

reidad y la de los demás, mediante la realización de un objeto textil.

El trabajo consiste en crear un “muñeco de trapo” con diversos materiales textiles, pero no se trata simplemente de un juego infantil, si bien el componente lúdico está presente en el proceso. El estudiante se expresará mediante la selección de los materiales y la construcción de las diversas piezas que conforman esta nueva anatomía. Volcará en el objeto características de su personalidad, –por lo general, surgen inconscientemente– a lo largo del desarrollo del trabajo creativo se descubren a sí mismos en una actitud que expresa su visión de la realidad, del entorno, del mensaje que quieren transmitir.

La consigna es crear un personaje: realista o fantástico; arquetípico o autoreferencial; idealizado o estereotipado. El objeto debe ser antropomorfo pero pueden sumar otros atributos. La técnica de ensamble es libre. Además tienen que realizar tres cambios de vestuario con criterio de serie de diseño que acompañen la historia del personaje.

A todo esto lo antecede una narración, que pone de manifiesto la construcción de ese personaje, con los elementos que hacen al desarrollo de una historia. La misma puede transcurrir en un determinado tiempo-espacio, o ser o no lineal.

El desarrollo del personaje, su entorno y su historia, llevan a reflexionar sobre las cuestiones planteadas al comienzo de este artículo, a la vez que evidencian un recorrido individual e introspectivo para cada estudiante, que apunta a encontrarse con el propio ser, con sus propios conflictos, lo obliga a tomar decisiones, a distinguir su estilo personal como diseñador, ya que esta materia se plantea como “Diseño de autor”.

Este término muchas veces causa confusión, pero al hablar de “Diseño de autor” se entiende por ello a una obra cuyo contenido conceptual procura imprimir un estilo propio, que pretende la identificación del espectador-usuario con las emociones de su autor, e intenta que ésta cause en aquel, reflexiones críticas.

Para llegar a esto en el diseño de indumentaria creo que es necesario primero reconocerse en el propio cuerpo, para extender luego esta reflexión al espacio corpóreo de los demás.

El resultado de este trabajo se exhibe en forma de objetos o micro-instalaciones en la galería que tiene la Universidad en la sede de la calle Jean Jaurès, durante la semana de la moda, al final de cada cuatrimestre.

Referencias bibliográficas

- Certeau Michel (2002) “Historias de cuerpos” citado por Borja Gómez, Jaime Humberto, en *La construcción del sujeto, representaciones del cuerpo en la Nueva Granada del siglo XVII*. Bogotá.
- Dery, Mark (1998) *Velocidad de escape*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Diccionario de la Real Academia Española.
- Ferrater Mora, José. (1979) “Diccionario Filosófico” 6ta. Edición, Madrid: Alianza Editorial.
- Le Breton, David (1997) *Antropología del cuerpo y la modernidad*. Trad. Paula Malher, Buenos Aires: Nueva Visión.

- Mons, Alain (1992) *La metáfora social*. Buenos Aires: Nueva Visión. ISBN 950-602-297-6

- Perniola, Mario. Artículo en “Revista de Occidente”, ISSN 0034-8635, N° 124, 1991, pags. 59-82

- Squicciarino, Nicola (1990) *El vestido habla*. Madrid: Cátedra.

El sueño de Melania

Vanesa Muriel Hojenberg

La construcción de un caso de estudio para Dirección de Arte Audiovisual

El presente texto presenta un caso de estudio realizado en octubre de 2006 en el contexto de la asignatura Introducción a la Tecnología Educativa del Programa de capacitación docente de la Facultad de Diseño y Comunicación dictada por la profesora Elizabeth Gothelf.

En esta oportunidad, se elige compartir con el cuerpo docente en general –y con los profesionales del área audiovisual en particular– la puesta en escena de esta estrategia pedagógica aplicada a los contenidos presentes en la asignatura Dirección de Arte Audiovisual I. La misma, integra los planes de estudio de cuarto año de las carreras de Comunicación Audiovisual (Cine y TV), Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Espectáculos y Fotografía, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El eje temático de la cursada se centra en la preproducción de Arte, siendo ésta entendida como la instancia de planificación, investigación, creación y desarrollo basal de las propuestas visuales. A su vez, la asignatura aborda, en su devenir, las actividades y competencias determinantes para la comprensión de la teoría y la práctica disciplinar.

El desarrollo de la propuesta visual involucra la comprensión y adopción de una metodología de trabajo diseñada con el propósito de favorecer el planteo de una construcción creativa, sólida y coherente con los requerimientos del guión y su director. Ésta debe tender hacia un planteo creíble por sobre el realista, invitando así al espectador a aceptar naturalmente el universo diegético del filme como un universo posible.

Debido a la convivencia de aspectos creativos y operativos, la Dirección de Arte –área que aborda las definiciones visuales relativas a decorados y personajes– comunica ideas y organiza tareas de modo simultáneo. Los profesionales abocados a esta actividad, construyen y definen conceptos expresivos y simbólicos, a la vez que evalúan y organizan su materialización.

