

los más paradigmáticos, donde los actores y los autores viajan entre lenguajes, yendo del teatro a la televisión, de la televisión al cine y del cine, de regreso a la televisión.

Conclusiones

La televisión y el cine están cambiando. En este contexto es necesario rever la educación audiovisual que formaba expertos en una y en otra área. Lo que antes significaba una frontera difícil de ser derribada, quien trabajaba para el cine difícilmente iba a trabajar a la televisión, hoy es una realidad cada vez más cercana. Así, la televisión y el cine, en plataformas on demand, explotadas a través de los medios digitales e Internet empiezan a mezclarse en un único ¿y definitivo? lenguaje. Como no existe teoría al respecto, como esta realidad apenas está naciendo, es esencial un espacio como el del Congreso de Tendencias Audiovisuales para reflexionar al respecto.

Expositores

- Fabián Podrabinek “*Tengo Internet, luego existo*”
- Micaela Gorojovsky y José Ignacio Zenteno “*La crítica cinematográfica y sus discursividades en la era digital*”
- Leticia Cocuzza “*La re-evolución del espectador: nuevos hábitos del consumo televisivo*”
- Mauro Cámara “*El cine y la televisión cada vez más cerca*”
- Diego Mina “*Narrativas multitráma en las series contemporáneas*”

Abstract: With the appearance of video on demand, television and cinema were transformed, acquiring an increasingly similar format. Today, we do not watch television on the television

and, although we continue to go to the cinema, the possibilities of traveling beyond the screens, with a transmedia story, make us more and more active spectators. Associated with a screen that is already part of our body (the small screen of cell phones from where we manage all our lives), the trend around audiovisual media seems to be, finally, that the stories of science fiction were proposed. Now, are we critical enough with the advances in technology? Or did the future come too fast in our lives and caught us off guard?

Keywords: Screen - cinema - television - viewer - Internet - social networks

Resumo: Com o aparecimento do vídeo *on demand*, a televisão e o cinema transformaram-se, adquirindo um formato a cada vez mais parecido. Hoje, não vemos televisão no televisor e, ainda que seguimos indo ao cinema, as possibilidades de viajar para além das telas, com um relato transmedia, converte-nos em espectadores a cada vez mais ativos. Sócios a uma tela que já é parte de nosso corpo (a pequena tela dos celulares desde onde manejamos toda nossa vida), a tendência em torno dos meios audiovisuais parece ser, por fim, isso que se propunham os relatos da ciência ficção. Agora, somos o suficientemente críticos com os avanços da tecnologia? Ou o futuro chegou demasiado rápido a nossas vidas e agarrou-nos desprevenidos?

Palavras chave: Pantalla - cinema - televisão - espectador - Internet - redes sociais

(*) **Nicolás Sorrivas.** Licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM, 2008). Realizador Audiovisual (CIEVYC, 2005), Crítico de Cine (El amante / Escuela, 2006). Autor, director, docente.

Reflexiones sobre la formación Audiovisual y el Audiovisual como recurso de formación

Fecha de recepción: julio 2019
Fecha de aceptación: septiembre 2019
Versión final: noviembre 2019

Roxana Troisi (*)

Resumen: Corporizado como lenguaje y recurso, con el bagaje de su historia, con la capacidad de penetración e influencia contemporánea potenciada por una accesibilidad aumentada, el corpus Audiovisual nos plantea en este debate una doble vertiente. Por un lado, la génesis del proceso creador, exponiendo la gestión de didácticas aplicadas en la enseñanza de la disciplina audiovisual hacia una formación en permanente actualización. Por otro lado, el concepto del espectador, su rol y evolución que es solidaria con el desarrollo de los lenguajes multimediales, y que se asumió, ya con pasividad o con interpelación, como la pieza infaltable del proceso dinámico comunicacional, atentos al protagonismo y efectividad de lo audiovisual tanto como recurso de formación multidisciplinar así como formador de opinión con influencia masiva.

Palabras clave: Medios – audiovisual – comunicación – formación – recursos – enseñanza – espectador - cine moderno – estética

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 108]

Esta comisión inicia con la ponencia de Gisela Manusovich, quien nos ubica en el contexto de los discursos ideológicos predominantes en Occidente, en el área de la producción cinematográfica, haciendo referencia al concepto de *súptertesis*. Nos plantea que para el Hollywood de los años 30' hasta los 60' tanto el discurso como la infraestructura de producción responden al canon Industrial.

