

In the classroom, I work to make teaching spark curiosity and inspire a desire to learn. I'm constantly seeking new strategies to build deep and emotionally healthy learning, combining the best of technology with the development of social and human skills. Teaching today means being present, supporting, and understanding that our work is also emotional.

Keywords: Anxiety – Process – Learning – Correction

Resumo: Certa manhã, li um artigo sobre a Geração Ansiosa e me senti completamente identificado. Com 26 anos como professor universitário e sendo pai de adolescentes, vejo de perto como a hiperconectividade e a imediatismo estão afetando emocionalmente os jovens. Observei que muitos alunos chegam às minhas aulas com baixa tolerância à frustração, ansiedade constante e medo de errar—frutos da superexposição digital e da superproteção dos pais. Diante disso, decidi adotar uma abordagem centrada na correção positiva e no processo estruturado. Em vez de punir os erros,

uso-os como oportunidades para que meus alunos cresçam, desenvolvam resiliência e realmente aprendam. Acredito firmemente que a educação deve ser ativa, artesanal, e que tire os estudantes da zona de conforto: experimentar, errar, propor. Na sala de aula, trabalho para que o ensino desperte curiosidade, que provoque vontade de aprender. Estou sempre buscando novas estratégias para construir uma aprendizagem profunda e emocionalmente saudável, que combine o melhor da tecnologia com o desenvolvimento de habilidades sociais e humanas. Ensinar hoje significa estar presente, acompanhar e entender que nosso trabalho também é emocional.

Palavras chave: Ansiedade – Processo – Aprendizagem – Correção

(*) **Rodolfo Sebastián Martínez**, Diseñador Gráfico (UBA), docente en el Área Diseño Gráfico + Ilustración en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2022.

El Poster/Afiche como estrategia de enseñanza en la cátedra Producción Audiovisual 1

Fecha de recepción: agosto 2023
Fecha de aceptación: octubre 2023
Versión final: diciembre 2023

Mariano Nieto^(*)

Resumen: A lo largo de más de una década enseñando Producción Audiovisual, primero en modalidad presencial y luego remota, he ido ajustando estrategias pedagógicas según los cambios contextuales. El *Proyecto Integrador* (PI), eje central de la cursada, permite a los estudiantes elaborar grupalmente una carpeta de proyecto de cortometraje que une teoría y práctica. Un componente cada vez más relevante del PI es la creación de un *póster/afiche*, que sintetiza visual y conceptualmente el proyecto. Este afiche debe incorporar un “*gancho*” visual o textual que atraiga al espectador, comunicar fondo (contexto) y forma (protagonistas y conflicto), y reflejar con claridad el *género*, la *estética* y la *identidad* del film. La actividad fomenta el aprendizaje colaborativo, el análisis crítico y la autoevaluación. La *tipografía* también cumple un rol crucial en la construcción del sentido y género del film. En los últimos años, el uso de inteligencia artificial ha facilitado el diseño, pero también plantea riesgos de homogeneización visual. Por eso se incentiva la intervención artesanal para recuperar la originalidad. Aunque no es obligatoria ni calificada, esta actividad genera gran involucramiento por parte de los estudiantes gracias a su dimensión creativa y lúdica.

Palabras clave: Proyecto Integrador - Identidad Visual - inteligencia Artificial - Aprendizaje Colaborativo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 264]

Introducción

A través de un poco más de una década de ejercicio continuo en la enseñanza de la Producción Audiovisual -originalmente en forma presencial y en los últimos cuatro años de forma remota- vamos adecuando de forma continua el repertorio de estrategias a los nuevos contextos -tanto en la esfera áulica como en la profesional- a la vez que exploramos diferentes propuestas de actividades que se van consolidando -o no- con el hacer cotidiano cursada tras cursada. En este punto, la evolución de la práctica -a través del proceso de prueba y error- ha ido induciendo y provocando la necesidad

