se establecen las características y necesidades generales de la asignatura y de la actividad en el ámbito profesional, la naturaleza colaborativa del área audiovisual y las implicancias de un contexto en transformación. Paralelamente, se reflexiona acerca del rol de los diversos actores involucrados -profesora, asistente académica y estudiantes- en la construcción de esta nueva experiencia.

Los objetivos de esta experiencia en el contexto de la adecuación virtual son:

-Abordar de modo integral los contenidos presentes en la Planificación Académica de las asignaturas.

-Construir una dinámica de trabajo colaborativa que favorezca la interacción entre los distintos actores (alumnos/asistente académico/docente)

-Favorecer el desarrollar una experiencia de aprendizaje significativa.

Desarrollo

La Dirección de Arte es una actividad no específica del área audiovisual que se caracteriza por una evolución dispar -y a veces poco clara- fuertemente relacionada al desarrollo de la industria cinematográfica en cada país. Su responsabilidad se relaciona con la puesta en imágenes del guion en función del punto de vista del director, los propósitos del productor y en armonía con el director de fotografía. Dentro del ámbito académico, a lo largo de los tres primeros años -y dado que las asignaturas del área se ubican en el último año de las carreras mencionadas en la introducción- los estudiantes realizan su práctica de modo intuitivo. Por este motivo, al comenzar la cursada, cuentan con experiencias y conocimientos previos que favorecen la comprensión de los distintos contenidos pero que -en ciertos casos- exigen un trabajo de alfabetización o resignificación conceptos, usos o costumbres que parten de una construcción propia y que en realidad no se adecúan a los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales.

El trabajo sobre la correcta conceptualización y desarrollo de la actividad en su carácter reflexivo, creativo integral, logístico y metodológico está presente en ambos niveles de la materia y expone desafíos variables, muchas veces sujetos al recorrido e intereses de cada estudiante, las carreras de origen y la apropiación lograda a partir del desafío expuesto en el Proyecto Integrador (PI).

El PI de ambas asignaturas contempla las tres etapas de trabajo propias de la actividad audiovisual -preproducción, realización y postproducción- orientadas a la realización de un cortometraje de ficción de tres minutos de duración. Se trabaja a partir de disparadores creativos dados por la cátedra y se articula con los intereses emergentes de los estudiantes.

La etapa de preproducción involucra inicialmente el desarrollo general de la idea, el relevamiento de información documental necesaria para establecer -luego- el estilo visual general y la puesta en imagen en un *artbook* integral que se organiza en tres instancias destinadas a la estética general, personajes y decorados. A continuación, se trabaja en la búsqueda de locaciones y casting, se abordan distintas opciones de producción: préstamo, realización, canje publicitario, compra y/o alquiler de ropa y accesorios acordes a la propuesta de vestuario y caracterización. A su vez, se piden prestados, realizan o alquilan muebles y diversos objetos necesarios para la ambientación. Concluida esta etapa, se realiza el cortometraje: dicha producción puede tener lugar los estudios de la facultad y en diversos espacios públicos o privados que pueden intervenirse, modificarse y transformarse en función de los requerimientos expresados en la etapa creativa de la preproducción. Si bien habitualmente se privilegia el trabajo en grupo -propio de la actividad audiovisual- en los últimos cuatrimestres se ha explorado el enfoque autoral de cada PI abordándose de modo individual.

Al comienzo del primer cuatrimestre de 2020, se realizó en ambas asignaturas, el planteo de los PI y se comenzó a trabajar de modo presencial a partir de los disparadores dados. Fue en esa etapa en la que -dado el contexto de pandemia- se realizó una súbita migración al plano virtual que tuvo como espacio de desarrollo (luego de un par de semanas de transición híbrida) la Plataforma Blackboard. Ante este cambio, uno de los desafíos más claros se relacionó con cómo trascender las limitaciones propias de este nuevo escenario y sostener de modo creativo y motivador una experiencia que favoreciera el aprendizaje de los contenidos de modo significativo.

Propuesta pedagógica y metodológica

Durante las dos primeras clases *online,* se continuó la comunicación utilizando el correo electrónico. Se trabajó durante el horario de clases recibiendo las propuestas de los alumnos y reenviando las correcciones de las mismas, en un intento de sostener una dinámica sincrónica e impulsar la fluidez de la metodología de trabajo prevista.

El espacio presencial tiene su propia idiosincrasia y al migrar a Blackboard como plataforma de trabajo, fue necesario trabajar en el reconocimiento de sus características y posibilidades; surgieron situaciones nuevas y específicas a considerar: dificultades técnicas, de conectividad y de recursos plantearon la necesidad de tomar una decisión en relación a qué orientación iban a tener las cursadas. El objetivo docente fue realizar esta migración respetando el espíritu creativo de cada asignatura, sus contenidos, exploraciones y los tiempos de trabajo previstos para el cierre del PI. Inicialmente, se debía trabajar sobre la motivación de los alumnos quienes -ante el contexto y el cambio de modalidad de cursada- manifestaban inquietudes y preocupación. Se trabajó en el reconocimiento de los distintos actores y -a partir de las características de las dos comisiones se inició un proceso de adecuación. Como parte del proceso, se emprendió una búsqueda de ejemplos y disparadores complementarios totalmente diferente a la trabajada en el contexto presencial; se amplió la inclusión de *links* de cortometrajes realizados con diversas técnicas de animación, se incorporó la exhibición de libros con *pop up* e ilustraciones interactivas y se hizo especial énfasis en la impronta autoral expresada en trabajos realizados por alumnos de cuatrimestres anteriores.