La Dirección de Arte es, por su naturaleza dinámica y cinética, plástica y arquitectónica, tanto como por su anclaje histórico y social, una actividad que depende –en gran medida– de la coordinada definición de etapas de trabajo para cumplir con el objetivo principal de su práctica, que es la construcción de una propuesta visual capaz de traducir el guión en imágenes de modo verosímil.

Presentación general de los módulos seleccionados

Para el armado del presente caso de estudio se vincula-

ron especialmente dos módulos de la asignatura, destacando como grandes ideas algunos de los contenidos, señalados a continuación:

Módulo 3: La puesta en imagen y la puesta en escena.
Contenidos: Puesta en imagen y puesta en escena. Niveles de recepción del espectador. La dirección de arte aplicada a diferentes medios. Analogías y diferencias. El concepto de representación.

Módulo 6: El proceso de documentación.
Contenidos: La documentación y su uso según el género del proyecto. Investigación histórica y relevamiento de datos. Manejo, consulta y utilización de fuentes informativas. Preparación de la documentación textual y gráfica. Archivo de imágenes y referentes visuales.

Entendiendo en términos de Jacques Aumont que lo verosímil relaciona un texto con la opinión pública, con otros textos y con el funcionamiento interno de la historia que cuenta; durante el desarrollo de un producto audiovisual, el departamento de Dirección de Arte se responsabiliza de un gran número de planteos y decisiones que se orientan -en buena parte- a la construcción de una propuesta que debe ser visualmente creíble. La concreción de la misma depende, en gran medida, de un profundo trabajo de relevamiento e investigación y de una clara definición de las características del público potencial, por parte de las áreas de Dirección y Producción.

Antes de avanzar en esta propuesta, se debe contemplar que la denominación dada al "Departamento de Arte" suele generar una frecuente confusión semántica llevando a alumnos y docentes, espectadores y profesionales a suponer que la metodología de trabajo de este departamento se emparenta con la de las artes plásticas. Como puede desprenderse de la introducción general antes citada, esta semejanza es vaga, sobretodo por el rol determinante que tienen los potenciales espectadores en las decisiones a tomar; característica poco habitual en una actividad exclusivamente artística. Sin dudas, a diferencia del artista plástico, uno de los objetivos de cualquier Director de Arte es lograr que aquello que se ve en pantalla resulte verosímil.

Al plantear una propuesta a partir de la metodología de casos, se privilegia la selección de aquellos contenidos que involucran ideas o problemas disciplinares cuya comprensión suele resultar más compleja.

Algunas de las dificultades que presentan los contenidos aquí seleccionados, encuentran su raíz en la arraigada tendencia que sostiene -tanto a nivel académico como profesional- que, cual si se tratara de algún tipo de competencia, en la Dirección de Arte, debe primar el planteo estético y su atractivo por sobre el objetivo verosímil. Esta posición, por cierto parcial y caprichosa, desestima de este modo, la relevancia de los procesos de investigación y relevamiento icónico-textual, indispensables para la concepción de la narración misma.

Para la enseñanza de estos contenidos, se ha utilizado con anterioridad, diversas estrategias orientadas a promover la participación de los alumnos.

El planteo que se presenta a continuación pretende complementar la lectura guiada, la visualización y reflexión acerca de proyectos en su estadio de preproducción y materialización fílmica y los debates generados a partir de la puesta en común de la producción de los estu-

diantes; siendo el objetivo de todas las actividades antes mencionadas la puesta en crisis aquellos preconceptos que no contribuyen a la clara comprensión y puesta en práctica de los contenidos.

Al involucrarnos con la metodología de casos, se identifica que ésta ofrece otro enfoque relacionado con la posibilidad de impulsar una actitud activa por parte de los alumnos, favoreciendo la exploración del conocimiento disciplinar desde la experiencia reflexiva dada en un ambiente exento de riesgos.

Por estos motivos, se buscó construir el presente caso, transformando un problema que -planteado desde una clase meramente expositiva tiende a despertar no mucho más que indiferencia- en un problema que los alumnos pudieran aceptar e identificar como propio en este nuevo contexto.

Al avanzar sobre el tema, la incorporación de esta opción metodológica resulta apropiada, ya que los receptores de esta propuesta son estudiantes avanzados, próximos a culminar sus carreras de grado: la posibilidad de impactar emocionalmente a partir de un caso anclado en la vida real permite exponer y traducir los contenidos seleccionados con códigos compartidos (situaciones, lenguajes, conflictos, etc.) lo cual podría favorecer, a través de la fuerte identificación generada, un cambio conceptual que pusiera bajo sospecha aquellos preconceptos erróneos.

A su vez, el caso permite plantear una situación abierta en la que surjan, al igual que en la práctica profesional, subproblemas y submetas.