de una sistematización pedagógica de estas tareas, que resultará luego un primer escalón hacia su teorización. El Proyecto Integrador, cuyo desarrollo abarca la totalidad temporal del cuatrimestre, consiste en una voluminosa Carpeta de Proyecto elaborada grupalmente por los y las estudiantes, que a la vez constituye la pieza fundamental del aprendizaje en tanto engloba la tarea concreta y específica respecto de posibilidades reales de producción de un guion de cortometraje, teniendo en cuenta que durante su realización aparece permanentemente la vinculación con el marco teórico planificado, lo cual sintetiza uno de los objetivos primordiales de la

estrategia aula/taller. A esta característica propia de lo pedagógico se suma también el hecho que el PI conforma una instancia de vital importancia para el aprendizaje colaborativo (y su consecuente correlato: la autoevaluación) en cuanto a que cada grupo comparte entre sí las informaciones obtenidas y experiencias vivenciadas de sus propios proyectos con el resto de los estudiantes organizados en otros grupos, de modo tal que los diferentes saberes circulan libremente en la clase con la intervención docente sólo apenas en función de guía en aquellas situaciones donde resulta necesario evitar posibles desviaciones de los objetivos pedagógicos explicitados y puestos en común al inicio de la cursada. De esta forma, la experiencia compartida desde o hacia el/la colega toma una importancia vital en la construcción del saber propio de cada estudiante, con idéntica jerarquía y ponderación respecto de cualquier otra conceptualización teórica que pueda referir el docente.

Particularmente durante los últimos años, entre la variada gama de tareas que llevan adelante los estudiantes en la totalidad del cuatrimestre -con miras a cumplir los objetivos que semana a semana planteamos a los fines de completar la Carpeta de PI- la estrategia de confección de un Poster/Afiche del cortometraje viene constituyéndose como una parte cada vez más relevante dentro de las actividades de cátedra. Puntualmente en los últimos dos años aparece, casi naturalmente, la necesidad de otorgarle mayor jerarquía respecto de otros contenidos desarrollados durante la cursada. Esto se debe a las características particulares de síntesis conceptual que engloba el diseño de un Poster/afiche, donde el estudiante debe conjugar y sintetizar en una pieza concreta un sinfín de conceptos teóricos de sumo interés para la cátedra. Algunos de esos conceptos teóricos intentaremos enunciar en este documento.

El gancho

En principio, el póster afiche debe resultar llamativo y atractivo a la vista del espectador, a través de algún “gancho” que llame la atención. Este “gancho” podrá ser originado desde la imagen fotográfica en sí misma: el diseño visual, la intervención, manipulación o retoque digital de esa imagen, o bien desde la gráfica misma, alguna frase escrita, una palabra que interpele, una pregunta catalizadora o una leyenda que induzca alguna cuestión intrigante que el espectador deba resolver sí o sí necesariamente junto con la película. El gancho también debe basarse en algún conocimiento o indagación previa del comportamiento del público actual, analizando con el mayor detalle posible sus gustos, preferencias e intereses; este punto motiva una tarea de investigación importante por parte de los estudiantes. Finalmente, el gancho deberá intentar conformarse como un recuerdo lo más perenne posible en la memoria del espectador. Para ello, en la tarea de búsqueda y definición del gancho para cada Proyecto Integrador se constata una instancia importante en el aprendizaje colaborativo, ya que son los estudiantes mismos quienes, mediante el ida y vuelta (feedback) del aula, se responden entre ellos mismos de manera natural (a modo de espectadores virtuales) las propuestas de los demás grupos, aprobándolas, corrigiéndolas o sugiriendo los caminos posibles para arribar satisfactoriamente al resultado previsto.

Fondo y forma

Partiendo de la premisa que debemos considerar al producto audiovisual con idénticas características respecto de cualquier otro producto industrial con fines de comercialización, observando su definición de producto en oferta dentro de un mercado determinado, los afiches deberán tener la capacidad de sugerir una gran cantidad de información, aunque condensada a través de muy pocos elementos. Por otra parte, en simultáneo, deberán cumplir con las indicaciones que prescribe el canon formal de la estrategia publicitaria actual. Al mismo tiempo deberán ponderar y subrayar todas las potencialidades positivas de la película mientras que se intentarán disimular, o hacer pasar inadvertidos, todos aquellos aspectos de debilidad del proyecto que fueron identificados en forma previa a través de un análisis FODA de cada producto. Cabe acotar que en el caso específico de esta actividad se utiliza la estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo, ya que los estudiantes analizan entre ellos mismos los proyectos, a través del intercambio mutuo.

