

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 enfrenta 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

esto sucede el estudiante recién recibido se encuentra con una realidad de producción diferente a lo que él ha aprendido produciéndose un choque entre la realidad del medio y los conocimientos aprendidos. Por lo que comúnmente tiene que pasar por una dura adaptación, que en algunos casos puede costarle el trabajo. Conociendo esta realidad, la Universidad de Palermo en general y la Facultad de Diseño y Comunicación. En particular, se ha preocupado por resolver esta encrucijada a través de diversos caminos que acerquen al estudiante a la práctica profesional.

En la Educación Artística a esta realidad se suma la corta historia de formación institucionalizada, comparado con otros quehaceres humanos. En el área espectacular específicamente, si bien nuestro país se caracteriza por contar con una educación artístico-teatral sistemática de las primeras en Latinoamérica, no tiene la historia de otras profesiones como la danza o la plástica. El arte teatral es muy nuevo en la instancia educativa superior, y mucho más aún la enseñanza en el campo de la Dirección Teatral, la Escenografía y el Vestuario. Hasta hace muy poco, estos artistas se formaban en escuelas terciarias, y en muchos casos en otras carreras como actor o docente. Otros, en talleres con prestigiosos profesionales, o directamente por medio de la práctica profesional. Son pocos los que han accedido a la universidad, siempre dependiendo del lugar del país donde viven o de la generación a la que pertenecen. En los últimos años las jóvenes generaciones han podido acceder a una formación superior dada la nueva apertura de carreras en esta área y cuenta con una variedad mayor de opciones.

Al ser tan nuevas estas carreras, queda seguramente mucho camino por transitar, así como también es necesaria la reflexión sobre las necesidades, posibilidades y problemáticas que constituyen la formación en el área. Pero como dijimos anteriormente nos interesa reflexionar en este escrito, sobre las nuevas formas que ha encontrado la Facultad de Diseño y Comunicación para poder trabajar sobre la articulación entre la teoría necesaria, la formación práctica para el futuro profesional y la relación con el campo laboral. Porque hemos visto en el resto del campo de la formación superior muchas de las carreras de formación artística no logran, aún, aunar la teoría con la práctica formando profesionales que poseen mucho conocimiento pero que carecen de nociones que se relacionan con la realidad del quehacer. Justamente, teniendo en cuenta este contexto y dentro de esta búsqueda es que la Facultad ha creado diversas modalidades que buscan acercar la práctica profesional con la formación.

El caso: 5 Días de Teatro y Espectáculo

Para el análisis de este tema nos centraremos en el caso puntual de las jornadas *5 días de Teatro y Espectáculo*. Sin por ello dejar de tener en cuenta que en el área se desarrollan más actividades (mencionadas anteriormente) y que dicha actividad es parte de un proyecto institucional que se desarrolla en todas las áreas. Nos centramos en dichas jornadas ya que para el análisis necesitamos acotar el tema para realizar un planteo más detallado y profundo. Además por ser el área profesional al cual pertenecemos y por encontrar en la Facultad

una concepción de formación en general que nos interesa explorar, desarrollar y reflexionar.

Para comenzar con el desarrollo del caso, detallaremos brevemente las características de dichas jornadas. Están organizadas por un grupo de becarios de las carreras de Espectáculos que año a año han trabajado, desde su apertura en el 2006 para ir consolidándolas en el campo. Este objetivo se ha ido logrando edición tras edición contando hoy con un promedio de asistentes que rondan las quinientas personas. Se realizan dos veces al año: una en abril y otra en septiembre. Las temáticas que se abordan parten de lo que preocupa hoy a los hacedores del hecho espectacular y nuclea a prestigiosos profesionales que representan al arte, por su impronta, trayectoria y en muchos casos marcan tendencia. Se ha construido como lugar de convergencia de distintas disciplinas, posturas estéticas y perfiles profesionales. Se propone el estudio y reflexión sobre las nuevas tendencias, los temas clásicos, temas que nos abren nuevos caminos y preguntas. Así, son los propios expertos que transmiten sus experiencias y conocimientos (como ya se desarrolló en el trabajo realizado para las XV Jornadas de Reflexión Académica, Crear Jornadas: Quehacer comunicacional entre los profesionales y los alumnos).

