

En un trabajo de campo bajo el formato documental, una alumna desarrolló su tesis fotográfica eligiendo como tema las marchas callejeras de las Madres del Dolor (familiares de las víctimas de accidentes de tránsito). Observando el resultado con todo el grupo fue claro ver cómo, a partir de las fotos, surgían diferentes estados y realidades en cada uno más allá de la “existente”.

Por un lado, el resto del alumnado veía en las fotos “gente angustiada manifestándose”, pero –y es lógico– la relación con esa realidad era distante, no era su realidad. Sin embargo, para la alumna que realizó las fotos, esa realidad pasó a ser la suya.

Consultada sobre las fotos obtenidas se limitó a señalarme lo que para ella había significado ser parte de esa realidad –desconocida hasta entonces– y lo mucho que la había conmovido y afectado, a tal punto que sentía la necesidad de participar más comprometidamente con la causa.

Lo que mostraban esas fotos era para unos una mera representación visual, para otros significaba la representación de su realidad.

Por eso creo que definir si la fotografía nos revela o no “la realidad” como única y absoluta, sería nuevamente, limitar las posibilidades de que cada alumno (individuo) pueda, a partir de la fotografía, construir su propia realidad.

Siento, y esto es a modo muy personal, que la fotografía como fin tiene la vida de una mariposa: elegante, pero nace y muere el mismo día.

En cambio, como “medio” tiene innumerables aplicaciones y posibilidades infinitas a la hora de construirnos un yo activo y protagonista.

Quizás, deberíamos dejar de tratar de definir a la fotografía y ver qué nos pasa a través de ella, no tanto por lo que es, sino por lo que significa para cada uno. Cabe aclararlo, en mi caso particular, significa una oportunidad.

Como docente busco en los alumnos generarles una oportunidad, un granito de arena que ayude a que desarrollen un perfil propio y único en sus actividades, sin miedo a sentir o a expresarse.

La importancia de formar profesionales creativos en el Diseño de Producción para lograr proyectos audiovisuales exitosos

Aníbal Sardina

El campo de la producción de audiovisuales lleva implícito la necesidad de una formación creativa. A lo largo de la historia se ha tomado al “acto creativo” como inherente al arte ligado al objeto estético y al campo de las invenciones. La definición en el diccionario dice: “crear es producir algo que no existe”.

Pero la creatividad sobrepasa la concepción de una idea original para un argumento. La creatividad es más que genialidad, más que un modo no habitual de ver las cosas, de imaginar un universo posible que echa a andar cuando se enciende la pantalla. En otro sentido la creatividad también es la capacidad de resolver de la mejor manera y con los recursos disponibles un problema que

se nos presenta. Ese sentido más dinámico que adquiere la palabra creatividad en el campo de los audiovisuales es la producción.

A menudo se ve como en el ambiente se menosprecia a Producción por sobre otras áreas consideradas más “creativas”, sea el caso de Dirección quien tiene a su cargo la narrativa, Guión que funda las historias, Dirección de Arte, inclusive Dirección de Fotografía que es la más técnica si se quiere. Sin embargo, nos proponemos demostrar que la creatividad en Producción es clave para responder a los retos que se presentan en cada proyecto y asegurar su éxito.

Les voy a contar una anécdota. Llega a la productora una propuesta para realizar un comercial para una tarjeta de crédito internacional. En el guión de la Agencia decía así: “Un abuelo y su nieto están en una playa dentro de una carpa esperando el amanecer para ver el nacimiento de las tortugas marinas. Se ve el movimiento en la arena, las tortugas rompen el cascarón y caminan hasta el mar. El abuelo y el nieto sonríen.”

La producción desde la Productora misma (los dueños) apoyaban la iniciativa del asistente de Dirección de subcontratar una Productora Brasileña para realizar un *scooting* por toda la costa brasileña, desde el límite con Uruguay hasta Fernando de Noronha, sitio en el que nacen las tortugas. Debido a que ninguna playa satisfacía al asistente de Dirección todo el equipo se movilizó a Fernando de Noronha.

Llegados a Brasil nos encontramos en una playa paradisíaca en la cual no había ni siquiera electricidad. No era la época de nacimiento de las tortugas marinas y aunque lo fuese no se podría haber filmado ya que la zona donde nacen es parque nacional y está protegida por leyes internacionales. En resumen, terminamos filmando un día en la playa la escena del amanecer y dos días en un gimnasio de la isla las escenas del interior de la carpa y la salida de los personajes de la misma. Todo ello con mucho calor e incomodidad ya que el gimnasio no era un estudio de cine y no disponía de las herramientas necesarias. Finalmente la Productora tuvo que adquirir de un banco de imágenes las tomas necesarias del nacimiento de las tortugas y su llegada al mar. La solución: se podría haber filmado todo en un estudio de cine de Buenos Aires y aplicar en postproducción cualquier fondo de isla paradisíaca.

El análisis de este caso permite ver como una desacertada decisión de producción concluyó en un sobrecargo del presupuesto, mal uso de los recursos y fastidio en el equipo de rodaje, entre otras cosas. Un buen productor debiera haber previsto que las tomas de las tortugas no se iban a poder realizar, e informarse de las condiciones reales de la locación. Luego con toda esa información hacer ver al equipo de dirección los pro y los contra de movilizar el equipo a Brasil.