El objetivo último es el lucro a través del consumo masivo, vinculado indisolublemente con la hegemonía cultural. Para ello, el pensamiento crítico debe ser desactivado y la emocionalidad será sobredimensionada. Aquí nos introduce a la *Estética de la Transparencia* y las condiciones para que se produzca: el espectador debe estar cómodo siempre, el artificio de la representación nos evidenciará y por esto se naturalizará esa representación evitando ser cuestionada.

¿Cuál es el eje de la *súptertesis*? El modo de vida de la burguesía debe ser sostenido, y todo lo que atente contra él debe ser eliminado.

La estructura de Géneros es funcional por su aporte a las convenciones aleccionadoras. En todos los casos, Melodrama, Bélico, Negro, Musical, Comedia, Terror, Western, el relato pasará desapercibido para que se evidencie la historia y el desenlace deberá propiciar el *happy end*. Pero el final es feliz ¿para quién? Para la *súptertesis*. Lo que triunfa es la ideología, aunque no siempre los personajes, citando el caso de "Casablanca" de Michael Curtiz. Será con el film "Citizen Kane", de Orson Welles, que se produce por primera vez la gran transgresión de la *súptertesis* desde la matriz misma de la industria hollywoodense, inaugurando con esto el Cine Moderno en Occidente en pleno auge (década del 40) del clásico cine americano. Aquí aparece un nuevo modelo de espectador que con su interpretación completará los huecos de significación del relato. Es la metáfora quien espera por la interacción del espectador, sacándolo del rol de pasivo consumidor. Se evidencian las técnicas de filmación y montaje, se nubla la estética de la transparencia. Y cita el ejemplo de la trilogía "The Matrix" (dirigida por la dupla Wachowsky) como la metáfora del virus que irrumpe en la Academia, la *súptertesis* y su estética.

Continuamos con la exposición de luz, que nos propone reflexionar sobre la conveniencia de la utilización del *sketch* en la dinámica de la enseñanza en el audiovisual. Hace referencia a la estructura convencional y lineal de todo relato, el esquema clásico de Introducción-Nudo-Desenlace. Esta misma estructura la encontramos comprimida en el bloque mínimo y efectivo que nos sintetiza el *sketch*, que además no requiere de mayor contextualización y por lo tanto economiza los recursos a elaborar.

A través del denominado *punchline*, o momento donde remata el *sketch*, se produce parte del efecto recombinate que dota de fuerza e interés el vínculo con el espectador actual, cuya afición al video corto, al humor y la alta exposición en redes propició el desembarco del *sketch* como medio de gran disponibilidad y aceptación, funcional en materia de didáctica y formación, tanto sea para la experiencia del guion, como del resto de las especializaciones audiovisuales.

A continuación, Nieves Cabanes Pellicer nos comparte un recorrido acerca del modo de trabajo en proyectos que requieren de la Dirección de Arte, rol en el que ella se desempeña. Las tres cabezas de equipo que conforman la tríada responsable del aspecto estético de la pieza audiovisual son: la Dirección, la Dirección de Arte y la Dirección de Fotografía.

El Director de Arte, basado en la interpretación que el Director hizo del guion, se respalda con un equipo de trabajo nutrido por ambientadores, coordinadores, asistentes, ayudantes, utileros, realizadores, carpinteros, pintores, diseñadores gráficos y dibujantes. Es desde la Dirección de Arte que se definen las materialidades, texturas, arquitecturas, paletas de color conjuntamente con la definición del Director y la Fotografía.

Nos trae un ejemplo de su trabajo reciente, una publicidad de producto automotriz, donde se planteó desde la investigación tipográfica, pues a través de textos sobreimpresos nos muestran el pensamiento oculto de los personajes de la publicidad, hasta el diseño de los decorados que van de interiores de ascensores hasta exteriores nocturnos en la ciudad. Queda claro que no encontramos en un plano o escena algo que se escape a un diseño previo, conjuntamente coordinado y ejecutado en función de los objetivos comunicacionales de la pieza audiovisual, ya sea que se trate de una publicidad o de una ficción, teniendo en cuenta el mayor o menor despliegue de recursos, subyace en cada caso un gran trabajo previo y colectivo.