En esta instancia confirmamos aquella sentencia que señala que los espectadores poseen una visión muy entrenada, lo cual les permite también a los estudiantes discernir muy rápidamente en un afiche ajeno, de un compañero, los elementos que resulten atractivos o llamen su atención.

Es así como generalmente arribamos a la conclusión que el diseño del póster deberá incorporar en sus diferentes planos la información suficiente como para resultar atractivo. En el caso del afiche como mensaje gráfico, los estudiantes comprenden que deberán reconocer y representar claramente por lo menos dos planos simbólicos (que luego podrán multiplicarse, lo cual sumará complejidad al mensaje): estos son el *Fondo* y la *Forma*. En el diálogo entre estos dos planos veremos aparecer instancias de la historia que queremos contar en la película; mientras el fondo nos provee información acerca del contexto geográfico e histórico-cultural donde se desarrollará la película, la forma nos proporciona detalles del/los protagonista/s, de quién/es se trata, y qué vicisitudes deberán afrontar o por dónde transitará el conflicto dramático central. Entre la representación gráfica de contexto y protagonista deberá aparecer, ya sea vislumbrado o explícito, el motor principal del film. Esta interacción dinámica también será importante al momento de establecer claramente -aquí sí es necesario que sea con contundencia, de modo tajante- la propuesta estética (principalmente diseño de arte y fotografía) que tendrá la película, por un lado, tanto como sus rasgos de identidad por otro. En el caso de la propuesta estética, resulta de mucha relevancia que pueda ser detectada lo más rápidamente posible por el ojo del espectador, ya que en gran medida la estética del film quedará de inmediato ligada al género; la detección de éste constituye una de las principales búsquedas del espectador a la hora de enfrentarse con un poster/afiche. Entonces, entre el Fondo y la Forma deberá definirse con celeridad y precisión el diálogo que permita detectar eficaz, veloz y simultáneamente tanto la estética como el género más la identidad propia de la película. Denominamos identidad a aquellas características distintivas que hacen de cada película una obra original e irrepetible.

Tipografía

La tipografía ocupa un lugar de importancia en el diseño de un afiche, ya que refuerza las características del género donde se inscribe la película. En el marco de esta tarea, previamente analizamos y hacemos un recorrido entre las diferentes posibilidades que cada género ofrece en el mercado, abordando no sólo las tendencias dominantes de la temporalidad actual sino también algunos clásicos de cada estilo, lo cual brinda una cantidad de información sumamente eficaz a la hora de estimular la creatividad de los estudiantes. Realizamos la importancia que tiene la tipografía en la inmediata configuración mental del género -que ya es una condición previa en el espectador- y las formas en que los estudiantes pueden intervenir a favor de la atracción de su interés por ver la película. En este sentido, la tipografía suele jugar un rol transversal a la configuración del “gancho” de la película. Una de las estrategias propuestas en este aspecto resulta la creación de nuevas tipografías, inexistentes, lo cual induce a provocar cierta atracción por lo novedoso; a ello intentamos llegar partiendo desde tipografías ya existentes (mucho mejor si son famosas o icónicas) interviniéndolas y modificándolas de forma tal que, por un lado se distancien lo suficiente de las originales, y por otro se adapten al contexto de este nuevo afiche y su proyecto sin alterar su propia identidad.

