

para os professores. Na minha experiência, a aula começa com cerca de 40 alunos, que geralmente veem essa disciplina como apenas mais uma obrigação do currículo para seguir com o curso. Muitos acham que não será útil, pois falam e escrevem desde pequenos e fazem parte da geração da tecnologia e do avanço das comunicações, por isso acreditam que a comunicação é algo inato. Mas será que eles realmente sabem o que é comunicação e o quão importante ela é? Essa é uma pergunta que sempre faço no primeiro dia de aula. Algumas das respostas mais comuns são: “serve para me comunicar”, “serve para me fazer entender”,

“serve para dar minha opinião”. No entanto, o que muitos não percebem é que a comunicação é um todo, que todos nós somos comunicação, e que nada é deixado ao acaso.

Palavras chave: Aprendizagem – Teoria – Sala de aula – Comunicação

(*) **Josefina Alsogaray**, Licenciada en Periodismo (USAL), docente en el Área Investigación y Expresión en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2023.

Mi experiencia en la UP

Jonathan Bianco^(*)

Fecha de recepción: agosto 2023

Fecha de aceptación: octubre 2023

Versión final: diciembre 2023

Resumen: Como profesor universitario este relato se construye en base a mi experiencia docente sobre los temas de la materia y qué se intenta profundizar con los alumnos. Los aspectos históricos que abarca la teoría de la materia y ello llevado a la práctica. Cuáles son las metas a cumplir y objetivos a profundizar en cada proyecto integrador de cada alumno. Para ello mencionaré en lo que hago hincapié sobre ellos para que absorban la mayor cantidad de conocimiento necesario para avanzar a la siguiente etapa.

Palabras clave: experiencia - docente - proyecto integrador - discurso audiovisual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 221]

Desarrollo

Mi nombre es Jonathan Bianco, y soy docente en la Universidad de Palermo. Dicto la materia Introducción al discurso audiovisual, una materia introductoria para la carrera de dirección Cinematográfica y otras materias que también requieren el conocimiento de audiovisuales. En mi materia lo que se dicta son determinadas cuestiones para darle una introducción al alumno sobre los temas a tratar a nivel audiovisual; entre ellos, la importancia del lenguaje audiovisual dentro del ambiente cinematográfico y cómo se llevará a cabo a lo largo de su carrera. Se dicta a lo largo de la cursada parte de historia cinematográfica a partir de lo que es la imagen fija en contenido audiovisual hasta el cine clásico, abarcando los comienzos de la fotografía hasta llegar a la era del pre-cine a lo que se refiere del Modo de Representación Institucional (MRI) y el Modo de Representación Primitivo (MRP) que son los inicios de la cinematografía. También se ven los aspectos de producción abarcando las tres etapas claves de toda producción cinematográfica: la preproducción, el rodaje y la postproducción de una película, también teniendo en cuenta y mencionando cada área y cada cabeza de equipo en su labor.

Se tomaron en cuenta los aspectos de producción y las fases de producción para orientar al alumno de cómo se lleva a cabo un film. Atravesando la etapa de post-producción, rodaje y preproducción de inicio a fin se

llevará a cabo toda la elaboración de un videominuto. Para lo siguiente hay que orientar al alumno y marcarle los aspectos fundamentales para mantener la organización, para así poder comandar un equipo técnico. Se le explica que en cada área hay un cabeza de equipo y se le dan a conocer los distintos tipos de roles en el cual cada área se especifica y tipo de asistentes que tienen los cabezas de equipo.

Se comienza la cursada desde el inicio, la aparición la imagen fija y la obsesión del ser humano por crear imagen en movimiento, como ya se ha mencionado. Luego se atraviesa todas las etapas provenientes de los juegos ópticos denominada pre-cine hasta atravesar los inicios de la cinematografía. Con el Kinetoscopio, experimento que realizó Thomas Edison hasta el Modo de Representación Primitivo que abarca la historia de los hermanos Lumiere y del pionero George Melies, incluyendo la creación del Cinematógrafo. También se comienza a mencionar los inicios del lenguaje cinematográfico haciendo mención a su pionero e innovador en el lenguaje, David.W Griffith. Si bien estos aspectos son cuestiones de historia es importante introducir al alumno en esta materia para que luego pueda desarrollar e incorporar este lenguaje propiamente dicho. Se le indica al alumno que el director de cine es un comunicador, por ende, que emite un mensaje en cada proyecto audiovisual hacia el receptor que sería el espectador. Para poder

emitir ese mensaje se requiere de una comunicación y organización fluida hacia el equipo técnico para que los demás adecuadamente puedan fortalecer este mensaje incorporando su conocimiento y enriqueciendo el material. Es importante que el alumno comprenda la importancia de la seriedad de un proyecto y la importancia de comunicar. Comandar un equipo no es sencillo y para que llegue a las instancias de rodaje debe tener la organización adecuada para que los demás comprendan y poder trabajar tranquilo. A lo largo de la cursada, el alumno trabajará en un proyecto integrador que es un video minuto, ya sea ficción o publicidad abarcando todas las etapas ya mencionadas e incorporando el conocimiento aprendido para poder desarrollar la carpeta de preproducción a nivel dirección y producción. El mismo alumno deberá tener noción de lo que es la Dirección de fotografía y la Dirección artística de una obra audiovisual y poder trabajarla también dentro de su cortometraje.