De esta forma el estudiante puede tener un contacto directo con los hacedores que hoy conforman el campo profesional y que conocen su *metier*. También puede conocer las problemáticas que transita el campo cultural, así como sus ventajas y dificultades. El artista trasmite la forma de crear, sus conocimientos, preocupaciones y búsquedas de manera directa y las comparte con las nuevas generaciones. Los estudiantes acceden a ellos de manera directa, teniendo un contacto con la realidad de las propias fuentes de creación o hacedores. Así el alumno los ve como referentes y guías pero también como ejemplos vivos de la realidad profesional vivenciando desde otro espacio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el alumno además toma contacto con las nuevas tendencias, la innovación en el campo teatral, no sólo desde el punto de vista del espectáculo sino también desde el campo arquitectónico, cultural en general y de todas las artes que conforman y constituyen este hecho artístico pudiendo ampliar sus conocimientos en el tema. También al ser Jornadas abiertas para los estudiantes y jóvenes profesionales del espectáculo, puede adquirir conocimientos sobre áreas que no necesariamente pertenecen de manera directa a su competencia profesional. Como por ejemplo: un estudiante de escenografía, puede aprender dirección teatral o vestuario o performance o interpretación actoral, etc.

De esta forma, el estudiante se ve favorecido en su formación ya que al estar cursando una carrera cuenta con la teoría que la avala y que le va a brindar el conocimiento necesario para su futuro desarrollo y a su vez, con la lógica práctica que conlleva dicha formación. Pero también accede al contacto directo con las personalidades más destacadas del medio quienes transmiten sus visiones del quehacer hoy, acercándolos a la práctica propiamente dicha, posicionándolos en la realidad y en las condiciones necesarias para su inserción en el mercado laboral, así como amplia sus conocimientos y aptitudes.

Al tomar temáticas de las más disímiles el alumno asis-

tente se enriquece ante esta libertad de tópicos. Puede ser testigo, participar y aprender sobre temas ya consagrados y estudiados como por ejemplo la “formación actoral”, nuevos como “fusión de lenguajes artísticos” o bien aquellos que no encuentran, aún, un lugar específico de reflexión y debate como el vestuario en “Cine y TV” o la “iluminación teatral”, entre otros. Esta pluralidad fortalece al alumno ya que brinda una capacitación directa con lo hacedores abarcando diferentes inquietudes de los jóvenes estudiantes del espectáculo. Así multiplican sus saberes académicos.

Nos parece más que importante destacar esta articulación entre la formación y la práctica profesional ya que un estudiante conocedor del medio en el cuál se va a insertar tiene muchas más posibilidades de realizar un trabajo efectivo, coherente real para el medio. Compitiendo en el mercado laboral con mayores posibilidades y preparado para un mejor ejercicio profesional. Por otra parte, no podemos dejar de ver que en el ámbito artístico teatral, el campo laboral no es tan extenso ni tampoco tiene tantas posibilidades laborales, por lo cual un nuevo profesional capacitado y consciente de la realidad de su práctica, tendrá muchas más posibilidades de obtener un buen trabajo, de crecer profesionalmente y de tener una proyección profesional mucho más amplia.

Un profesional que carece de esta experiencia, tendrá que realizar un nuevo aprendizaje en el campo profesional en el que se inserte. Aprendizaje que según nuestro criterio debe estar presente en la carrera de grado y no producirse como un “postgrado” en el ejercicio profesional propiamente dicho.

Somos conscientes que hoy vivimos un momento de cambio donde todo se muestra inestable, borroso, sin claras fronteras. Concebimos al creador como quien produce lo nuevo y sobre todo construye espacios, representaciones y nuevas posibilidades de experiencia y vida para sus contemporáneos. Consideramos indispensable la existencia de ámbitos de reflexión y encuentro para la formación de los nuevos creativos. Sabemos que se vive una época de continua ruptura y gestación de nuevos paradigmas. Es por esto que consideramos que la formación artística necesita en la educación superior de esta articulación entre la teoría y la práctica concreta.

