

producir y distribuir ya no son los mismos; el espectador ha dejado de ser pasivo para convertirse en un consumidor activo, en usuario, en prosumidor (productor y consumidor).

Exposiciones:

- Melina Pilar Fernández: “¿Mueve tu culo, nena?”
- Marta Noemí Rosa Casale: *Reality Shows: La vida por la fama*
- Erica Strangi y Fernanda Troiano: *Cosplay, vestuarios y subjetividades*
- Victoria Aymara Ruiz Menna y Yanina de los Milagros Torti Frugone: *Cosplay: una intersección entre Mass Media y divulgación científica*
- Rodrigo Cantisano: *Nuevos medios y la evolución del mercado audiovisual*
- Leticia Fried: *Cerebro creativo offline*
- Solange Rodríguez Soifer: *El emoji como herramienta de engagement en YouTube*
- Leticia Cocuzza: *Nada muere, todo se transforma: la metamorfosis de la televisión*

Abstract: The following writing gathers ideas, experiences, proposals and reflections, which emerged from the Commission of Consumer, Television and Platforms, corresponding to the Seventh Edition of the Scenic Trends Congress and Second Edition of the Audiovisual Trends Congress, held on February 27 and 28, 2020, in the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo.

Presentations were made on various current issues and problems: new forms of communication, the transformations television has undergone in recent decades, the change in the habit of consumption and new aesthetic and artistic productions, such as: cosplay, the reality show and the emojis.

Keywords: Consumption - cosplay - emojis - television - platforms - reality shows

Resumo: A redação a seguir reúne idéias, experiências, propostas e reflexões que emergiram da comissão Consumidor, Televisão e Plataformas, correspondente à Sétima Edição do Congresso de Tendências Cênicas e Segunda Edição do Congresso de Tendências Audiovisuais, realizada em 27 e 28 de fevereiro de 2020, em Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo.

Foram feitas apresentações sobre vários assuntos e problemas atuais: novas formas de comunicação, as transformações que a televisão sofreu nas últimas décadas, a mudança no hábito de consumo e novas produções estéticas e artísticas, como: cosplay, o reality show e os emojis.

Palavras chave: Consumo - cosplay - emojis - televisão - plataformas - reality shows

(*) **Leticia Cocuzza** Licenciada en Comunicación Social (UNLaM, 2001). Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos (UNLaM, 2017). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente de nivel superior en otras instituciones. Productora de televisión (Artear, 2001-2015).

Pedagogía aplicada: Estrategias de enseñanza pensadas para docentes del campo artístico y audiovisual

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: septiembre 2020
Versión final: noviembre 2020

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: El siguiente escrito reúne ideas, experiencias, propuestas y reflexiones, surgidas en la comisión Pedagogía Aplicada, de la Séptima Edición del Congreso Tendencias Escénicas y Segunda Edición del Congreso Tendencias Audiovisuales, realizadas el 27 y 28 de febrero de 2020, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Se presentaron seis ponencias sobre el rol docente en áreas artísticas y audiovisuales (teatro, cine y televisión). Asimismo, se compartieron vivencias muy enriquecedoras para todos los presentes y se reflexionó sobre las estrategias de enseñanza más adecuadas en el proceso de aprendizaje de los alumnos de todas las edades y niveles, independientemente del contexto.

Palabras clave: audiovisual- cine- docente- herramienta didáctica- estrategias de enseñanza- pedagogía aplicada- teatro- títere

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

El primer expositor, Alexander Ramos, presentó su ponencia titulada *Teatro de títeres y objetos como herramienta de humanización de espacios*. El actor y titiritero venezolano, especializado en muñecoterapia, contó que actualmente reside en Chile y que dirige una compañía de títeres para niños. Ante más de 15 personas, analizó la etimología de la palabra “animar” para entender la im-

plicancia de la animación de objetos: el término proviene del latín animare: anima (alma), significa vida misma, es decir “dar vida a...”. Luego, señaló la responsabilidad que implica animar objetos y mencionó las distintas funciones del títere: implica un juego; nos conecta con nuestro espacio genuino y supone un encuentro mágico con el espectador. Ramos también explicó que con el títere se

generan distintos espacios: el pedagógico, el de comunicación y expresión artística y el de terapia, que permite que afloren distintas emociones.

Uno de los momentos más interesantes de la ponencia fue cuando el titiritero profundizó sobre el proyecto *Humanizar la casa*, de la fundación Crescendo, ubicada en Santiago de Chile, que tiene por objetivo potenciar la inclusión social y la autodeterminación de personas adultas en situación de discapacidad intelectual. Ramos hizo foco en cómo el títere nos brinda posibilidades para conectar con espacios genuinos y para interactuar en espacios hostiles como hospitales, escuelas marginadas, entre otros. “El único punto de encuentro era la mesa para comer. Fue un momento de sorpresa para los espectadores, ya que en lugar de comer se iban a jugar. Cada uno tomó una tela y empezó a crear un personaje, a darle vida”. Al tiempo que narra la experiencia, Ramos recreaba el momento con una tela con la que cubría su mano.