En mi experiencia docente tanto como exalumno de la Universidad, comprendo muy bien lo que requiere y lo que se ve en la carrera debido a que abarqué a lo largo de mi carrera estas materias. Por lo tanto, lo que sé que se tiene en cuenta y lo que no tiene mucha profundidad es aquello que yo quiero hacer hincapié para que el alumno pueda desarrollarse aún mejor al momento de una entrega de un material audiovisual. Hago hincapié personalmente desde la insistencia de rodaje y qué problemas se pueden llegar a presentar dentro del mismo. Para eso dicto una clase especial donde se le explica al alumno qué problemas se pueden llegar a presentar y cómo evitarlos al momento de rodar un film. También qué otros puntos pueden ver previamente para no tener dificultades a la hora de producir el film.

En cuestiones de montaje, una vez ya rodado el film se hace hincapié y se dictan varias clases para que el alumno pueda acoplar y trabajar el dinamismo necesario en el montaje correspondiente. Es decir, que trabaje el ritmo, la colorización, que realice los foleys; también si es necesario, que trabaje doblajes, siempre en base a la película que trabajan a lo largo del cuatrimestre.

Para eso se trata de tener una comunicación fluida con los alumnos donde ellos puedan comunicarse a lo largo de la semana y puedan despejar sus dudas tomando al docente como un acompañante en el proyecto y un consejero, más que solo evaluarlos. Es un método que personalmente trato de incorporar para que los alumnos se sientan cómodos y a partir de eso también se evalúa el avance y el compromiso de cada alumno, llegando a las instancias evaluativas dependiendo de lo que trabaja cada alumno y las ganas de aprender y avanzar con su proyecto.

En muchos casos se presenta que el mismo alumno insiste en su proyecto personal a lo largo de la semana sin esperar a la próxima clase. En mi experiencia pedagógica esa cuestión me satisface demasiado, debido a que se ve que el alumno se enfoca en su proyecto y visualiza todo lo que en las primeras siete u ocho clases se dicta a nivel expositivo y explicativo. Tras la teoría se da a entender que su atención fue adecuada porque luego ellos lo pueden plasmar a nivel práctico. En ese proceso se puede apreciar como docente y como profesional que ellos prestaron atención las primeras clases. Esta duda

surge por la modalidad remota, que al compartir pantalla el docente no puede apreciar quiénes lo observan a los ojos avalando la atención prestada.

Lo que se evalúa finalmente son las tres etapas de producción trabajadas. En el 50% se evalúa la carpeta de preproducción y la exposición en un foro interno con la cursada. La cual debe estar corregida y adecuada para que puedan abarcar dicho foro. Si el alumno no está debidamente como para presentarse el 50% las semanas posteriores al 50% son de rodaje y si no llega en óptimas condiciones no puede afrontar el rodaje por qué retrasaría su proyecto y no llegaría de forma adecuada a las siguientes instancias. Por eso es una etapa evaluativa y se les insiste que la responsabilidad y la puntualidad es algo esencial para el director cinematográfico. La experiencia de brindar al alumno esta modalidad y trabajar en un proyecto integrador aporta a su conocimiento una gran posibilidad de conocer lo que es el trabajo de la cinematografía a nivel técnico, conociéndolo de una manera fluida dentro de lo que es la práctica y de lo que será el día de mañana llevar el proyecto con otros técnicos profesionales en audiovisual. Es una modalidad que depende del alumno y no solo su capacidad de incorporación de conocimientos, sino también de responsabilidad misma. Se hace hincapié para que el alumno comprenda que el día de mañana tendrá que guiar un equipo grande. Entonces desde comienzo de las clases se le informa y se le hace entender que la tarea del director de cinematografía no solo es hacer visualmente un film, trabajar la estética y que sea accesible al espectador.

El estudiante será un comunicador y para comunicar un mensaje al espectador necesita manejar determinados códigos. Esos códigos son un lenguaje único a lo que se denomina lenguaje cinematográfico. El lenguaje mencionado empezó a incorporarse con el Modo de Representación Institucional y quién lo inventó fue David Griffith. Entonces con ese lenguaje y esos códigos a manejar da a entender con un proceso de preproducción a los demás cabezas de equipo de cine lo que quiere emitir para profundizar el mensaje y brindarlo lo más fortalecido posible al espectador. Estas son cuestiones que el alumno trabaja a lo largo de la cursada y se le intenta hacer que comprenda para luego poder abarcar este conocimiento a lo largo de la carrera y fusionarlo con otras materias que puedan brindar el mayor espectáculo audiovisual posible e informar sobre cuestiones necesarias a nivel documental, ficcional, publicitario, etcétera.