El conjunto

Una vez que los elementos constitutivos del afiche fueran tratados cada uno con su propia especificidad, comienza la etapa de la armonización del conjunto, que bien puede ser abordada desde el inicio mismo del trabajo o bien ajustarse a fines más prácticos y tratarse sobre el final del diseño. Ello dependerá de cada afiche en particular, ya que el modo de realización varía con cada proyecto. En principio debe observarse la armonía de los elementos del conjunto; es importante que el estudiante reconozca esta característica fundamental y la aplique criteriosamente, ya que no sólo constituye una pieza gráfica en sí sino que el poster será el principal vehículo de comunicación de su película, y ello determinará de antemano gran parte de la suerte venidera, y en gran medida los caminos por los que circulará el proyecto, incluso el modo en que lo hará. El trabajo específico en este punto requiere revisar pacientemente la interrelación entre los elementos del poster, definiendo allí la pertinencia de la tipografía y su relación con el fondo y forma, cómo queda sintetizada la propuesta estética de arte y fotografía en el diseño gráfico y utilización de planos y espacios del afiche, además del planteo del conflicto principal, especialmente teniendo en cuenta que esta armonización debe tender a potenciar tanto el mensaje que se quiere dar, basándose en el funcionamiento del elemento “gancho”. Esto es, deberá verificarse durante el proceso de armonización que el gancho mantenga su eficacia o incluso la destaque o mejore. En términos contrarios indicará lo incorrecto del proceder, y en ese caso habrá que modificar el método o la visión con la que se encaró esta etapa del afiche. Por último, constatamos nuevamente si la estética del póster refleja cabalmente la planificada para la película, tanto como el género, el gancho y la identidad, corrigiendo aquellos aspectos contradictorios con la propuesta original.

La novedad

Una vez chequeada la eficacia como pieza comunicacional y armonizado el conjunto de elementos constitutivos del poster, una última revisión y cotejo con otros afiches ya conocidos por el público (se elegirán algunos de films muy conocidos junto con otros menos populares) nos indicará el grado de identidad propia que posee nuestro proyecto.

Este punto reviste gran importancia, ya que así lo indica el teórico José Jacoste Quesada en su obra *La producción cinematográfica*, donde este autor da cuenta de la profunda marca identitaria que posee cada obra cinematográfica. Aplicaremos este concepto también sobre el poster, en función de su capacidad de síntesis de la futura película.

Esta revisión y cotejo con otros afiches ya conocidos por el mercado nos dará con gran precisión el grado de identidad de nuestro producto, ya que si carece de una capacidad diferencial identitaria nos permitirá inferir que el espectador vivenciará una sensación de “*algo ya visto*” que seguramente lo alejará de nuestro proyecto para ir en búsqueda de otras novedades. Por el contrario, si la comparación con otros afiches resulta en la constatación de una carga identitaria propia importante o relevante, aparecerá -casi por arte de magia- el concepto de novedad -*lo novedoso*- ligado a nuestra película, lo que conlleva a la generación de una mayor expectativa que seguramente redundará luego en interés, en primer lugar de posibles inversores y más adelante del público.

Uso de IA

En las cursadas más recientes ha crecido notoriamente el uso de IA por parte de los estudiantes, aplicado a diferentes áreas disciplinares. Esto también se ha verificado durante la tarea específica de confeccionar un póster/afiche. En tal caso debemos advertir que se trata de un aporte que consideramos positivo, ya que la herramienta IA les permite a los estudiantes contar con diseños gráficos más avanzados que los que podían disponer en cursadas anteriores. Dado que esta materia no provee herramientas específicas propias del diseño gráfico, en este caso la IA vino a constituirse en un gran auxilio para los estudiantes (sobre todo los que están más alejados del diseño gráfico) y aportarles algún grado adicional de sofisticación a sus diseños, lo cual a su vez les permite ahondar un poco más en la definición del gancho que pretenden hacer llegar a los espectadores.

Como característica negativa de esta herramienta podemos apreciar y destacar una tendencia a la homogeneización de los estilos y diseños que, de no ser detectada y corregida a tiempo, redundará en una importante pérdida de la carga identitaria del poster/afiche. En estos casos, la decisión que adoptamos es sugerir a los estudiantes que intervengan manualmente la pieza, del modo más artesanal que les resulte posible, de forma tal que aparezcan visiblemente algunas marcas “de autor” que rescaten de alguna manera no sólo el espíritu sino también la originalidad identitaria que representaba su proyecto antes de haber utilizado esta herramienta.