Teniendo en cuenta que un caso como actividad aislada no garantiza por sí mismo generar aprendizaje, resulta oportuno proponer actividades de seguimiento con demanda bibliográfica. Dado que las consignas planteadas en el caso no tienen por objetivo respuestas únicas y cerradas, la incertidumbre originada por esta modalidad, puede beneficiar la búsqueda de respuestas en la bibliografía de cursada, reforzándose también, la reflexión y la metacognición. Al analizar las soluciones propuestas los alumnos pueden tomar conciencia de las estrategias y reglas empleadas mejorando, así, su capacidad heurística.

El trabajo en pequeños grupos propuesto para la resolución de un caso, no sólo favorece la reflexión, el intercambio de ideas y la autonomía, sino que también resulta ser, de algún modo, una analogía, un simulacro de la dinámica esperable en un equipo de trabajo audiovisual; en el cual la instancia de trabajo individual sólo se revalida en el intercambio permanente con el resto del equipo. Es esta metodología a partir de la cual brotan las ideas, propuestas, críticas y estrategias orientadas a la resolución de un dilema, un caso planteado inicialmente a partir de un guión.

Los objetivos de aprendizaje planteados son:

- Profundizar la comprensión de las etapas en las cuales se desarrollan los procesos creativos y operativos del área.
- Integrar la observación y documentación como parte del proceso creativo.
- Comprender el rol del espectador y el contexto socio-cultural en la validación del mensaje.
- Incorporar el concepto de verosímil a la práctica creativa.

A continuación se desarrolla “El sueño de Melania” incidente crítico realizado por la autora del presente texto, para trabajar el contenido elegido.

Melania Pittblush había esperado una oportunidad como esa toda su vida. Bueno, en realidad, no durante toda su vida, sino desde los quince años.

A esa edad –y contra su voluntad– Melania había ido al cine a ver una película de Boris Belshov, por primera vez. Su novio del momento, Cristóbal, un entonces estudiante de filosofía, la había arrastrado hasta la fila doce, al centro, en una sala lúgubre sobre la Avenida Corrientes.

Y ese día Melania se enamoró.

No de Cristóbal, con quien se peleó a la semana siguiente, sino del cine de Boris.

A partir de esa noche consumió, compulsivamente, todas sus películas.

Y cuando terminó el secundario decidió estudiar cine. Estudiar cine y ahorrar, para, algún día, viajar a Rusia y hacer un seminario con “El maestro”. El tiempo pasó y Melania se transformó en una profesional: una Directora de Arte profesional.

Comenzó casi sin querer, como meritorio de Vestuario para una publicidad de comida para gatos. Después se animó a probar en el teatro *under*, a colaborar en cortometrajes independientes o subsidiados por el Instituto de Cine.

Intentó y siguió intentando hasta que, un día, casi por arte de magia, llegó su primera oportunidad de diseñar el vestuario de un largometraje. Aún no podía creerlo: diseñar, crear para un largo...!

Pero fue horrible. O, en realidad, casi horrible.

Rápidamente se dio cuenta que, para poder diseñar y desarrollar todas esas ideas que brotaban en su mente al leer un guión, debía animarse a incursionar en el departamento de Dirección de Arte.

Se sobrepuso de la desilusión inicial como fallida vestuarista y siguió intentando.

Pasó por épocas en las que tenía muy poco trabajo...

Entonces, aburrida de esperar que el teléfono sonara, salía a vender artesanías en las plazas...

En algunas ocasiones, en cambio, las propuestas se superponían obligándola a elegir, lo que no siempre era fácil porque, muchas veces, quería aceptar todas las ofertas: todas parecían buenas; experiencias y caminos que la podían acercar acercaban más y más a su objetivo...

Recorrió el país participando en largometrajes, publicidades y ciclos de TV...

Supo cumplir años lejos de la familia en un pueblito perdido de Catamarca o pasar año nuevo con un equipo de trabajo francés en el Calafate.

Durante un rodaje en Tucumán conoció a quien luego se transformaría en su marido...

Y mientras terminaba una publicidad en Mar del Plata, se adelantó dos meses el nacimiento de su hijo...

Mientras tanto, ella pasaba de asistente, a primer asistente y de allí a Directora de Arte...

Estaba tan contenta que hasta casi se había olvidado un poco del añorado seminario en Rusia ¡con un nene de seis años!; tenía que esperar.

Pero, cada tanto la vida se llena de magia...

Un sábado a las ocho de la mañana sonó el teléfono.

Atendió renegando; hacía un par de horas que había regresado –empapada– de un rodaje nocturno...

Un sábado a las ocho de la mañana sonó el teléfono y Melania no lo pudo creer: Boris Belshov estaba en Argentina preproduciendo un nuevo filme acerca de una familia hija de inmigrantes rusos...

Boris estaba entrevistando profesionales locales para formar parte de su equipo y quien la estaba llamando para organizar una cita era su mismísima asistente personal (un poco confundida por la diferencia horaria)

¡Una entrevista con “El maestro”!

Alguien le había hablado de Melania Pittbliush, pero su asistente no supo especificar quién...

Melania no lo podía creer: era un sueño!