En segundo lugar, Germán Abal, docente del área de cine, expuso *El cortometraje como estrategia didáctica en la niñez y adolescencia*. Este trabajo nace a partir de tres experiencias pedagógicas en el área audiovisual, donde se utilizó el cortometraje como herramienta didáctica: el taller “Una historia en minutos”, incluida en un festival de cine, realizado en Saladillo; el taller de animación UTNfra-IDENF, educación extra programática en nivel primario de gestión estatal; y educación en contexto de encierro (Centro Cerrado Almaguer).

En cuanto a la primera experiencia, Abal contó que “lo interesante fue que los vecinos tenían la posibilidad de producir y ver lo que crearon en el mismo día”. En relación a los talleres de animación, el docente debía tener en cuenta las particularidades del grupo para desplegar las estrategias didácticas. Por lo tanto, la técnica de trabajo podía variar: se podía usar *stop motion* (foto por foto), teatro de sombras o animación digital.

La última experiencia pedagógica fue, para Abal “la más transformadora”, por tratarse de un contexto de encierro. “El desafío fue olvidarse del lugar en donde se estaba, la cárcel, y también entender que si bien eran adolescentes, cada alumno tenía un pasado difícil, una vida dura”, relató. La idea era que fuera lúdico, por eso se priorizaba la práctica y recordó que en una clase los alumnos tuvieron que recrear en la cárcel una escena de la película *El Padrino*. “Nunca va a olvidar esa clase en la que todos se rieron a carcajadas, olvidándose por un instante el contexto en el que se encontraban”, dijo emocionado el docente.

La tercera expositora, Cristina Livigni presentó *Ficcionalismo. Pedagogía teatral que incluye y excede una didáctica teatral*. La actriz, directora de teatro, docente e investigadora sostuvo que hay dos tipos de pedagogía: por un lado, una pedagogía teatral técnica o metodológica que incluye la didáctica actoral, y por otro, la pedagogía teatral teórica que reúne la teoría de la conducta actoral de la creación ficcional en el teatro y la teoría *ad hoc* de la conducta humana en la vida social y en el aquí y ahora.

En la misma línea de pensamiento, Livigni profundizó sobre este sistema de pedagogía que propone a la educación teatral diferentes niveles de saberes, en el sentido de que cada bloque de contenidos fundamenta y/o tiene

su aplicación en otro contiguo que resulta sostenido por el primero. El campo de aplicación último, que condensa a todas las capas anteriores, es el de una didáctica de la actuación que no sólo abarca técnicas sino también herramientas conceptuales para diagnosticar y operar sobre los obstáculos y/o peculiaridades de los diversos procesos formativos de los sujetos del aprendizaje.

La siguiente expositora, Luz Rodríguez Collioud, presentó su ponencia titulada *Utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza de Medios Audiovisuales*. Enumeró y detalló, desde su experiencia como alumna de la Universidad de Palermo, las dificultades técnicas a la hora de presentar proyectos audiovisuales: que se rompa la computadora; que no haya internet para subir/bajar archivos; que el formato de entrega sea erróneo o no se abra; que Cds/dvds/blu-rays no se hayan grabado correctamente; que los costos de impresión sean muy altos; que haya cortes de luz; que se produzca la pérdida de datos de posibles backups; que la entrega está restringida únicamente al docente, entre otras. En este proyecto, Rodríguez Collioud investigó la posibilidad de proponer el entorno virtual de aprendizaje como una herramienta para enseñar diversas materias dentro de la categoría de medios audiovisuales, brindando ejemplos de entornos ya existentes que se aplican a la teoría. Entre los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), la expositora describió y analizó cuatro: *Virtual Learning Environments (VLE)*; *Blackboard Learn*; *Google Classroom* y *Canvas Studio*. Finalmente Collioud hizo una crítica constructiva de cada una de las plataformas y concluyó en que, a su criterio, ninguna de las mencionadas está completa, ya que “a todas les falta algo”.

Pedro Andrés Martín Gigena, docente y director de teatro rosarino, expuso *Enseñar Teatro. El camino de imaginar escenas*. La ponencia tuvo como principal objetivo reflexionar sobre el rol docente y pensar sobre la relación entre el conocimiento, el sujeto escénico y el teatro. Al comienzo, Gigena proyectó un video con voz en *off* de distintas personas que narraban su experiencia personal y sus motivos por los que habían decidido estudiar teatro: algunos lo hacían por diversión, otros para recuperar el juego y otros por terapia. Luego realizó algunas consideraciones primordiales para la realización y el desarrollo de la creatividad en escena: “es indispensable tener en cuenta aspectos únicos, particulares, pero también diversos y múltiples”, dijo. Al respecto, señaló que cuando llega la gente al espacio, necesita una buena recepción, es decir un tiempo para una mirada abierta y acompañante. Lo segundo que sucede es comprender qué pasa con el espacio, esto quiere decir que tienen que ser espacios donde sea posible jugar y si esto no se da se tiene que realizar una transformación del lugar. Asimismo resaltó la importancia, no sólo del juego en el proceso de enseñanza, sino también de la contención de parte del docente. “En todos los intérpretes, independientemente de la edad, tienen que ver con un sentido de pertinencia. Es relevante justificar lo que lo motiva a actuar y reconocer qué es lo que lo sostiene”, afirmó. La última exposición estuvo a cargo de Leticia Cocuzza, la coordinadora de la comisión, quien presentó su traba-