En lo personal yo creo que es una modalidad diferente a la que yo utilizaba cuando cursaba y que depende demasiado de la voluntad y la insistencia del alumno para aprender. Si el alumno no está interesado o se deja estar, por así decirlo, es fácil que el docente se dé cuenta de lo que aporta el alumno y, por ende, le resulte más fácil evaluarlo. Es una modalidad muy interesante de aprendizaje debido a que he visto o evaluado distintos tipos de trabajos que están muy bien desarrollados y muy bien trabajados. Dentro de ese trabajo finalizado, el docente puede presenciar que realmente la modalidad funciona porque todo lo incorporado de manera teórica el alumno termina aplicándolo de manera práctica, visual y auditivamente en el cortometraje. En otro momento, hace tiempo atrás, en la Universidad se utilizaba la modalidad clásica, se estudiaban módulos para incorporarlos con lectura y poder

dar un oral a docentes que evaluaban el conocimiento. Con esa modalidad se descuidaba un poco más el aspecto de lo que era el material audiovisual, como tal el final no era tan desarrollado como pretendo que sea en mi materia. Esto es algo que trabajo con los alumnos que ya hace dos años que soy docente en la universidad y funcionan muy bien. Me satisface poder ver los resultados y el esfuerzo de los alumnos e inclusive ver que están contentos con su trabajo final para poder mostrarlo a los familiares, amigos e inclusive que puedan ser premiados dentro de la universidad.

Las modalidades en mi opinión personal se adecuan en base a los avances. La tecnología obliga a la educación a amoldarse en cualquier instituto o universidad para que las nuevas generaciones se adapten a lo que se pretende explicar. En el caso de nuestra Universidad, me siento conforme con las modalidades tomadas, porque es un aporte al alumno. También las cuestiones de brindar tipos de clases, ya sean presenciales o remotas. Esto facilita no solo por la comodidad del alumno, sino para aquellos que también deben trabajar y estudiar al mismo tiempo. Se comprende el esfuerzo de aquellos alumnos que cumplen con la materia y tienen además otras actividades en la semana. Su esfuerzo es parte de la evaluación porque no dejan estar la materia en la mayoría de los casos y entienden que Introducción al Discurso Audiovisual es una materia fundamental para sus carreras. Como también me sucedió a mi cuando era alumno. Una cuestión que no quiero dejar de mencionar como ex alumno tiene que ver con el aprendizaje y la fortuna que tengo de brindar mis servicios para la universidad y formar futuros profesionales dentro del ámbito donde también me desenvuelvo como docente y profesional.

Los alumnos se suelen encontrar divididos en la cursada debido a que hay un gran número de ingresantes, como también personas que están finalizando la carrera y la escogen como electiva. A pesar de ser nuevos alumnos o alumnos a punto de recibir el diploma, no es una materia que la subestimen, sino que es novedosa y

eso lo expresan con el entusiasmo al momento de realizar el proyecto integrador. También cuando comienzan a conocer el mundo y la historia de la cinematografía, dejando el lugar de espectadores y empezando a conocer desde adentro, profundizando la mirada y desarrollando mayor perspectiva del contenido al momento de presenciar un film.

Abstract: As a university professor, this account is based on my teaching experience regarding the subject matter and what we aim to explore in greater depth with the students. It involves the historical aspects covered in the subject's theory and how these are applied in practice. It also considers the goals to be achieved and the objectives to be deepened in each student's integrative project. For this purpose, I will highlight the points I emphasize so that students can absorb as much necessary knowledge as possible to advance to the next stage.

Keywords: Experience – Teaching – Integrative Project – Audiovisual Discourse

Resumo: Como professor universitário, este relato é construído com base na minha experiência docente sobre os temas da disciplina e no que se busca aprofundar com os alunos. Abrange os aspectos históricos presentes na teoria da matéria e sua aplicação prática. Também aborda as metas a serem alcançadas e os objetivos a serem aprofundados em cada projeto integrador de cada aluno. Para isso, destacarei os pontos nos quais coloco mais ênfase, a fim de que os alunos absorvam o máximo de conhecimento necessário para avançar para a próxima etapa.

Palavras chave: Experiência – Docente – Projeto Integrador – Discurso Audiovisual

(*) Jonathan Bianco, Licenciado en Dirección Cinematográfica (UP), docente en el Área de Audiovisual + Fotografía en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2022.