Ese sábado mientras estaba revisando su portfolio para ir a la cita, quemaba el café de su marido, olvidaba al nene en la ducha y fantaseaba con el momento de conocer a su ídolo máximo...

Antes de salir dejó, diez pantalones, nueve remeras y dos pares de zapatos, regados por toda la casa...

Y olvidó el reloj de la buena suerte sobre la mesita de luz.

Cuando estaba maniobrando para estacionar el auto frente al hotel en el que se hospedaba Boris, vio su muñeca vacía y sintió un nudo fatal en el estómago: no tener el reloj era como un espantoso error de continuidad; manías de la vestuarista que habitaba en su corazón...

Cruzó la puerta del hotel, cuidándose de arrancar con el pié derecho, y se anunció. Se sentó en el lobby a esperar...

Piernas juntas, piernas cruzadas; silenciar el teléfono celular o mejor apagarlo; la cartera a su lado o sobre la falda...

“¿Estaré prolija?”-se preguntó mientras sacaba el espejito y ¡Aparecía Boris!

Gran desparramo de monedas y caramelos de colores que se escapaban de la cartera...

Boris parecía el imperturbable y distante retrato de un prócer, distante pero ameno a vez: si hasta parecía simpatizarle la torpeza de Melania!

Saludos, un beso en cada mejilla y el castellano tosco de un ruso con doblaje simultáneo de su asistente...

Un largometraje...

Una familia argentina hija de inmigrantes nacidos en Kiev...

Un matrimonio con un hijo pequeño y un perro...

Una casa en los suburbios...

Un extraño sueño...

Y la búsqueda de la identidad...

Melania suspiraba: su mente corría a la velocidad de la luz imaginando tantas cosas!

La asistente continuó:

Dos semanas de preproducción...

Tres semanas de rodaje en Buenos Aires...

Una en Kiev con equipo europeo, exclusivamente...

Tres días de postproducción...

Un sueldo simbólico, sin pago de horas extras...

Un presupuesto pequeño y un equipo más que reducido.

La propuesta conceptual para todo el largometraje con entrega en cuarenta y ocho horas...

¡Y la mejor oportunidad de su vida frente a ella! ¡Boris Belshov!

Melania apenas escuchaba lo que la mujer le decía. Era él en persona, ¿a quién le importaba el dinero o no tener tiempo para dormir durante un mes entero?... En ese momento no tenía ni la más remota idea de cómo iba a producir con tan escasos recursos, pero era una oportunidad única... ¿Cómo negarse? Una posibilidad soñada: si decía que no, probablemente, nunca más se repetiría...

Estaba exultante.

Recibió la primera copia del guión y le temblaban las manos.

Se moría de ansiedad. Entre semáforo y semáforo intentaba espiar las primeras hojas.

Llegó a su casa y se sentó a leer, entre llamado y llamado de su hijo...

Una historia simple pero fascinante.

Revolvió entre los estantes.

Sacó, decidida, el mejor papel, las acuarelas importadas y encendió un velador...

Dibujó sin interrupción durante horas y horas...

Se olvidó de comer.

Su hijo y su marido se resignaron y pidieron una pizza...

El perro no se resignó tan fácilmente y mojó la cocina...

A las tres de la mañana se dio cuenta que, desde hacía seis horas no iba al baño...

Apagó la luz y se acostó mirando el techo calculando, al compás de los ronquidos de su marido, cuántos cambios de ropa, cuántos decorados...cuántos extras...

Se despertó a las tres horas, justo antes de que sonara el despertador...

Tenía una contractura horrible, pero no importaba, sus manos no podían quedarse quietas y su cabeza corría demasiado rápido...

Sabía que, a parte de la propuesta conceptual debía llevar ciertas cuestiones operativas resueltas, así que cruzó en pantuflas al kiosco y comenzó a anotar todo en un cuaderno de tapas duras...

Desglose por decorado, por personaje, escenas día, escenas noche...

Lunes 10:00 hs. Lobby del hotel.

Reloj de la buena suerte.

Boris mirando con su habitual apatía las láminas...

Un beso en cada mejilla...

¡Y el trabajo era suyo!

Quería saltar por las paredes (pero no podía...)

A partir de ese día todo comenzó a fluir a una velocidad increíble.

A Boris le simpatizaba el entusiasmo de Melania.

Observaba sus láminas y luego salía a caminar por Buenos Aires intentando ver esos personajes y lugares que ella le proponía... ¿De dónde provenían esos borbotones de ideas...?

No había mucho tiempo, ni un gran equipo, ni dinero...

Las listas con pendientes y recordatorios de más pendientes se multiplicaban...

Melania se descubrió cosiendo, pintando y lijando como cuando era una veinteañera que recién comenzaba a trabajar...

Durante esas semanas, entre pintura y alfileres, desayunaba con Boris, trabajaba con Boris y en los escasos momentos que lograba dormir; soñaba con Boris....

Se acercaba la primera prueba de vestuario...