En la exposición de Gastón Asprea, el tema principal es el educacional vinculado a los recursos audiovisuales. Parte de su experiencia, dictando la materia Introducción al Pensamiento Científico, lo llevó a reflexionar acerca de la validez y aprovechamiento del lenguaje audiovisual para incorporarlo en su metodología didáctica, utilizado como herramienta de formación, propiciando la reflexión, el debate y el aprendizaje de forma dinámica. No sólo en el visionado del material que pueda ser adecuado, sino también en la propuesta de generar productos audiovisuales como parte de los trabajos prácticos de aplicación, dándole a los alumnos la posibilidad de incursionar no sólo en el rol de espectadores activos, sino también de productores amateurs de piezas audiovisuales. Para Asprea un problema derivado de esta propuesta radica en la medición de consumos culturales para el sector docente, que indica ser deficiente, es decir que son pocos los docentes que están capacitados como espectadores críticos o tengan mínimas nociones de orientación en generación de productos audiovisuales básicos, con lo cual se concluye que es vital fomentar la capacitación en esta línea para aquellos responsables de áreas de capacitación. Nos comenta también que el teatro es otra de las grandes herramientas educativas, así como las experiencias o análisis en sectores como el publicitario, radial y redes sociales. Se apunta a lograr primero en los docentes una capacidad acorde a los desafíos actuales, donde muchas veces los alumnos son superadores en el manejo de estos recursos.

Continuando con el tema de la enseñanza, Marcelo Lalli nos cuenta sus experiencias docentes con la apoyatura en las siguientes bases: el formato breve, el concepto de género, el trabajo en equipo y la creatividad.

Valerse del recurso de género aporta lo preconcebido, unificando los criterios para cohesionar el equipo de trabajo en una dirección, pero partiendo de los clichés propios de los géneros, de su utilidad, se promueve el disparador creativo. Dentro de los géneros resalta el vinculado al humor, a través de la desdramatización, los equívocos y enredos donde se encuentra un potencial creativo estimulante y accesible para fomentar el desarrollo de prácticas.

También comenta la importancia de una dinámica de intercambio de roles técnicos y creativos, que permitan a los alumnos pasar por experiencias diversas y enriquecer de este modo la comprensión de cada una de las áreas que se entrelazan en la producción audiovisual y colabora en la definición de sus preferencias y orientaciones dentro de ellas.

Sigue la exposición de Silvio Frutos, que aborda el empleo de los medios como influencia de la opinión pública. En el marco del humor político, la Ley de Medios y el bloque de “Gran Cuñado” dentro del programa ShowMatch, Frutos reflexiona sobre la estructura circense en este tipo de planteo humorístico, como show que requiere de un público dispuesto a la banalización a través de la sátira. Se dota a lo social con la apariencia de lo espectacular.

Como antecedente, se menciona al circo criollo del siglo XVIII, que encontraría en esta propuesta una suerte de continuidad. En esta línea, el comunicador es efectivo cuando su discurso es representativo de lo popular, premisa fácilmente asimilable al humor político. Sin embargo se plantea el eje crítico con la obvia pertenencia de un formato que es funcional a los intereses del Mass Media que lo genera, lo cual no es tan compatible con la génesis popular, pero se vale de ello como herramienta de penetración e influencia, hasta llegar a determinar como en el caso testigo citado, un verdadero termómetro electoral.

Continúa Gonzalo Borzino con la temática del Remix como obra derivada, que conlleva un porcentaje de creatividad y otro de reutilización de contenidos. Nos introduce al concepto *Fair Use*, o uso justo, siendo este una excepción de defensa frente al uso de material con copyright. Casos como el de la parodia están permitidos dentro del *Fair Use*, más si existe lucro, deben gestionarse los permisos de los autores implicados. También nos trae el término *Abridged*, que consiste en parodiar resumidamente algo ya realizado, utilizando contenido protegido, serializado, basado en el consumo de su comunidad de adeptos. Se reflexiona acerca de los límites difusos entre lo creado originalmente y su reutilización resignificada a través del montaje y remix tanto visual como sonoro, que requieren de forma casi obligada de una audiencia conocedora de las fuentes originales.