El material presentado tuvo impacto diverso en cada grupo y en cada estudiante. Algunos hallazgos de interés en el uso de material bibliográfico se encontraron en las clases destinadas a color como eje. La posibilidad de acceder a versiones online del texto utilizado facilitó la apropiación de la información y simplificó la articulación con ejemplos puntuales que se expusieron o modelizaron en la clase sincrónica. Se presentaron distintas armonías de color con materiales y elementos de fácil acceso favoreciendo la percepción de los efectos planteados y se reflexionó acerca de los mismos. Esta experiencia, realizada también de modo presencial, le dio -en este caso- un mayor sentido a la teoría a partir de la práctica y fue luego determinante en el desarrollo estilístico y argumentativo de los trabajos. De esta manera -y si bien el cambio de contexto, las limitaciones de realización y la dificultad para cumplir con ciertas etapas de trabajo, podrían haber alentado a la elección de un enfoque con mayor anclaje teórico y menor desarrollo proyectual- se privilegió preservar el sentido y espíritu de las asignaturas respetando -a su vez- el estilo pedagógico consolidado por la Facultad. A partir de un trabajo docente constante, consecuente y con la colaboración de la asistente de cátedra y su aporte como ex alumna y asistente de cursada presencial, se logró sostener la naturaleza creativa de la propuesta original y acompañar a los estudiantes en sus procesos.

En ambas comisiones se avanzó con lo previsto en la planificación. Resultó significativo el proceso de *feedback* que se consolidó en Dirección de Arte Audiovisual I. En esta asignatura, se logró un enfoque colaborativo, se trabajó de un modo solidario y participativo poco frecuente -aún- en las cursadas presenciales. En el proceso, los alumnos se involucraron activamente en la presentación de sus avances, hicieron sugerencias a sus compañeros e intercambiaron información acerca de distintos recursos y herramientas disponibles. La carga horaria de clase se aprovechó en su totalidad y recibir avances o consultas por fuera del horario de clase resultó frecuente.

Evaluación de Medio Término-Momento 2

Al llegar al Momento 2, los estudiantes tenían resuelta su puesta en imagen y -debido a la cuarentena- ya se habían enfrentado al primer gran desafío relacionado con las limitaciones operativas existentes en vistas al rodaje. Se acompañó a cada alumno en su búsqueda y la misma se amalgamó con el guion y el discurso estético previsto desde la Dirección de Arte. Para la realización, la mayoría de los estudiantes optó por explorar técnicas de animación diversas que -en muchos casos- no habían aplicado con anterioridad. Este aspecto, también representó un desafío pedagógico ya que los procesos de enseñanza de ciertos contenidos con alto nivel de inclusividad -como *scouting* y ambientación, prueba de vestuario y envejecimiento de prendas- habitualmente se consolidan con su práctica que -en esta oportunidad- no pudo concretarse. En su lugar, se trabajó desde el relato y la ejemplificación, pero también desde la exposición procedimental por parte del docente. Una de las clases se dedicó a mostrar distintos procesos de envejecimiento y alteración de textiles y también a exponer cómo los materiales podían generar -al alterarse, moverse o iluminarse- efectos inesperados deseados (o no) en trabajos que utilizaban diversas técnicas de representación. A pesar de la cuarentena, dos estudiantes -una en cada cursada- perseveraron en su propósito de trabajar con actores y en locaciones reales. En esta oportunidad, la práctica se realizó a partir de los recursos de ambientación disponibles en sus casas y caracterizando a sus familiares. Dichas acciones -habitualmente desestimadas en estas asignaturas- se capitalizaron alentando procesos de hibridación con otras técnicas que favorecieran la impronta estilística y expresiva; animación e intervenciones gráficas favorecieron la consolidación de la propuesta de Arte. Las sugerencias y propuestas realizadas por pares contribuyeron en el desarrollo.