Algunos actores locales abrían sus placards y contribuían con sus zapatos y accesorios...

Gran revolución en cada habitación de su casa...

El personaje de Isaac luciendo los pantalones sin estrenar de su marido, el de Maia

con el trajecito que había vestido para su casamiento por civil, Pedro con la remera de los Power Rangers que le habían regalado para navidad a su hijo...

Sin tiempo para comer, dormir o dudar, llegó la noche anterior al primer día de rodaje...

Melania llegó a su hogar con el tiempo suficiente para bañarse, revisar el cuaderno de su hijo y volver a salir...

Entró de la calle tan apurada que casi ni se había dado cuenta del juego de comedor que faltaba en el living o de las fotos familiares que habían quedado apoyadas sobre la mesita ratona pero fuera de sus marcos...

Entró a la cocina y vio tres o cuatro vasos sueltos, mezclados... Faltaba la cafetera y hasta el repasador.

Parte de las cosas de su casa "de verdad" eran ahora parte de una casa de ficción...

Y mientras su familia de verdad dormía ella tenía que seguir resolviendo problemas de una familia nueva...

Se duchó y se vistió con alguna ropa vieja...

5:30 hs: Citación- Locación Casa Isaac y Maia

Primeros minutos en el set de filmación y un Boris hasta entonces desconocido, bramaba furioso, vaya uno a saber qué barbaridades en ruso!

Todo se resumía a que la protagonista no tenía reloj...

Melania no podía creer ese olvido, se sentía como una meritoria inexperta a punto de llorar...

En lo que tardó en pasar de una muñeca a otra, el reloj de la buena suerte fue parte de las pertenencias de Maia...

Melania tuvo ganas de llorar.

Desde ese día se sucedieron tres semanas eternas, veintidós días y sus noches con la mente ocupada, como nunca antes, en Boris. Boris y Maia y Pedro e Isaac. Por tres semanas esa era su familia más que la propia familia.

La noche previa a la última jornada de rodaje, durante la madrugada, en la soledad de del set, sentada en el sillón de jardín de su propio patio, pero ahora en un patio de cartón, Melania y su única ayudante armaban las cajas, identificaban e inventariaban todo aquello que viajaba a Rusia...

Lista en mano parecía que nada importante cruzaría el océano: un par de prendas que a su hijo le quedaban chicas, una valija ordinaria que a su marido no le gustaba...

Nada importante parecía cruzar el océano: sólo el reloj de la buena suerte, regalo de su primer aniversario...

Melania derramó una lágrima. Su marido la entendería. Euforia. Alivio. Ansiedad y nostalgia anticipada.

Última toma. Aplausos.

Muchos besos en cada mejilla.

El set lleno de visitas; conocidos y desconocidos mezclados, brindando con vodka por la tarea cumplida...

Un hombre que llevaba en sus manos un vasito descartable que había tenido vodka unos segundos atrás, se acercó a Melania y le guiñó un ojo.

Melania, desprolija y fastidiada se miró a si misma: desalineada, cargando cajas bastante agotada y con los ojos húmedos...

Desorientada, observó al hombre que, insistente, le guiñaba nuevamente un ojo.

Melania no pudo evitar preguntarse ¿Quién es este estúpido?

El hombre descubrió una sonrisa entre su barba y respondió a sus pensamientos:

–“Soy Cristóbal; te acordás de mí?”

Melania se asombró: Cristóbal el de sus quince años, el mismo estudiante de filosofía con quien había ido a ver por primera vez y a regañadientes, una película de Boris Belshov... ¡Cristóbal!... El mismo al que había dejado feliz una semana después en la puerta del mismo cine... ¡Crist! ¡Cristóbal!... Pero ¡Qué viejo estaba!

Cristóbal se acercó a ella y le explicó por qué estaba él allí...

Aquel estudiante convertido en todo un señor filósofo, había desarrollado, durante los últimos años, una estrecha relación con Boris, transformándose en su biógrafo autorizado...

Cristóbal le explicó por qué estaba ella allí...

Boris le había informado acerca de su intención de incluir en su largometraje algunos integrantes del equipo argentinos y él había recordado la cara de emoción de aquella chica de quince años a la salida del cine...

Había sido Cristóbal quien, más de quince años después y sin dudarle, le había dado al director el nombre de Melania Pittblush...

Sabía que ella, más que nadie, conocía su manera de narrar y su cinematografía...

Sabía que ella, más que nadie, haría cualquier sacrificio sólo por trabajar con él...

Quince años después Cristóbal, un poco viejo, le había abierto nuevamente las puertas de acceso al mundo de “El maestro”...

Ese mismo fin de semana Boris se fue.

Un beso apurado en cada mejilla, sin tiempo para despedidas.

Y todo, todo un poco menos sano o un poco más maltrecho, todo excepto el reloj de la buena suerte, volvió a ocupar su lugar en la casa de Melania...

Ella durmió, se deprimió, lloró bastante...

Aumentó cinco kilos y se escandalizó al ver cuánto había crecido su hijo en ese par de meses...