jo titulado *Celulares en las aulas universitarias: ¿Cómo lograr que sean una buena herramienta didáctica en materias de lenguaje televisivo?* En sus 20 minutos, la Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos, reflexionó sobre las estrategias de enseñanza de los docentes en la era digital y afirmó que es preciso “lograr que los celulares sean sus aliados. No es una tarea sencilla. Sin embargo, incluirlos en clase no es imposible y su buen uso puede producir resultados positivos”. En su ponencia, Cocuzza hizo foco en algunas estrategias de enseñanza para los docentes de materias de lenguaje televisivo: analizó aplicaciones gratuitas y muy útiles para trabajar con los celulares. Con ellas se puede: producir videos, *flyers*, crear diseños para programas televisivos, animaciones, entre otras funciones. En conclusión, cada expositor, en base a sus estudios y experiencia, planteó su mirada respecto al rol docente en el campo de las artes visuales y audiovisuales, compartiendo la importancia de una adecuada planificación que contribuya a que los alumnos aprendan profundamente, independientemente del contexto en el que se encuentran. Por lo tanto, un buen docente hace que cada clase sea un momento de disfrute, un acontecimiento basado en la formulación de preguntas, en el deseo de reflexión y en las discusiones constructivas y enriquecedoras para todos los estudiantes.

Expositores:

- Alexander Ramos: *Teatro de títeres y objetos como herramienta de humanización de espacios*
- Germán Abal: *El cortometraje como estrategia didáctica en la niñez y adolescencia* Cristina Livigni: *Ficcionalismo. Pedagogía teatral que incluye y excede una didáctica teatral*
- Luz Rodríguez Collioud: *Utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza de Medios Audiovisuales*
- Pedro Andrés Martín Gigena: *Enseñar Teatro. El camino de imaginar escenas*
- Leticia Cocuzza: *Celulares en las aulas universitarias: ¿Cómo lograr que sean una buena herramienta didáctica en materias de lenguaje televisivo?*

Abstract: The following writing gathers ideas, experiences, proposals and reflections, which emerged from the Consumer, Television and Platforms commission, corresponding to the Seventh Edition of the Scenic Trends Congress and Second Edition of the Audiovisual Trends Congress, held on February 27 and 28, 2020, in the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo.

Six papers were presented on the teaching role in artistic and audiovisual areas (theater, cinema and television). Likewise, very enriching experiences were shared for all present and reflections were made on the most appropriate teaching strategies in the learning process of students of all ages and levels, regardless of context.

Keywords: Audiovisual - cinema - teacher - didactic tool - teaching strategies - applied pedagogy - theater – puppet

Resumo: A redação a seguir reúne idéias, experiências, propostas e reflexões que emergiram da comissão de pedagogia aplicada da sétima edição do Congresso de tendências cênicas e da segunda edição do congresso de tendências audiovisuais, realizada em 27 e 28 de fevereiro de 2020, na Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo.

Foram apresentados seis trabalhos sobre o papel do ensino nas áreas artística e audiovisual (teatro, cinema e televisão). Da mesma forma, experiências muito enriquecedoras foram compartilhadas para todos os presentes e foram feitas reflexões sobre as estratégias de ensino mais apropriadas no processo de aprendizagem de alunos de todas as idades e níveis, independentemente do contexto.

Palavras chave: audiovisual- cinema- professor- ferramenta didática- estratégias de ensino- pedagogia aplicada- teatro- fan-toche

^(*) **Leticia Cocuzza.** Licenciada en Comunicación Social (UNLaM, 2001). Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos (UNLaM, 2017). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente de nivel superior en otras instituciones. Productora de televisión (Artear, 2001-2015).

Sociedad y política en el marco de las tendencias escénicas

Marcelo Follari ^(*)

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Resumen: Esta ponencia reflexiona sobre lo tratado en la comisión de Sociedad y Política del séptimo Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales. Con diferentes expresiones artísticas como música, cine y teatro, así como el análisis de temáticas como el rol del estado y del mercado, los cambios en los modelos de negocio, los cambios tecnológicos, la gestión cultural y los mercados de trabajo, esta Comisión debatió y reflexionó sobre ejes actuales que impactan en el desarrollo y crecimiento del sector cultural. El debate involucró ejes como la cultura en el marco del fomento de políticas públicas; el desarrollo de géneros y estilos musicales frente a cambios recientes en el modelo de la industria musical y los cambios tecnológicos y culturales; las películas y la problemática de sus políticas de fomento con relación a las posiciones políticas; el mercado laboral en la gestión cultural y el teatro y su vinculación con la memoria política.