Conclusión

Además de los aspectos señalados, resulta necesario destacar que, como esta actividad no representa una obligación, ni tampoco conlleva la colocación de una nota que afecte la cursada en alguno de sus Momentos (apenas forma parte de un Concurso Interno del área), el modo de involucramiento de los estudiantes se observa mucho más natural y relajado (tal vez más lúdico en algunos casos) respecto de otras actividades de la cátedra que sí están ligadas al PI y por ende a las calificaciones del M3 de forma directa, o indirectamente a los pitch del M2y M4.

Abstract: Over more than a decade of teaching Audiovisual Production—first in-person and later remotely—I have adjusted pedagogical strategies according to contextual changes. The Integrative Project (IP), the central axis of the course, allows students to collaboratively create a short film project portfolio that connects theory and practice. An increasingly relevant component of the IP is the creation of a poster, which visually and conceptually synthesizes the project.

This poster must include a visual or textual “hook” to attract the viewer, communicate both background (context) and form (protagonists and conflict), and clearly reflect the genre, aesthetic, and identity of the film. The activity fosters collaborative learning, critical analysis, and self-evaluation. Typography also plays a crucial role in constructing the film’s meaning and genre. In recent years, the use of artificial intelligence has facilitated design but also presents risks of visual homogenization.

For this reason, students are encouraged to include handcrafted elements to preserve originality. Although this activity is neither mandatory nor graded, it generates high engagement among students thanks to its creative and playful dimension.

Keywords: Integrative Project – Visual Identity – Artificial Intelligence – Collaborative Learning

Resumo: Ao longo de mais de uma década ensinando Produção Audiovisual—primeiro de forma presencial e depois remotamente—fui ajustando estratégias pedagógicas conforme as mudanças de contexto. O Projeto Integrador (PI), eixo central da disciplina, permite que os alunos elaborem em grupo uma pasta de projeto de curta-metragem que une teoria e prática. Um componente cada vez mais relevante do PI é a criação de um pôster/cartaz, que sintetiza visual e conceitualmente o projeto. Esse pôster deve conter um “gancho” visual ou textual que chame a atenção do espectador, comunicar o conteúdo (contexto) e a forma (protagonistas e conflito), e refletir com clareza o gênero, a estética e a identidade do filme. A atividade estimula o aprendizado colaborativo, a análise crítica e a autoavaliação. A tipografia também desempenha um papel fundamental na construção do sentido e do gênero do filme.

Nos últimos anos, o uso da inteligência artificial facilitou o design, mas também apresenta riscos de homogeneização visual. Por isso, incentiva-se a intervenção artesanal para preservar a originalidade. Embora não seja obrigatória nem avaliada, essa atividade gera grande envolvimento por parte dos estudantes graças à sua dimensão criativa e lúdica.

Palavras chave: Projeto Integrador – Identidade Visual – Inteligência Artificial – Aprendizagem Colaborativa

(*) **Mariano Nieto**, Realizador audiovisual (Universidad del Litoral), docente en el Área Audiovisual + Fotografía en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2008.

El ensayo sobre arte como estrategia de reflexión, conocimiento y vinculación profesional significativa con el campo disciplinar local

Valeria Orsi^(*)

Fecha de recepción: agosto 2023

Fecha de aceptación: octubre 2023

Versión final: diciembre 2023

Resumen: La propuesta de escritura de un ensayo sobre arte como Proyecto Integrador de la asignatura Taller de Reflexión Artística 3 supone un desafío para los estudiantes a la vez que una valiosa y significativa vinculación con su campo disciplinar local. El recurso de la entrevista como fuente primaria producida por el propio estudiante se torna clave en términos de efectiva vinculación con un profesional de su medio, redundando en un virtuoso acercamiento al conocimiento de los estilos artísticos de la Modernidad, sus características, sus contextos de emergencia y las producciones estéticas más pertinentes en vistas a la producción del ensayo.

Palabras clave: Ensayo - Reflexión - Campo - Escritura - Entrevista

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 266]