

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

**Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Artes Audiovisuales**

**PROPUESTA METODOLÓGICA
PLAN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN
REALIZACIÓN 4**

2020

Consideraciones en el marco del ASPO 2020

Programa revisado a partir de lo solicitado por el Plan de contingencia para la trayectoria académica en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio del 2do cuatrimestre 2020

La revisión del Programa 2020 priorizó tres áreas de evaluación (Obra Final, Créditos Solidario y Práctica Realizativa) entre las cinco previstas inicialmente, integrando o suspendiendo aspectos de dos áreas adicionales (Parcial y Aprendizajes interdisciplinarios) que estaban previstas antes del contexto crítico producido por la pandemia del COVID 19.

Se desplazaron lógicas y dinámicas del cronograma de trabajo, haciendo que el trabajo proyectual aparezca de un modo más concentrado a partir del segundo cuatrimestre y pensando en "rodajes" delimitados por las condiciones de aislamiento y de protocolos incipientes.

Otras adaptaciones importantes fueron la adición de materiales didácticos en video y la articulación de prácticas realizativas individuales (en lugar de las tradicionales grupales).

PROPUESTA METODOLÓGICA
PLAN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN
REALIZACIÓN 4 – DAA – FBA - UNLP

1. MARCO REFERENCIAL – FUNDAMENTACIÓN:

“El autor en un sentido complejo, no en el sentido de la celebración de un esteta, sino el autor en el sentido del constructor de una identidad de la producción de conocimiento y de la autonomía del arte, de la cultura y la comunicación, que se empieza a incorporar como un género significativo dentro del desarrollo de los medios, de las nuevas tecnologías (...) de una especificidad que estaba discutiéndose en el territorio de una nueva región de la cultura”

Carlos Vallina

La siguiente fundamentación y metodología básica prosigue el recorrido conceptual y pedagógico planteado por el Profesor Carlos Vallina, Profesor Titular de la materia durante el período 1996-2012.

El proceso de construcción de las artes audiovisuales platenses, argentinas y latinoamericanas requiere comprender los espacios en juego, sus tradiciones y rupturas, tanto estéticas como institucionales y políticas. En particular en nuestra Carrera, que sufrió un desmantelamiento no solo material y académico (luego de su cierre en plena dictadura y a través de las luchas por la reapertura hasta 1993) sino también cultural, lo que agrega un nivel de complejidad a una situación productiva atravesada por desafíos históricos de gestión en condiciones desfavorables (doblemente conflictivo desde las regiones ajenas al polo audiovisual hegemónico de CABA), de demandas de renovación y actualización en lenguaje, formatos, dispositivos y géneros, y de interrupciones traumáticas de los procesos de consolidación artísticos y económicos del hacer audiovisual en nuestro país.

Los estudiantes que son promovidos al nivel del dictado de la presente materia son actores recientes de un contexto de varias décadas que los sigue atravesando y muestran que, a pesar de los años transcurridos en la institución, la intervención pedagógica de un espacio superior de

formación en realización audiovisual, más allá de saberes instrumentales y técnicos, debe atender a razones complejas estrechamente ligadas a la creación audiovisual: la capacidad referencial, la previsión de formas estéticas adecuadas a los procesos comunicacionales vigentes, la difícil relación entre mundo expresivo-lenguajes-estructuras - valoración de demandas simbólicas socioculturales y el funcionamiento grupal. Más allá de la formación profesional (que es solo uno de los planos previstos por una carrera universitaria) la expectativa de una inserción social cercana, que los supone formados como una poética autoral consolidada y madura, implica desafíos y dudas en este colectivo formado pero joven aún, que oscila entre los veintidós y los veinticuatro años y proviene (en un 80%) de lugares diversos y ajenos a la ciudad (fundamentalmente Provincia de Buenos Aires, la Patagonia y el Litoral en Argentina; y de Latinoamérica sobresalen lxs estudiantes de Chile y Colombia). Se debe considerar entonces la necesidad de producir bajo prácticas de taller una conversación abierta en torno a su subjetividad, que es el objeto de afirmaciones no siempre conscientes en el seno de los proyectos. La formación puede reforzar rasgos estéticos, resensibilizar los criterios conceptuales, reflexionar acerca de las representaciones ideológicas configuradas, discutir el carácter de las realidades abordadas para hacer verosímiles, verdaderas y sobre todo audiovisuales -es decir organizadas según los lenguajes específicos de la imagen tiempo- las condiciones discursivas.

