

Trabajos para empresas desde el aula. Reflexiones para seguir mejorando su implementación

Marcela Jacobo

En esta segunda entrega anual para el plenario del Consejo Asesor Académico me gustaría focalizar las acciones colaborativas en las acciones de *Trabajos Reales para Clientes Reales* (trabajos para empresas y marcas). La cultura de proyecto como eje en el proceso de formación profesional, la vinculación activa con el mundo real y el protagonismo creativo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje garantizan el éxito de este programa. Dado que la Facultad, de acuerdo al proyecto propuesto por las instituciones, convoca a docentes y estudiantes de la carrera y nivel correspondiente para desarrollar el mismo en las cursadas de las asignaturas pertinentes, y atenta a que la participación de mi cátedra de Diseño Tridimensional 1 para la realización de un exhibidor para PRIME me permitió reflexionar sobre este programa, me gustaría proponer una serie de acciones con el fin de contribuir a una mejor implementación del mismo.

1- Creación de una comisión docente de *TRCR*. Este grupo tendría a su cargo analizar y organizar las solicitudes de las empresas, analizar los briefs propuestos para los concursos y supervisar el ajuste de contenidos de las asignaturas participantes de acuerdo a lo solicitado. Esta Comisión tendría las siguientes funciones: a) estar a cargo de la supervisión durante el proceso de trabajo registrando su evolución y monitoreando el cumplimiento de lo requerido por la empresa, b) estaría presente junto con la empresa en la curaduría de los trabajos, c) trabajaría en forma colaborativa o sea que se convocaría para su participación a docentes de distintas disciplinas, d) esta comisión tendría a su cargo adecuar los contenidos contemplando diferentes niveles de complejidad ya que, tal como propuse en el plenario anterior, estos concursos tendrían que atravesar cátedras de distintos niveles, no solo reservarse a niveles superiores y finalmente e) la comisión también tendría como objetivo no solo recepcionar a las empresas interesadas sino también buscar y tentar a futuras empresas para su inclusión en el programa.

2- Las Empresas deberían convocarse con un cuatrimestre de antelación a su puesta en marcha de manera tal de adecuar los contenidos con tiempo y modificar las planificaciones.

3- La participación en este proyecto tendría que tener un reconocimiento económico para estimular la participación de una mayor cantidad de docentes, posibilitando más heterogeneidad en la producción final.

4- Los trabajos deberían formar parte del proyecto académico final.

5- Reconocimiento de las Empresas y de la UP no solo del alumno, sino también del docente a cargo.

6- La entrega de premios deberían tener mayor visibilidad, realizarse en un evento especial para todas las áreas de diseño donde las Empresas tengan interacción y conozcan otras Empresas participantes.

7- Realización de una publicación con la recopilación de los trabajos premiados de todas las áreas de diseño (publicación bienal).

Esta propuesta puede ser incluida también, dentro del marco de la estrategia de *“vinculación solidaria con destacados actores del mundo real que, además de avanzar en la resolución de sus iniciativas, colaboran generosamente en la formación de las nuevas generaciones y con su opinión positiva refuerzan el posicionamiento internacional de la Facultad”*.

Lograr que el producto final refleje la marca identitaria de la UP

Rony Keselman

Acciones colaborativas dentro y fuera de la UP

Sería muy rico generar acciones colaborativas de alto impacto institucional de puertas adentro y también de puertas afuera de la UP.

Estimular el intercambio colaborativo fomentará la formación de grupos de trabajo interdisciplinarios, incrementará la creatividad del alumnado y la circulación de producciones concretas y visibles dentro y fuera de nuestro claustro académico.

El rol de los docentes tendría como objetivo:

Estimular dichas colaboraciones, supervisar la implementación y calidad de las mismas. Y, por sobre todas las cosas, lograr que el producto final refleje la marca identitaria de la UP, un sello característico que sea fácilmente reconocible e indetectable.

Aquí algunas de las ideas que podríamos implementar:

Banco de actores mediante prácticas de casting Puertas adentro de la UP:

Los alumnos de la carrera de Cine y TV. Realizan a lo largo de la misma gran cantidad de Cortometrajes. Es muy común que a la hora de buscar y elegir actores no sepan por donde comenzar.

La idea es generar un intercambio con la Carrera de Actor Profesional en la cual se convoque a los estudiantes de la misma a Castings internos para generar un banco de imágenes de actores (y currículum) que luego podrán ser convocados a las prácticas de los alumnos de Cine y TV. De esta manera los alumnos de Cine y TV ejercitan la dirección de Casting y alimentan el banco de imágenes de actores, mientras que los alumnos de la carrera de Actor Profesional toman contacto con pruebas pilotos de Casting Profesional.

Puertas afuera de la UP:

El mecanismo es similar al anterior. La diferencia es que la UP genera un acuerdo para la realización del mismo con estudiantes de las carreras de actuación de la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático), y la Licenciatura en actuación de UNA (Universidad Nacional de las Artes).

Esta idea también puede articularse con los Talleres de Actuación más prestigiosos de Buenos Aires. E inclusive lanzar una convocatoria abierta a actores y actrices con dicho propósito.