Una tarde, harta de añorar todo aquel caos, se decidió a intentar cerrar esa etapa; hizo lugar en uno de los estantes y archivó todo; las distintas versiones del guión, los bocetos, los desgloses, las planillas de continuidad, las fotos de las pruebas de vestuario y ambientación y un álbum con todas las que había sacado durante el rodaje...

Boris, Boris ¡Cuántas veces había repetido su nombre sin conocerlo!

Llegaba el otoño y se estrenaba en Europa “Regreso a Kiev”.

A la distancia y sin poder estar allí, Melania se sentía ansiosa por el estreno de la que sería, sin duda, su película más querida...

Por suerte Cristóbal iba a estar en la presentación para la prensa, sentado junto al director. Cristóbal había prometido contarle todo. Y a su regreso cumplió.

Le llevó a Melania un sobre lleno de recortes de las secciones de espectáculos de los diarios...

–“Pero...está todo en ruso!” –exclamó ella con un dejo inocente mientras desparramaba los recortes sobre la mesita ratona.

Su mirada recorría cada renglón y sólo lograba decodificar algunos simbolitos que, imaginó, calificaban el puntaje dado por la crítica a la película...

–“¿Cómo le fue...?”-preguntó con timidez.

–“Por algún motivo, los rusos no creyeron que esa familia viviera en Buenos Aires, dicen que los colores no son los que ellos conocen y han visto por televisión, que a los personajes les falta profundidad: que los hijos de inmigrantes rusos no se vestirían de ese modo, ni vivirían en ese tipo de casas...A parte toda la crítica coincidió en que la propuesta de arte está idealizada, que no acompaña al clima del guión. Sí les gustó mucho la Dirección de fotografía, la calificaron como impecable y la música, por ejemplo, les pareció acorde al relato...”

–“Y Boris... ¿está enojado?...”-pregunto Melania con los ojos húmedos, intentando reconstruir todo el proceso; recordar cada decisión tomada, cada paso dado...

–“Supongo que un poco decepcionado...”-murmuró Cristóbal mientras buscaba algo en el bolsillo de su saco-“Te envié esto”

Melania abrió el sobre color madera: adentro había una esquila y una bolsita que contenía su reloj de la buena suerte...

Dejó todo desparramado en la mesa y mientras se preguntaba en qué había fallado, acompañó a Cristóbal hasta la puerta.

–“Regreso a Kiev en un par de semanas; avísame si planeas enviar algo”-le dijo él.

Le dio un beso en cada mejilla y se fue.

A la mañana siguiente Melania abrió nuevamente el sobre y sorprendida encontró una esquila de Boris, escrita en castellano: “Querida Melania: Sé que Cristóbal irá a visitarte apenas llegue a tu querida ciudad. También sé con cuántas ansias aguardas saber cómo fue recibido nuestro filme por la crítica y por la gente, que, finalmente, es la que debiera importarnos...”

Como nuestro amigo en común te contará, parece que esta propuesta no ha resultado...

Estoy casi tan sorprendido como ustedes, sin embargo, me reconozco en gran medida responsable del error. Soy un viejo y a lo largo de mi vida me he equivocado más de lo que hubiera querido. No me equivoqué contigo, pero sí al dejarme arrastrar por tu entusiasmo y por tu generosidad: ¿Cómo dudar de tus decisiones cuando eras capaz de prestar todo sin importar si se trataba de un utensillo, una media o un recuerdo familiar?

Has hecho un gran trabajo: sin dinero, sin equipo, sin tiempo, pero todavía hay mucho por vivir y por aprender.

Temo que nuestro “Regreso a Kiev” tal vez pueda ser bastante mejor comprendido en Buenos Aires que aquí... ¿Por qué?

Te dejo la tarea de encontrar en soledad esa respuesta.

Un beso en cada mejilla. Boris.

Para la optimización de la estrategia planteada, se detalla a continuación el esquema de administración de este caso:

1. Introducción

Se da comienzo a la clase presentando a los alumnos el caso y la metodología de trabajo que se llevará adelante. Se evita dar referencias bibliográficas o conceptuales ya que, si bien los alumnos han desarrollado, en una instancia previa de la cursada, una lectura guiada del texto de un de Aumont relacionado con los contenidos (ver seguimiento) se privilegia no recuperar el mismo de modo explícito en la presentación del caso.

2. Motivación

Se preguntará a los alumnos cuál fue la última película europea o asiática que han visto. Se consultará qué elementos propios del cine extranjero les resultan más interesantes y cuáles consideran que mantienen más semejanza con las propuestas locales.

3. Estudio individual

Se entrega a cada alumno una copia del caso (excluyendo el fragmento correspondiente a la carta enviada por Boris) para su lectura y análisis.

