

Panorama de la Producción de contenidos audiovisuales en la actualidad

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Mariano Nieto (*)

Resumen: En la diversidad de saberes y prácticas que confluyen en cualquier producción audiovisual, los profesionales expositores repasaron tópicos de la actividad que fueron desde un recorrido estético por las tendencias en materia cromática, hasta las modalidades de desarrollos en lenguaje y movimientos de cámara complejos, pasando por el entrenamiento exhaustivo necesario ante las necesidades organizativas en la preproducción, tanto como las vicisitudes que surgen al momento del rodaje y sus múltiples incidencias desde lo real que afectan tanto la praxis de la producción como su planificación minuciosa. Además, se repasaron a las características particulares y específicas de algunos personajes inolvidables de la historia cinematográfica, las experiencias referidas al recorrido de una película estrenada y la experiencia audiovisual de estudiantes de danzas con motivo de la pandemia.

Palabras clave: Producción –contenidos –lenguaje –estéticas –blocking –rodaje – fotografía–diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

El primero de los expositores, el bogotano Camilo Cornejo, trazó un recorrido estético a través de las más recientes tendencias del color, marcando la evolución en el uso de las tipografías, las paletas y las percepciones ópticas de las propuestas cromáticas relevantes durante el año pasado y el actual 2021. El repaso, sumamente abreviado por razones de organización del tiempo, analizó corrientes y tendencias de vanguardia tales como Red Line, Bright Geo, Geo Max, Wavy Gravy y Pantone, entre otras destacadas. Su exposición resultó de gran provecho dentro del breve lapso disponible, para brindarnos un panorama muy completo de la actualidad en la materia. En segundo término, la fotógrafa santracruceña Melisa Quintero nos introdujo en el universo de la fotografía nocturna de paisajes naturales, en sus características y posibilidades, principalmente las diferencias con la fotografía tradicional paisajística, de la que dista bastante, tanto en términos de preparación como en la observación metódica, despojándose de los automatismos propios de la cámara para poder obtener mediante una exposición paciente -de obturaciones largas- resultados increíbles durante el procesamiento en la post. A su vez, destacó características de la vida nocturna en diferentes entornos naturales y cómo debe ser encarada la preparación para una correcta salida, tanto en términos de seguridad de movimientos y protección del equipo como de las personas, a fines de que la experiencia resulte exitosa.

Luego expusieron Norma Ambrosini y Sebastián Ripani, docentes del Instituto Provincial de Danzas de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes contaron alcances de la novedosa experiencia en la implementación pedagógica de prácticas audiovisuales con estudiantes de dicha carrera en contexto de virtualidad, con motivo de la cuarentena durante 2020; dichas prácticas tuvieron como eje central el dictado de la ESI y se vieron atravesadas por diversos tópicos, a saber: la inexistencia de preparación durante las etapas educativas previas (primaria y secundaria), la constante ampliación de temáticas referidas a nuevos patrones de comportamientos de la sexualidad y la amplitud de géneros, y el desafío docente

de generar nuevos paradigmas estéticos en la danza, que incluyan la percepción corporal de esta expansión de los géneros para romper estereotipos coreográficos arraigados muy firmemente en la lógica binaria varón/mujer (o macho/hembra) tan tradicionales en diversas disciplinas de la danza. Esta múltiple deconstrucción de patrones antiguos se vio reflejada de manera muy evidente en los distintos prácticos audiovisuales expuestos por ambos docentes, conformando una experiencia inusual que aprovechó la contingencia pedagógica obligada de la no presencialidad para generar en medio de esta coyuntura -en apariencia obstaculizante- aprendizajes coherentes y sustantivos.

El siguiente expositor, Nestor Borroni, en su rol profesional de productor ejecutivo cinematográfico y docente de la Universidad de Palermo, destacó la necesidad del entrenamiento en las diferentes áreas de la producción de cine, con la finalidad de minimizar imprevistos y errores que luego se podrían pagar caro, tanto en el aspecto financiero como en la calidad final del producto audiovisual. Fundamentó su posición en lo referente al armado sólido de planes de rodaje coherentes, mediante una minuciosa planificación basada en la utilización de fórmulas lógicas, que utilizadas en forma metódica terminarán por otorgar el entrenamiento suficiente para sortear contingencias y realizar un trabajo ordenado y eficaz. Docente de la cátedra Narrativa Audiovisual de la Universidad de Puebla, México, el profesor Eduardo San Martín expuso un demo acerca de un desarrollo propio denominado *blocking playbook* que permite, mediante precisas herramientas de software, mejorar y complejizar la narrativa audiovisual mediante la planificación de diferentes series de movimientos complejos de cámara. La iniciativa analiza y procesa una gran variedad de ángulos y encuadres con la finalidad de complejizar y agregar valor narrativo a los planos que componen una secuencia cinematográfica. Partiendo de modelos simples y probados, el sistema permite modificar y agregar planos y movimientos de cámara en el momento que se está efectuando el pasaje del guión literario al técnico.

En esa instancia se incorpora este desarrollo para que los estudiantes (y más tarde los profesionales) puedan mejorar sus performances narrativas desde un punto de vista específicamente audiovisual.