Durante ambas cursadas se estimuló el pensamiento reflexivo creativo al momento de tomar decisiones y fundamentarlas y se trabajó en la articulación de los intereses emergentes de los estudiantes en armonía con los contenidos de la asignatura. En el inicio de cada clase se destinó unos minutos a una instancia de encuentro coloquial que favoreciera la integración de los distintos actores. A su vez, se intentó capitalizar la espontaneidad, el humor y -siempre que fue posible- se integró sorpresivamente algún recurso visual surgido a partir de los trabajos o dudas presentadas por los estudiantes: la exposición de imágenes de libros, cuadros o diversos elementos disponibles en la casa de la docente propuso una dinámica más flexible y fluida que -a su vez- favoreció la atención y comprensión. Esta modalidad se hizo extensiva a algunos de los estudiantes -sobre todo de Dirección de Arte Audiovisual I- que compartieron con naturalidad ejemplos de efectos realizables a partir de distintos programas, sugerencias para la utilización de materiales o noticias acerca de recursos de trabajo que resultaban de fácil acceso en un contexto complejo. De esta manera, aun estando aislados, todos los integrantes de la clase compartían un entusiasmo y motivación en común que podía relacionarse con la eficacia y optimización de los tiempos en una renderización, con la llegada de un pedido de alambre y plastilina que permitía dar inicio a un *stop motion*, con una exploración expresiva inesperada.

Este espíritu -que se logró claramente en Dirección de Arte Audiovisual I- tuvo una respuesta diferente en Dirección de Arte Audiovisual II. En esta asignatura los problemas de conectividad y el estilo con el que los alumnos abordaron la virtualidad, hizo evidente -una vez más- que las estrategias y su puesta en marcha no son estandarizables y que requieren ajustes y modificaciones que se relacionan de manera directa con cada grupo y con los individuos que lo integran. Dado que, durante el desarrollo de los PI, estos estudiantes se involucraban tímidamente en el proceso metarreflexivo relacionado con su propia actividad o con la de sus pares; se evaluaron e incorporaron diversas estrategias y ejercitaciones. Algunas de las actividades propuestas, se vincularon con la visualización sincrónica de ejemplos de audiovisuales. Esta práctica (cotidiana en la cursada presencial y compleja técnicamente en la modalidad a distancia) motivó y favoreció la participación y exposición de inquietudes en relación a la operatividad del área, sus objetivos y decisiones tomadas por los integrantes de los equipos.

Momentos 3 y 4: Cierre de cursada y Examen Final

Al llegar a los Momentos 3 y 4, los estudiantes del primer nivel de la asignatura presentaron sus PI de modo detallado fundamentando de modo reflexivo las decisiones tomadas y exponiendo la dinámica individual lograda. Asimismo, destacaron los aportes y trabajo colaborativo realizado por pares, asistente y docente. Los objetivos establecidos lograron cumplirse; en todos los casos se observó una construcción conceptual y estilística de personajes y decorados a partir de la observación y la investigación -inicialmente de los disparadores creativos dados- y de los surgidos en el proceso individual realizado. En cada caso se exploraron medios expresivos y de representación visual que se adecuaron a los requerimientos de cada proyecto y se fundamentaron decisiones relacionadas con color, textura, materiales y composición.

Si bien la imposibilidad de trabajar en estudio y desarrollar decorados limitó algunas experiencias requeridas para la posterior práctica profesional, se logró -desde lo expuesto en clase, con el apoyo de bibliografía digitalizada y los conocimientos desarrollados por los alumnos- reflexionar acerca del funcionamiento y aportes de la dirección de arte y su interacción con otras áreas del quehacer audiovisual.

Al reflexionar desde el punto de vista docente acerca de las cursadas y de los reflejos de las mismas en los Momentos 3 y 4, se identificó cómo esta modalidad de trabajo a distancia impone desafíos y limitaciones que impactan de manera diversa en los estudiantes según la autonomía de realización que cada uno tiene y -a su vez- su capacidad para trascender los roles que habitualmente toma en los proyectos grupales abordados. Los alumnos del segundo nivel de la materia tendieron a alcanzar los objetivos propuestos resolviendo -sobre todo- a partir de recursos preexistentes. Aquellos que -en cualquiera de las dos cursadas- desarrollaron una mirada más versátil y flexible de su tránsito académico y futura actividad profesional, encontraron en sus PI nuevos desafíos y capitalizaron en mayor profundidad la experiencia académica propuesta en la cursada.

Proyectos Integradores cuyo producto audiovisual cumple con las pautas planteadas en la experiencia:

Almanza Gamarra, M. (2020) Cereal con leche. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6hfZCN-_SXE>

Blaquier, C (2020) Oui mais non. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rvy56x1m2bM&feature=youtu.be>

García Gago, F. (2020) ¿Quién diriía que las manchas viven y ayudan a vivir?. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: <https://youtu.be/dBGXqalFOV0>

Lell, N (2020) Septiembre. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=KVeSPrwMLe0&feature=youtu.be>

León Campuzano, A. (2020) Una vida para recordar. Buenos Aires. Universidad de Palermo <https://youtu.be/1wJUSsN-WuY>

Mancini, B. (2020) Viceversa. Buenos Aires. Universidad de Palermo.Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NhWWE5p7NXQ&feature=youtu.be>

Marcolongo, S. (2020) Caja de recuerdos. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-7F71Sv2Ai4&feature=emb_logo>

Sobredo, S (2020) Confesiones.Buenos Aires: Universidad de Palermo.Disponible en:<https://vimeo.com/431381309>