Instituciones. Hora de la renovación

Jorge Silva

Una fuerza decisiva proviene de las instituciones

Las instituciones constituyen un acuerdo que une a la gente, sea cual fuere su característica (pareja, partido político, empresa, amigos, etc.)

Constituyen la forma de vincularnos en nuestro mundo; se trata de estructuras sociales que los humanos creamos para ganar estabilidad y seguridad.

Ocurre que mientras nosotros nos movemos de un lado para el otro corriendo detrás de diferentes metas y muchas veces no lo logramos; Las instituciones son estructuras sociales que los humanos creamos para ganar estabilidad y seguridad.

Las Instituciones creadas por el hombre, muchas veces

reposan como si fueran mausoleos, atemporales, a veces intocables, pero están ahí y fueron creadas para usarse.

Tradicionalmente, la función de las instituciones era simplificar. Las instituciones fuertes y estables subsumen nuestra libertad, reducen nuestra incertidumbre, vale decir que somos libres, pero dentro de ciertos parámetros fijados por esas mismas instituciones. Las instituciones estabilizan, dan un “toque gris” buscando la coherencia y aquietando las pasiones.

Pero, aunque a veces las instituciones parecen inertes, están en constante desarrollo, a veces, a pesar de sus propios fundadores, es que muchas veces, esto ocurre, vale decir, las instituciones trascienden a sus propios fundadores, cambian ante nuestros propios ojos, a veces de forma evolutiva, y otras de forma revolucionaria.

Extrañamente las instituciones suelen parecer mucho mayores de lo que son, a las instituciones les gusta presumir de ser tradicionales y antiguas, convencer y convencerse que porque guardan trofeos y cuadros de sus fundadores y presidentes, existen desde los albores de la civilización, y constituyen la verdad.

Lamentablemente las instituciones no se caracterizan por su creatividad, su capacidad de innovación, su osadía en las estrategias y visiones, pero están cambiando, porque están obligadas a cambiar, por tratarse de organizaciones abiertas que se nutren de comunidades, de su gente, y esta es la que cambia continuamente, cambian las generaciones y con esta cambian los paradigmas y sus modelos de pensamiento.

En un mundo conectado, en el que el conocimiento no puede ser exclusivo de un lugar o de unas personas, la competitividad entonces pasa por tener el mejor entorno informático e institucional, el éxito entonces depende de un terreno que está abonado para el desarrollo y la utilización del conocimiento, un entorno en el que se pueda crear, elegir, compartir y explotar nuevas ideas.

Pero ocurre que las innovaciones institucionales no son tan evidentes como las tecnológicas, pero pensemos en los cambios políticos que están apareciendo en el mundo, un presidente del riñón sindical como Lula Da Silva, un presidente aborigen como Evo Morales, un futuro presidente negro como Barak Obama, la caída del Muro de Berlín, la comunicación globalizada vía internet, etc.

Las nuevas instituciones políticas por ejemplo, van a estar basadas en problemas concretos y a veces globalizados, como es el caso de Greenpeace o Anmistry; y el problema lo tienen cuando buscan “partidizarse”. Y no siempre el cambio les resulta favorable, como es el caso del Partido Verde de Alemania, que pasaron de ser agentes provocadores a verse en la obligación de adaptarse y perdieron mucha de su fuerza inicial.

Para este tipo de cuestiones, Churchill solía ser irónico cuando decía que “primero, damos forma a nuestras estructuras, y luego nuestras estructuras nos dan forma a nosotros”.

Y hablando de instituciones, la institución Educación debe desarrollarse como todas las demás instituciones.

En un mundo basado en la mente, es menester pensar en otro concepto de educación y formación.

Antes creíamos que era necesario tomar una sobredosis de educación formal hasta los 25 años por lo menos, y después a descansar del estudio, porque la idea era que