El siguiente expositor, Emilson Díaz, en su carácter de productor y director, se adentró en el detalle de la construcción de los denominados “personajes inolvidables”. Basado en una variedad de éstos, que van desde Darth Vader hasta el vaquero Woody, planteó los interrogantes alrededor de cómo se construyen los personajes que sobresalen en determinada actividad o ambiente social y quedarán grabados para siempre en la memoria del público. De ese modo fueron apareciendo citas de sus creadores; Steven Spielberg aseguró que, en una película “los personajes son todo”, por lo tanto no habrá película hasta que éstos no estén completamente maduros y desarrollados en todas sus dimensiones. El afamado director agregó que sus personajes deben ser a un mismo tiempo “salvajes, inesperados, divertidos, tontos y héroes a la vez”. Una de las principales preocupaciones del creador de Indiana Jones a la hora de encarar una nueva película consiste en develar cuál o cuáles de las características de sus personajes harán empatía rápida y certeramente con el público. Por su parte, otro importante creador de personajes inolvidables, el inefable George Lucas, asevera que deben ser “profundamente humanos sí, pero también extraordinarios” capaces de llevar a cabo acciones que el público común no estaría dispuesto a realizar; deben tener un objetivo claro, realizar acciones coherentes y sortear exitosamente las paradojas que se les presentan.

En su rol de director y productor de películas documentales, Matías Riccardi expuso acerca de la experiencia de una ópera prima partiendo del punto de la película finalizada, lista para ser exhibida. Si bien muchos directores, sobre todo del cine documental, llegan a pensar que la tarea está concluida con la concreción de la película, por el contrario Riccardi recomienda “no escuchar a quienes dicen que no debés continuar” al haber logrado el objetivo de concretar el film. Sorteada la enorme cantidad de vicisitudes que conlleva la producción cinematográfica argentina, Riccardi propone relanzar la propuesta bajo la consigna “*mi propuesta artística vale*”, por lo que el realizador emprenderá un nuevo desafío que consistirá en hacer llegar su película a la mayor cantidad de espectadores posibles, un territorio bastante abandonado por las distribuidoras internacionales del mercado, más preocupadas por hacer exhibir películas de producciones costosas y por ende más redituables.

Por su parte, el expositor español Álvaro González Iglesias, realizó un pormenorizado detalle de las tareas de la producción audiovisual, desde la concepción de la idea hasta el diseño de packaging y distribución de la película. Partiendo desde la idea, la escaleta y el guión, el joven profesional repasó los detalles de una buena preproducción, con los consiguientes permisos de filmación y las film comission, hasta el rodaje y la post producción.

Finalmente, tres jóvenes expositores locales agrupados en la productora BACIC presentaron un backstage del rodaje de su cortometraje “*Viceversa*” rodado poco antes de la pandemia y finalizado durante la misma. Observando el trailer, los realizadores Cristian Biedma, Pablo

D’Amato y Magalí Bonfa detallaron cómo resolvieron la complejidad de un rodaje autogestionado y realizado en una sola y única noche dentro de un bar de la ciudad de Buenos Aires.

Conclusiones

La producción audiovisual tiene como una de sus partes vitales clave a la incertidumbre, y con ella a todas las maneras de controlarla, minimizarla, o bien evitar que se imponga sobre las demás variables del quehacer de una producción. Podemos afirmar que acompaña la labor desde sus inicios, y por lo tanto es parte activa de la misma.

Luego del parate mundial de la actividad cinematográfica durante el año pasado -un hecho tan inédito como histórico- el control de la incertidumbre adquirió una dimensión estratégica mayor. A su vez, se reveló como un eje constante en la totalidad de las exposiciones. Por lo tanto, además de considerarla en su verdadera y real dimensión, podemos conjeturar que cualquier aumento de la incertidumbre que haya afectado a los distintos niveles de la producción, no sólo no han observado una gravitación superior, sino que a la vez han posibilitado el diseño y puesta en marcha de nuevas estrategias que permitieron controlarla y en algunos casos hasta superarla.

Expositores:

- Camilo Cornejo *El color como tendencia*
- Melisa Quinteros *Fotografía Nocturna*
- Norma Ambrosini y Sebastián Ripani *ESI y Confinamiento: Estrategias de producción artísticas*
- Nestor Borrioni *Nuestro deporte es producir, pero primero debemos entrenar*
- Eduardo San Martín *Cubrir una escena con alto valor narrativo, técnico y visual*
- Matías Riccardi *Mi propuesta vale*
- Emilson Díaz Escoto *Personajes inolvidables y cómo crearlos*
- Alvaro Gonzalez Iglesias *Producción de contenidos audiovisuales*
- Pablo D’Amato, Cristian Biedma y Magalí Bonfa *Viceversa, cortometraje*

Abstract: In the diversity of knowledge and practices that converge in any audiovisual production, the exhibiting professionals reviewed topics of the activity that ranged from an aesthetic journey through trends in color matter, to the modalities of developments in language and complex camera movements, going through the exhaustive training necessary to face the organizational needs in pre-production, as well as the vicissitudes that arise at the time of filming and its multiple incidents from the real thing that affect both the praxis of the production and its meticulous planning. In addition, they reviewed the particular and specific characteristics of some unforgettable characters in cinematographic history, the experiences related to the route of a released film and the audiovisual experience of dance students on the occasion of the pandemic.