La evaluación y el diagnóstico de las demandas, necesidades y puntos críticos de cada generación de estudiantes, así como la consideración de sus saberes e interrogantes previos, inhibe la cristalización de una concepción cerrada del campo de la realización audiovisual y habilita una construcción horizontal que transite con fluidez por lo pragmático, lo teórico y lo proyectual, sin cerrarse a ningún paradigma. En tal sentido se concibe una organización sensible a los intereses de cada estudiante (que produzca saberes en función de los problemas de los proyectos de todo el grupo) y heterogéneo en relación con las inscripciones tradicionales de la enseñanza-aprendizaje en realización audiovisual.

Se conciben los siguientes ejes de la materia –abordados en lo teórico, lo práctico e integrados en los niveles de discusión de cada proyecto- como líneas rectoras derivadas de demandas que se reiteran en los últimos cinco años, pero que dejan lugar a contenidos no previstos.

- La conciencia estético-política del panorama audiovisual: los mapas modernos y contemporáneos de la realización. El lugar de la realización universitaria y regional en el contexto actual.
- Los imaginarios, la ideología y la memoria individual y colectiva como espacio de reflexión crítica desde la realización. El reconocimiento crítico de la historia y las tradiciones que cada proyecto convoca y actualiza. La apropiación de formas y líneas audiovisuales dominantes desde una perspectiva crítica y superadora.
- La proyección de la trayectoria propia, lo real vivencial y sus lazos con la creación grupal y política. La puesta en forma como significación de procesos de memoria y cuerpo central para la consolidación de una poética personal-grupal.
- Preguntas e indagaciones sobre el hacer audiovisual regional y su historia, como marco del desarrollo de los estudiantes en artes audiovisuales de la UNLP. Acciones y estrategias para la transformación del audiovisual regional: diálogos con los actores artísticos y realizadores del campo.
- El proyecto individual-grupal como espacio formativo: saberes previos, razón crítica, técnica, lenguaje y política.

(Ver desarrollo, implementación y bibliografía en punto 6. Programa Analítico).

2. OBJETIVOS:

Objetivos Generales

- Relevar e interpretar el espacio productivo-mediático regional, argentino e internacional para la comprensión de las nuevas fronteras estéticas del mapa estético, político y cultural y los modos de operar en (y más allá) de ellas.
- Generar y realizar proyectos audiovisuales complejos, que representen tanto una instancia formativa en el más alto nivel artístico, académico y cultural como una puesta en obra de premisas individuales y colectivas.
- Estimular la formación de poéticas autorales basadas en el reconocimiento de la memoria cultural, la conciencia del destinatario comunicacional y el lenguaje como capacidad transformadora de lo social.

Objetivos Específicos

- Alentar la manifestación de un debate áulico permanente sobre la diversidad de la producción audiovisual contemporánea, sus conflictos y el lugar de la UNLP en este escenario.
- Producir un reconocimiento de los aspectos particulares del audiovisual regional, argentino y latinoamericano y sus interacciones con las manifestaciones del escenario internacional.
- Vincular los procesos artísticos audiovisuales con las prácticas de investigación de lo real histórico y social, atendiendo a las particularidades individuales, grupales, generacionales y colectivas.
- Generar áreas de trabajo audiovisual de características solidarias, de colaboración institucional y fortalecimiento de la universidad pública, gratuita y de calidad.
- Desarrollar el trabajo sobre los modos de pasaje del lenguaje a la comunicabilidad artística.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES

Entendiendo que la realización audiovisual -en su fase de gestación y realización (producción) y circulación- configura un fenómeno estético social y una praxis compleja (no sólo de lenguaje sino también de gestión y de concepción autoral-cultural), se considera que los ejercicios de **interpretación y diálogo en torno a lo teórico, lo histórico y lo pragmático del campo** realizativo son formas de recreación artística y comunicacional que interactúan y enriquecen la ejecución audiovisual propiamente dicha. El recorrido de la asignatura propone entonces tensionar y poner en diálogo tres líneas de saberes tradicionales de la formación: la realización audiovisual en tanto praxis, la investigación histórica y la revisión crítica y reflexiva de la propia práctica a la luz de textos, exposiciones orales y trabajos audiovisuales relacionados con el Trabajo Final.