Por último, comparto mi exposición referida a las dinámicas de la enseñanza en materia audiovisual, basada en mis experiencias como docente en el área de Cámara e Iluminación, apuntando a: unidades accesibles de creación y ejercitación, desde la foto fija, el plano o la secuencia, al *reel* de títulos o el corto breve; las bases en material referencial ya sea del medio audiovisual u otras fuentes; el valor de la planificación y el valor de los procesos, asentados y documentados para poder

compartir las experiencias más allá del producto que se genere con posibilidades de subproductos asociados (*scouting*, afiche promocional); la rotación de roles en la conformación de equipos; la apertura a los formatos no académicos y experimentales. Propongo enfocarnos en el proceso más que en el resultado, propiciar las influencias transversales dentro de los equipos de trabajo y una especial atención a los referentes actualizados que muchas veces aportan los propios alumnos.

Realizadas todas las ponencias, repasamos el vínculo entre ellas, los aspectos significativos en cuanto a discursos, recursos, formación y formadores, generación audiovisual y generación de espectadores.

Acordamos la validez del acceso y difusión como un recurso contemporáneo estimulante, que aporta tanto a la formación de los espectadores como de los creativos, la necesidad de valernos de los formatos que evolucionan, atentos a comprensión temporal, difusión en redes y plataformas online, el uso del humor como disparador creativo y su elevado nivel de aceptación en los consumos masivos, también la identificación de herramientas disponibles de producción amateur, como los celulares, con intensas capacidades aptas para ejercitación.

Nos enfrentamos también a la identificación de cierto déficit de formación acerca de estas tecnologías en buena parte de las plantas docentes en todos los niveles y lo beneficioso que resultaría la potenciación del recurso audiovisual en las aulas, sabiendo que contamos con estudiantes dispuestos y muy entrenados en la asimilación de estos contenidos.

También reflexionamos sobre la importancia central del rol del espectador, un espectador asediado por estímulos audiovisuales al alcance de la mano, a quien la cantidad no debería someter a un adormecimiento de consumidor, sino por lo contrario, propiciar la reflexión crítica y seguir impulsando la generación de preguntas antes que respuestas.

Expositores

- Gisela Manusovich, *La súpertesis en el cine clásico, su transgresión en el cine moderno*.
- Luz Collioud, *Utilización del sketch como herramienta para la comprensión del lenguaje cinematográfico*.
- Nieves Cabanes Pellicer, *Dirección de Arte -Experiencias de Trabajo en varios Países*.
- Gastón Asprea, *La necesidad de la capacitación docente en herramientas audiovisuales*.
- Marcelo Lalli, *Géneros y creatividad, aprendizaje en equipo*.
- Silvio Adrián Frutos, *La Matriz Popular en los Medios y la Tecnopolítica: El Caso del ‘Gran Cuñado’ en el Programa ‘ShowMatch’*.
- Gonzalo Borzino, *Entre mezclas y cadenas*.
- Roxana Troisi, *Abordajes pedagógicos de la producción audiovisual*.

Abstract: Corporized as a language and resource, with the background of its history, with the capacity for penetration and contemporary influence enhanced by increased accessibility, the Audiovisual corpus presents us with a double aspect in this

debate. On the one hand, the genesis of the creative process, exposing the management of didactics applied in the teaching of the audiovisual discipline towards a training in constant updating. On the other hand, the concept of the viewer, their role and evolution that is in solidarity with the development of multimedia languages, and that was assumed, either with passivity or with interpellation, as the inevitable piece of the dynamic communication process, attentive to the prominence and effectiveness of the audiovisual as a multidisciplinary training resource as well as opinion maker with massive influence.

Keywords: Media - audiovisual - communication - training - resources - teaching - viewer - modern cinema - aesthetics

Resumo: Corporizado como linguagem e recurso, com o bagaje de sua história, com a capacidade de penetração e influência contemporânea potenciada por uma acessibilidade aumentada,

o corpus Audiovisual propõe-nos neste debate uma dupla vertente. Por um lado, a génesis do processo criador, expondo o gerenciamento de didáticas aplicadas no ensino da disciplina audiovisual para uma formação em permanente atualização. Por outro lado, o conceito do espectador, seu papel e evolução que é solidária com o desenvolvimento das linguagens multimedias, e que se assumiu, já com passividade ou com interpelación, como a peça infaltable do proceso dinâmico de comunicação, atentos ao protagonismo e efetividade do audiovisual tanto como recurso de formação multidiciplinar bem como formador de opinião com influência em massa.

Palavras chave: Mídia - audiovisual - comunicação - formação - recursos - sentido - espectador - cine moderno - estética

^(*) **Roxana Troisi.** Directora de fotografia (ENERC-INCAA, 1997). Fotógrafa (ESAV, 1994).