Keywords: Production - content - language - aesthetics - blocking - filming - photography – design

Resumo: Na diversidade de saberes e práticas que convergem em qualquer produção audiovisual, os expositores revisaram temas da atividade que vão desde uma viagem estética pelas tendências da matéria colorida, até as modalidades de evolução da linguagem e complexos movimentos de câmera, passando por o treinamento exaustivo necessário para enfrentar as necessidades organizacionais na pré-produção, bem como as vicissitudes que surgem no momento da filmagem e seus múltiplos incidentes do real que afetam tanto a práxis da produção quanto seu meticoloso planejamento. Além disso, revisaram as características particulares e específicas de alguns personagens inesquecíveis da história do cinema, as experiências relacionadas ao percurso

de um filme lançado e a experiência audiovisual de estudantes de dança por ocasião da pandemia.

Palavras chave: Produção - conteúdo - linguagem - estética - bloqueio - filmagem - fotografia - design

(*) **Mariano Nieto:** Realizador audiovisual (Universidad del Litoral, Santa Fe, 2002). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Autor de varios proyectos documentales, investigador, guionista y Jefe de Producción.

Los lenguajes audiovisuales, y más allá

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Eduardo Russo (*)

Resumen: La mesa titulada *Experimentación audiovisual y cruce de lenguajes* presentó un panorama de experiencias que dan cuenta de las fronteras de la creación audiovisual desde una perspectiva que trasciende las tradicionales delimitaciones mediales. Por una parte, las intervenciones exploraron intersecciones y cruzamientos entre el arte, el diseño y la comunicación. Por otra, ingresaron en un campo de transformaciones donde las definiciones y hasta las identidades tradicionales de los medios audiovisuales clásicos son cuestionadas en sus ámbitos convencionales, proyectándose hacia un campo dinámico y en expansión, donde no solo la dimensión de los lenguajes se ve renovada, sino que se ve refundado el mismo carácter de la experiencia audiovisual.

Palabras clave: Arte – diseño – comunicación – hibridación – lenguaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 64]

La mesa *Experimentación audiovisual y cruce de lenguajes* desplegó, a lo largo de las ponencias presentadas, un nutrido panorama de investigaciones y producciones artísticas, comunicacionales y de diseño involucradas en plena reconfiguración y expansión. El título escogido para este artículo intenta dar cuenta de un proceso que, por cierto, interpela a los lenguajes audiovisuales, en el sentido en que a lo largo del siglo anterior fue pensado, por ejemplo, ese lenguaje cinematográfico que adquirió un protagonismo central, pero que luego fue acompañado, no sin fricciones y negociaciones, por un lenguaje televisivo otro del video analógico. Por otra parte, un incipiente lenguaje de los nuevos medios, de acuerdo a la consagrada expresión de Lev Manovich (2005), ingresó en las últimas décadas de la centuria anterior y los cambios se multiplicaron. En la actualidad, la misma idea de medio audiovisual se encuentra sometida a nuevas indagaciones y la necesidad de redefinir el concepto. El mismo Manovich ha propuesto, en una obra clave de la última década (Manovich, 2013), que de lo que se trata en el nuevo milenio no es otra cosa que del surgimiento y ascenso de nuevas especies audiovisuales. Así, la metáfora orgánica corre al auxilio de la necesidad de comprender un entorno medial no solo de complejidad creciente, sino también sometido a una dinámica de cambios cada vez más acelerados. Si hay un sistema de medios audiovisuales en la cultura contemporánea, esta

constelación está bajo el signo de cierta inestabilidad que es uno de sus datos constitutivos.

Otro rasgo característico de la panoplia de experiencias audiovisuales a nuestro alcance es el de la necesidad de pensarlas más allá de presuntas especificidades, de ciertas autonomías que dictan sus propias reglas de juego y funcionamiento en ámbitos compartimentados. En ese campo incursiona la primera de las ponencias, *La experiencia audiovisual como un espacio híbrido*. En dicha intervención, Violeta González Santos y Violeta y Mercedes Lozano ingresan, mediante el concepto clave de espacio híbrido, al estudio de la relación entre los espacios exhibitivos y la creación con imágenes en movimiento. Más allá del ingreso a la tridimensionalidad espacial que involucran a las artes visuales, las experiencias que integran la producción artística plástica, bi y tridimensional, con su expansión mediante recursos y materiales audiovisuales, interpelan radicalmente las categorías del tiempo y espacio, así como también la participación espectral, especialmente en lo que atañe a las formas de inmersión o interpelación al cuerpo de los asistentes. La ponencia atendió a la necesidad de encarar lo híbrido como figura clave para trascender posicionamientos tradicionales, que distinguen lo visual y lo audiovisual, las artes plásticas y las audiovisuales.

El terreno en expansión propio de prácticas audiovisuales que exploran sus fronteras fue también abordado, a