Concluida dicha lectura, se entrega a cada alumno, las consignas individuales detalladas a continuación:

- Lea detenidamente el caso. Indique quiénes son los protagonistas del relato ¿Qué vínculos mantienen?
- ¿Qué actividades en relación con el departamento de arte supone que llevó adelante Boris durante la preproducción?
- Intente desarrollar la lista de procedimientos llevados adelante por Melania durante la preproducción.
- Enuncie, paso a paso y en orden de sucesión las tareas que usted hubiera llevado adelante como Director de Arte del largometraje.
- ¿Por qué motivos piensa usted que no se comprendió en Rusia la propuesta de Dirección de Arte planteada por Melania?

4. Discusión en pequeños grupos: Se organizan pequeños grupos de trabajo

Los alumnos comparan las respuestas y opiniones dadas durante la actividad individual.

A partir de los resultados obtenidos y las reconsideraciones realizadas durante la confrontación, reelaboran las respuestas dadas a las consignas individuales de modo grupal.

Se entrega, para su lectura grupal, el texto correspondiente a la carta que enviada por Boris a Melania.

5. Concluida la lectura se entregan a cada grupo las siguientes consignas grupales

- Leer la carta que le envió Boris a Melania. ¿Qué motivos consideran ustedes que tiene Boris para afirmar que la película será mejor comprendida en Buenos Aires?
- Tomando el rol de la prensa especializada, ¿Qué nuevos motivos darían para el fracaso en Rusia de la propuesta de Melania?

6. Luego se incorpora, para su lectura grupal, el texto correspondiente al anexo

El presente anexo incorpora, amplía e introduce información necesaria acerca del proyecto fílmico de Boris

Belshov para el cual Melania Pittblush desarrolló la propuesta de Dirección de Arte.

- Síntesis argumental.

Título: "Regreso a Kiev". Boris Belshov propone en su nuevo largometraje recorrer las cavilaciones, dudas y angustias de una familia argentina, hija de inmigrantes nacidos en Kiev.

Isaac y Maia, son un matrimonio de profesionales jóvenes, padres de un niño de siete años. Viven en una casa modesta, con jardín, muchas plantas y un perro, en los suburbios.

Isaac es físico y se dedica tiempo completo a la docencia. Maia, en cambio, trabaja en el área de investigación de una compañía multinacional. Ambos dedican todo su tiempo libre a Pedro. Una madrugada son sorprendidos por el llanto inconsolable del niño. Un extraño sueño acerca de sus abuelos paternos, a quienes no llegó a conocer... Isaac se impacienta.

En las semanas sucesivas, intenta rastrear su apellido, sus familiares, sus orígenes... Día tras día se profundizan las incógnitas acerca de sus ancestros.

Encontrar respuestas se transforma en una necesidad vital. Isaac, Maia y Pedro regresan a Kiev en búsqueda de la identidad.

- Condiciones generales de producción.

Preproducción de Arte: Dos semanas. Rodaje en Buenos Aires: Tres semanas.

Locaciones en Buenos Aires: Interior-exterior casa Isaac y Maia; interior/exterior escuela Isaac; interior trabajo Maia; exterior calles barrio; interior Biblioteca; exterior Aeropuerto. Personajes en Buenos Aires: Isaac-Maia-Pedro-Padre Maia- Amigo Pedro-Compañera de Trabajo de Isaac- Compañero de Trabajo de Isaac Jefe Maia- Personal de la Embajada (x 3). Rodaje en Kiev: Una semana (sólo equipo europeo). Locaciones en Kiev: Interior-exterior casa tíos Isaac; exterior cementerio; exterior calles Barrio padres Isaac; interior Biblioteca; exterior Aeropuerto. Personajes en Kiev: Isaac-Maia-Pedro-Tío Isaac-Tía Isaac- Cuidador del cementerio-Ancianos del barrio (x3)-Taxista- Recepcionista del hotel.

Jornadas laborables de jueves a martes. Base 12 horas.

Postproducción de Arte: Tres días

Honorarios Directora de Arte: \$ 180 semanales (sin pago de horas extras).

Honorarios Ayudante de Arte: \$ 100 semanales (sin pago de horas extras). Presupuesto: \$2000. Incluye: todas las áreas comprendidas por el departamento, traslados, viáticos y misceláneas.

7. Concluida la lectura se entregan a cada grupo las siguientes consignas

Consignas grupales II:

a Leer la información detallada en el anexo. Destacar aquella información que se considere útil o importante para la toma de decisiones.

b. Proponer, desarrollada en no más de quince renglones, la respuesta que Melania podría enviarle a Boris.

c. Plantear una breve argumentación acerca de los motivos por los cuáles Melania considera que la película no ha sido comprendida.

8. Luego de completar las consignas grupales se organiza el plenario

- Se seleccionan tres equipos.
- Cada uno de ellos expone las respuestas dadas a uno de los tres bloques de consignas.
- Luego de cada exposición se propone a los grupos restantes a destacar los puntos coincidentes y compartir aquellas respuestas que difieran de las dadas.
- El docente participará coordinando las exposiciones e intentando conceptualizar las propuestas de los alumnos, sin tomar posiciones ni determinar su punto de vista.