Esta articulación se construirá en torno a un pretexto concreto: el proyecto grupal audiovisual que derivará al final de la cursada en la Obra Audiovisual Final (o Trabajo Final). Este espacio será el punto de partida para que el estudiante realice una exploración profunda de conceptos, modos y vinculaciones con la historia del arte audiovisual y cultural. **Se propone así un marco de trabajo estimulante y situado, basado en aprendizajes que surjan de los intereses y necesidades del proyecto de cada alumno/grupo.** Varias áreas de actividades y evaluación se derivan de las particularidades del proyecto grupal audiovisual, como instrumentos para ampliar las perspectivas del mismo y resolver dudas y conflictos del proceso.

Otras actividades, paralelas al desarrollo y discusión del Trabajo Final (trabajo solidario – “créditos sociales”-, clínicas, participación en eventos audiovisuales, seminarios, prácticas de puesta en escena, charlas relativas a las características de la tesis de la Licenciatura) no sostienen un vínculo directo con esta centralidad de los proyectos, pero dan cuenta de la concepción social y de las problemáticas de gestión que la cátedra propone como saberes inherentes a la realización audiovisual.

Las áreas de trabajo y evaluación son (**Resumen**), en función de su vinculación con el Proyecto audiovisual personal/grupal:

Con relación directa con el Proyecto audiovisual personal/grupal

+ Obra Audiovisual Final o Trabajo Final. Se considera la socialización y exposición de las fases del proyecto ante otros estudiantes como parte fundamental del trabajo.

Con relación indirecta con el Proyecto audiovisual personal/grupal

+ Participación en “Crédito Social” (trabajo solidario).

+ Práctica realizativa colectiva

EN CONTEXTOS ANTERIORES (no utilizados en 2020)

+ Parcial de contenidos

+ Acreditación de seminarios o saberes extracurriculares: en 2017 se propone la acreditación como oyente de un mes de clases en materias de carreras de arte (música, artes visuales, diseño, multimedia), que favorezcan la formación interdisciplinaria de los estudiantes.

El **intercambio** permanente en torno a las dudas y las expectativas del proyecto y la concepción de cada estudiante sobre el futuro resulta del mismo modo una forma pedagógica de cierre simbólico de las trayectorias académicas, buscando también – a partir de estos cierres- la constitución de lazos con la propia carrera, la institución y la región. Esta cuestión también se vehiculiza con la implementación de conversatorios con temas a definir por los estudiantes.

Por otra parte, el diagnóstico de las problemáticas y demandas frecuentes en esta etapa de la carrera (comentada en el punto 1) lleva a un eje metodológico específico: **la observación cualitativa del contexto estético-social**, así como del estado de los imaginarios, concebidos como emergentes imprescindibles para la constitución de los modos narrativos y estéticos. La construcción pedagógica requiere de un permanente visionado analítico de las obras propias de la institución y de las originadas en el mundo nacional e internacional, con el horizonte de generar una discusión que sea inseparable de las producciones audiovisuales. La generación de mapas cognitivos aparece como una herramienta metodológica propicia, que habilita la comprensión y a la contextualización de las razones de lo propio, individual, colectivo e institucional.