Realización de cortos con actores de la UP y de otras instituciones:**Puertas adentro de la UP:**

A partir del Banco de Actores formulado anteriormente y también mediante convocatorias directas, realizar los cortos UP con alumnos de la carrera de Actor Profesional. Los alumnos de Cine y TV tendrán a su alcance de manera directa actores entrenados en Teatro pero no en cine, por lo tanto, el actor de teatro se beneficiará (como sucede regularmente en mi cátedra) con prácticas de actuación frente a cámara y con un material final que engrose su Currículum Vitae.

Puertas afuera de la UP:

Un mecanismo similar al propuesto en el párrafo anterior articulando la propuesta con alumnos de actuación de la EMAD, UNA y prestigiosos talleres teatrales, como por ejemplo: CELCIT, Timbre 4, o los talleres de: Agustín Alezzo, Raúl Serrano, Julio Chavez, entre otros.

Banco de guiones**Puertas adentro de la UP:**

Estimular a nuestros alumnos a enviar sus guiones originales a nuestro Banco de Guiones para futuras realizaciones.

Estimular a los docentes a la utilización de dichos guiones originales.

Puertas afuera de la UP:

Crear un concurso abierto de guiones originales curado por un prestigioso jurado conformado por Guionistas profesionales de visible trayectoria y ofrecer a los ganadores la realización de los mismos por parte de los alumnos de la Carrera de Cine y TV de la UP.

Realización audiovisual de muestras de teatro por directores de la UP**Puertas adentro de la UP:**

Documentar mediante la realización de audiovisuales las puestas en escena que regularmente realizan el alumnado de la Carrera de Dirección Teatral en el Teatro Regio. Generando así una videoteca en la Universidad que sirva como registro histórico y material de consulta. Y también como material curricular para los futuros directores de las carreras de Cine y TV y de Dirección Teatral.

Investigaciones colaborativas en cine experimental**Puertas adentro y afuera de la UP:**

Generar trabajos de investigación artística entre las carreras de Dirección de Cine y TV, Actor profesional, Dirección Teatral y Licenciatura en Creación Sonora con fines experimentales y en la búsqueda de nuevas e innovadoras tendencias. Estas investigaciones se plasmarán en un cortometraje.

Crear el Festival de Cine experimental de la UP para el lanzamiento y proyección de los mismos en el cual también se podrían incluir (concurso y curaduría mediante) cortometrajes experimentales realizados fuera de nuestra institución.

Colaboración con los alumnos de la carrera de Creación Sonora**Puertas adentro de la UP:**

La idea es que los cortos finales de los alumnos de la carrera de Cine y TV lleven música original y diseño sonoro de los estudiantes de la carrera de Creación Sonora.

Colaboración con las carreras de Escenografía y Vestuario y Producción Teatral.

En todos los ítems anteriormente expuestos podríamos sumar la colaboración del alumnado de Escenografía y Vestuario y de Producción Teatral.

Con empresas:**Generar un concurso junto a la empresa/marca para la realización de videos institucionales**

Los alumnos de Cine y TV crean videos institucionales para clientes reales en colaboración con alumnos de las carreras de: Guión de Cine y TV, Dirección de Arte de Cine y TV, Producción de sonido, Escenografía y Vestuario, Dirección Teatral y Actor profesional.

Forjando un estilo pedagógico institucional y la vinculación activa de los actores participantes

Ángeles Marambio Avaria

El cuerpo docente habitualmente trabaja en más de una institución educativa, puede inclusive trabajar en diferentes niveles de enseñanza (secundario, universitario, etc.) y estas circunstancias hacen que desde la institución se deba pensar en herramientas para que los docentes puedan transmitir e interpretar la cultura pedagógica de la propia universidad entre ellos y hacia sus estudiantes. Resulta un desafío lograr internalizar prácticas pedagógicas vinculadas a los proyectos colaborativos y salirse de la rutina segura, conocida que surge en cada cuatrimestre.

Entre las limitaciones que intervienen el tiempo juega un rol importante, en esos dieciséis encuentros se reflexiona sobre los marcos teóricos, se lo relaciona con su aplicación en la práctica profesional y el resultado es un trabajo práctico final que da respuesta a un problema aplicando esos marcos. El docente aquí propone la temática y debe transmitir ese extra que los estudiantes reponen en ganas de pensar lo no pensado, en arriesgarse y proponer soluciones o respuestas que salen del recorrido visto en clase. Es el momento que lo pueden hacer, no hay presupuestos a los que ajustarse y el error no se lleva un cliente, es aprendizaje. Lo disruptivo en el proceso de enseñanza es generar situaciones disparadoras de creatividad y la premura que generan los cierres de cursada en el contexto universitario donde se hacen más de cuatro materias en forma simultánea, produce en los estudiantes cierta pasividad o inacción quedando muchas veces a la espera de respuestas por parte del docente. Esto se puede evidenciar con planteos del tipo: no entiendo qué es lo que tengo que hacer o, en la conclusión ¿Sobre qué tengo que escribir?, aunque se detalle una grilla con los objetivos pedagógicos del trabajo y se puntualicen consignas específicas.