Durante veinticinco años de carrera he trabajado en producción en más de 1200 comerciales publicitarios, dos miniseries y tres largometrajes. Y cada uno de esos proyectos ha sido un desafío. Lo interesante de nuestro trabajo es justamente llevar adelante lo que otro piensa, prever las necesidades particulares de cada proyecto, analizar los problemas y adelantar las soluciones. Producción es el “arte” de combinar el universo de la

ficción plasmado en el guión con el de la realidad vivificado en el set donde surgen los problemas concretos. Y es en ese preciso momento, cuando surge una traba que parece hacer tambalear el rodaje cuando, el equipo todo, necesita que “los de producción” mantengamos la cabeza fría y brindemos una solución creativa.

Un buen Diseño de Producción le permite al proyecto obtener un ahorro de dinero, tiempo y recursos, y conseguir, en consecuencia, resultados exitosos. A la hora de sentarse a desglosar un guión, el responsable del Diseño de Producción debe pensar y prever las condiciones en que se le presenta ese proyecto y las necesidades para su viabilidad.

Hacer un presupuesto es más que asignar un número a cada rubro. Eso suele suceder con frecuencia, personal administrativo o personal de producción más vinculado al área de las relaciones públicas que al área de la producción de campo se encarga de realizar los presupuestos. Ello conlleva a que asiduamente incurran en errores. Lo más habitual en un Productor inexperto es conformar un equipo técnico “económico”, es decir poco experimentado o poco profesional. No es más que un engaño. Un equipo de trabajo idóneo resolverá las situaciones complejas de filmación más rápido. El bagaje de experiencia le permitirá encontrar soluciones prácticas y creativas a ese problema que se presenta. Por el contrario un equipo más económico pero menos experimentado, probablemente frente a la traba que se presenta comience a titubear, no encuentre las soluciones de manera expeditiva y en consecuencia el rodaje se hará más extenso, correrán horas extras para actores, equipo técnico, camiones, *catering*, luces, etc. El aparente ahorro de dinero que se propuso al armar el equipo redundará en un presupuesto desfasado, malestar en el equipo de filmación, cansancio y muchas veces imposibilidad de concluir con el plan de rodaje debido a que se vence el tiempo con el que contamos para la locación o cambia la situación de luz en caso de ser un exterior, etc.

Pero volvamos por un instante a pensar cuáles son las áreas de injerencia de Producción. Un Diseño de Producción incluye la realización de un presupuesto, la administración de los recursos económicos, la selección de las opciones más calificadas para filmar, la elección de escenarios y locaciones que luego se le presentarán como opción al equipo de Dirección; la selección del equipo técnico... Un buen Jefe de Producción posee la formación para desenvolverse en todas las etapas de una realización audiovisual, domina los medios instrumentales, está capacitado para resolver los requerimientos de las diversas áreas. Posee gran dominio de grupo logrando que las largas jornadas de rodaje se desarrollen en condiciones amenas y consiguiendo de esta manera reducir el estrés del equipo. Es observador e investigador tiene suficiente coraje para enfrentar los retos que se le presentan, pero es lo adecuadamente cauto como para prever las complicaciones que puedan presentarse, percibe los problemas de una manera más amplia y encuentra soluciones en los recursos disponibles. Un buen productor está siempre un paso adelante.

Podemos entonces definir Producción como el área que administra de una manera creativa los recursos económicos y los recursos humanos para llevar adelante un

determinado proyecto de manera exitosa.

Considerando esta definición de autor, creo que se hace imprescindible formar a los futuros trabajadores del campo audiovisual en el Diseño de Producción, sea cual fuera el área de desempeño que elijan, pues les permitirá una visión más amplia del proyecto que encaren logrando nuevas vías de experimentación y haciendo que la realización se desenvuelva de una manera más natural y exitosa.

Artista y práctica profesional. La importancia de la articulación entre la formación superior y el ejercicio profesional

M. Alcira Serna

El artista es quien por medio del ejercicio de su profesión transmite desde un espejo personal y único su modo de ver y sentir el mundo a su comunidad. Así se expresa, traspasando su propia piel, como vocero de la sociedad, siendo referente de su época y manifestando por medio de una estética a su propio tiempo. Se encarna en otros seres para hablarles de su historia, contexto y realidad. Para ello aborda formas conocidas e inusuales, nuevas y consagradas. En las últimas décadas el arte ha borrado los límites de las artes mixtificando, uniendo y mezclando, produciendo que el espectador en muchos casos que se pregunte ¿es teatro o plástica? ¿Cine, teatro, o ambas? Este contexto actual, hace necesario que los centros de formación artística se vean en la necesidad de trabajar desde la producción y en contacto con el quehacer propiamente dicho.

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, desde hace cuatro años ya, ofrece tres carreras en el ámbito teatral y se caracteriza por ser una de las Universidades que más propuestas de extensión realiza para sus estudiantes y la comunidad en general. Dentro de esta tendencia, en la Facultad de DyC, el área del Espectáculo ha encontrado un espacio para la reflexión y el vínculo con los hacedores desconocido hasta el momento. Comenzó, hace varios años ya, con la realización el *Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo*, charlas con prestigiosos artistas que comparten sus experiencias. Luego se sumaron los Seminarios *Escena Creativa* y por último las Jornadas *5 Días de Teatro y Espectáculo*, estas organizadas por alumnos becarios de las carreras de Diseño de espectáculos.

Nos parece pertinente luego de estos años de experiencia y esta variedad de opciones reflexionar sobre la importancia de este vínculo creado entre el hacedor y el futuro profesional.

La formación superior en el arte espectacular

La educación superior, forma expertos que desde el conocimiento y la excelencia pueden insertarse y desarrollarse en el medio profesional. En algunas ocasiones esta formación suele separarse de la práctica profesional, quedando netamente en el plano teórico. Cuando