A continuación se proponen las actividades de seguimiento con demanda bibliográfica.

- Se explicita a los alumnos que existe una relación entre el texto "Cine y narración" y la actividad realizada en clase. Se solicita que desarrollen nuevamente, de modo individual, la lectura del mismo.
- Dado que los tres textos restantes abordan experiencias profesionales relatadas por distintas personalidades del área se solicita:
- La lectura y selección de un profesional de cada texto.
- La identificación de los procedimientos que lleva adelante durante la reproducción y su punto de vista en función del verosímil.

La clase siguiente se desarrollará una puesta en común de las lecturas realizadas, con el objetivo de detectar la relación existente entre cada uno de ellos y el caso de Melania.

Bibliografía para actividades de seguimiento

- Aumont, Jacques-Bergala, Alain-Marie, Michel-Vernet, Marc (1983, pp 89-155). "Cine y narración" En: *Estética del Cine. Espacio fílmico, narración y lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Ettetdgui, Peter (2001). *Diseño de producción y Dirección Artística*. Barcelona: Editorial Océano.
- Murcia, Félix (2002, pp. 63-82) "Dirección de Arte-De la teoría a la práctica: competencias y atribuciones" En: *La escenografía en el Cine. El arte de la apariencia*. Madrid: Fundación Autor.
- Noodolman, Deborah (2003). *Diseñadores de Vestuario* Barcelona: Editorial Océano.

A través del recorrido realizado y de las actividades de seguimiento planteadas se ha intentado explorar aquellos aspectos que puedan facilitar el primer acercamiento de los estudiantes al proceso de construcción del verosímil desde el enfoque del área de Dirección de Arte Audiovisual.

Como se ha expresado al iniciar este escrito, la naturaleza dinámica y cinética, plástica y arquitectónica y el anclaje histórico y social que caracterizan a esta área definen la complejidad de sus procesos. Los mismos requieren de la aplicación de una metodología de trabajo ordenada que permita dar sustento al objetivo principal de su práctica, que es la construcción de una propuesta visual capaz de traducir el guión en imágenes de modo verosímil.

¿Cómo será tu destino?

Jorge Imhof

Como es tu deseo es tu voluntad. Como es tu voluntad son tus actos. Como son tus actos es tu destino.

Así rezaba un cuadro que Oskey, mi socio, tenía cerca de su escritorio.

Es así. Como una escalera en la cual cada escalón es condición para poder subir al otro y en la cual, llegar al último peldaño es consecuencia de haber transitado por los anteriores. Casi como una fórmula, en la cual el resultado final depende de la suma de las partes.

Como es tu deseo es tu voluntad. Como es tu voluntad son tus actos. Como son tus actos es tu destino.

Lo repito para repararlo, releerlo y analizarlo. De hecho frecuentemente me lo repito a mí mismo. Es así en todos los órdenes de la vida y se aplica en particular al ámbito que hoy pretendo referirme, que es la Universidad. La fórmula marca un camino donde cada estación es imprescindible para acceder a la siguiente.

Sin deseo no hay voluntad, sin voluntad no hay actos enfocados y sin ellos no se alcanzan los resultados esperados

El sentido de estas líneas marca la diferencia entre seguir una carrera o tener una vocación, entre tener una vocación y desarrollarla.

En mi corta experiencia como docente asumí el compromiso de transmitir conocimientos a mis alumnos, pero fundamentalmente me propuse detectar deseos, generarlos y alimentarlos, acompañar voluntades, sostenerlas y aportar en algo, aunque sea mínimo, para construir destinos. Suena lindo en las palabras, casi romántico. Si bien es estimulante y gratificante a veces, otras veces es difícil y hasta frustrante en los hechos.

Es cierto que así como cada profesor es único, cada alumno también lo es; que cada uno tiene sus características personales, su historia, su contexto, sus vivencias, motivaciones y expectativas, pero fundamentalmente su conexión con cada temática propuesta. Es tan cierto como que cada grupo tiene sus propias características, que marcan el ritmo y ponen un estándar a la experiencia compartida en ese proceso de aprendizaje. En algunas ocasiones encuentro escondido ese deseo y esa voluntad. Otras está expuesto como esperando, pidiendo y hasta exigiendo, pero la mayoría de las veces parece no estar.

¿Acaso no eligieron ellos, los alumnos, abrazar una carrera, una profesión?

¿No pretenden llenarse de ella? ¿No desean aportar a la historia, a la gloria?

Si no tienen ese hambre ahora ¿Qué pasará después?

El mundo es de los distintos, de los mejores. Es duro, pero es así. Hay cientos esperando afuera para competir conmigo.

¿Por qué yo voy a ser distinto? ¿Por qué mejor? ¿Cuáles son mis actos? ¿Cuál será mi destino?

En una sociedad competitiva, debemos entender que la competencia es con nosotros mismos. Es lograr lo mejor de nosotros. Lo mismo que planteo para mis alumnos me lo planteo para conmigo, en mi profesión y ahora en mi actividad docente.