En atención a los párrafos previos, el trabajo en el aula se despliega en los siguientes momentos:

- la discusión y debate sobre los problemas conceptuales y culturales ligados a la forma audiovisual, partiendo de la hipótesis de que existe una formación previa con claro dominio del lenguaje pero que no se ha cristalizado aún en un modo social y en un estilo artístico-comunicacional, lo que requiere la concientización e interpretación del contexto y diferentes categorías para pensarlo. Este parte del trabajo recurre a la exposición de temas del programa a cargo de docentes y estudiantes, el visionado de material y el intercambio en función de pre-textos de la actualidad. Y toma como casos los mismos proyectos de los estudiantes.
- el trabajo proyectual propiamente dicho: las distintas fases que comprometen el desarrollo de las ideas de Obra Final de cada grupo, en función de los plazos comunes al conjunto de los estudiantes: exposición-pitching de las ideas iniciales en el primer mes, intercambio crítico con docentes y estudiantes en el segundo, relato completo e imágenes de referencia en el tercer mes, armado de ficha de obras relacionadas para su estudio, revisión de argumento-estructura-guion en el cuarto mes, seguimiento docente de la realización en el quinto mes, proyección y devolución crítica de avances y armado final del sexto al octavo mes de trabajo. Este momento incluye fundamentalmente el trabajo operativo (diálogo sobre las ideas, relatos, planificación, puesta, montaje) pero

también la elaboración y estudio de referencias, los contenidos del parcial, etc.

- actividades formativas: sesiones de trabajo en torno a temas propuestos por los estudiantes, reuniones por créditos sociales, clínicas o participación en festivales de artes audiovisuales.

4. EVALUACIÓN

La materia tiene promoción directa. La condición para promocionar es la asistencia al 80 % de las clases y la aprobación de las siete áreas de evaluación:

En términos generales, y en el marco de una concepción hermenéutica y metacrítica se plantea una evaluación continua, atenta a la capacidad de cada estudiante de discutir los temas planteados y proponer inquietudes y relaciones productivas. Se considera significativamente la integración de los debates a la interpretación de la propia producción audiovisual y el desarrollo de competencias reflexivas, en relación con el diagnóstico-evaluación esbozado a principio de la cursada.

Estas tres premisas atraviesan los objetos específicos de acreditación, que se dan en cinco líneas específicas de trabajo (tres en 2020 en el marco del ASPO)

En la cursada 2020, se consideran las siguientes líneas

- + Obra Audiovisual Final o Trabajo Final. Se evalúa la reflexión crítica en cada una de las cinco instancias públicas de exposición (Idea, Relato, Imágenes, Avance, Entrega Final) y la capacidad para transferir saberes a lxs compañerxs sobre la experiencia propia. Evaluación a cargo del equipo docente. Nota mínima para aprobar: 6 (seis)
- + Participación en “Crédito social” (trabajo solidario). Se evalúa la participación en el proceso y la realización de la producción solidaria. Evaluación a cargo del tutor docente del emprendimiento. Nota mínima para aprobar: 6 (seis)
- + Práctica realizativa. Jornadas realizativas en la que se rodarán ejercicios breves: se evalúa la participación en las tareas necesarias para el rodaje. Evaluación a cargo del equipo docente. Nota mínima para aprobar: 6 (seis)

Todas las áreas cuentan con instancia de recuperación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES
PROGRAMA ANALÍTICO:

Bibliografía general

a. Libros a elección del/la estudiante

- COLOMBRES, Adolfo (comp.), *Cine, antropología y colonialismo*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1985.
- CURUBETO, Diego, *Babilonia gaucha ataca de nuevo*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1998.
- GETINO, Octavio y VELLEGLIA, Susana, *El cine de las "historias de la revolución"*, Buenos Aires, Altamira, 2002.
- KRIGER, Clara y PORTELA, Alejandra (comp.), *Latinoamérica. Diccionario de realizadores*, Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1997.
- PEÑA, Fernando, *Cien años de cine argentino*, Buenos Aires, Biblos, 2011.
- PEÑA, Fernando M. y VALLINA, Carlos, *El cine quema. Raimundo Gleyzer*, Buenos Aires. Ed. De la Flor, 2000.
- ROCHA, Glauber, *La revolución es una eztetyka*, Buenos Aires, Caja Negra, 2012.
- ROSSI, Juan José, *El cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán*, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1978.
- VVAA, *Así de simple 1. Encuentros sobre cine*, Santafé de Bogotá, Editorial Voluntad, 1995.
- WOLF, Sergio (comp.), *Estéticas de la producción*, Buenos Aires, BAFICI, 2009.
-

b. Resúmenes y selección de textos de la cátedra por tema:

- LIBRO DE CÁTEDRA "REALIZACIÓN 4" – LIBRO "CRÉDITOS LIBRES"
- EVALUACIÓN DE PRODUCCIONES 2010-2014. MAPA ESTÉTICO POLÍTICO
- EL CINE COMO METÁFORA DEL CINEASTA, EL CINE Y LA CULTURA
- EL CINE COMO SÍNTOMA.
- APROPIACIÓN DE GÉNERO.
- PUESTA EN ESCENA. CONSIDERACIONES CRÍTICAS.
- IDEOLOGÍA.
- INVESTIGACIÓN AUDIOVISUAL
- UN ARTE DE MASAS.
- CLÁSICO, MODERNO Y CONTEMPORÁNEO.
- UN "MUNDO INTERIOR". "ELEGIR LOS ENEMIGOS".
- MANIFIESTOS. OPOSICIONES.
- TESIS. TRAYECTORIAS REALIZATIVAS Y HORIZONTE SOCIAL-LABORAL. SITUACIÓN LA PLATA
- CIRCULACIÓN Y EXHIBICIÓN DEL AUDIOVISUAL

Contenidos por Unidad

UNIDAD I Cartografías del Arte Audiovisual y la Comunicación Social: marco teórico inicial y Evaluación-Diagnóstico.

- a. Mapas estético-políticos de la realización audiovisual en la región, el país y el mundo. Interpretación histórica y artística. Lectura de tendencias y líneas de fuerza contemporáneas.
- b. Construcción de metáforas del cine, el artista y la nación en una obra audiovisual.
- c. Cine y síntomas del capitalismo.
- d. Apropiaciones de los géneros en Latinoamérica

Bibliografía de la unidad:

- DELEUZE, Gilles, "Capítulo 4. Los cristales del tiempo" en *La imagen- tiempo*, Barcelona, Paidós, 1987.
- JAMESON, Frederic, "Introducción. Más allá del paisaje" y "La totalidad como conspiración" en *La estética geopolítica*, Buenos Aires, Paidós, 1995.
- JAMESON, Fredric, "El posmodernismo y la sociedad de consumo" y "Cultura y capital financiero" en *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*, Buenos Aires, Manantial, 1999.
- MASSARI, Romina; PEÑA, Fernando y VALLINA, Carlos, *Escuela de Cine. Universidad Nacional de La Plata: Creación, rescate y memoria*, La Plata, Edulp, 2006.
- TABARROZZI, Marcos (compilador), *Realización audiovisual: forma, política y concepto*, La Plata, Edulp, 2016.

UNIDAD II. Ideología y exploración de lo real

- a. Ideología y arte audiovisual. Presentación de herramientas críticas.
- b. Investigación audiovisual. Metodologías.
- c. Análisis formal y conceptos. Motivación.
- d. Un arte de masas. Lectura de A. Badiou. Clásico, moderno y contemporáneo. Lectura de S. Schwartböck.

Bibliografía de la unidad:

- BADIOU, Alan. "El cine como experimentación filosófica" en YOEL, Gerardo (comp), *Pensar el cine. Imagen, ética y filosofía*, Buenos Aires, Manantial, 2004.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, "Forma, estilo e ideología" en *El arte cinematográfico. Una introducción*, Paidós, Barcelona, 1995.
- NICHOLS, Bill, capítulos "El dominio del documental" y "Axiografía: el espacio ético en el documental" en *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, Paidós, Barcelona, 1997.
- PRIVIDERA, Nicolás, "Política del cine" en *El país del cine. Para una historia política del Nuevo Cine Argentino*, Córdoba, 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

- RIVETTE, Jacques, "De la abyección" en de BAECQUE, Antoine, *Teoría y crítica del cine: avatares de una cinefilia*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- SCHWARTZBÖCK, Silvia, "Más grande que la vida. Notas sobre el cine contemporáneo" en *Kilómetro 111*, número 4, *La escena contemporánea*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, octubre de 2003.

UNIDAD III. Praxis realizativa en el marco regional.

- a. La postulación y construcción de un "mundo interior". Estudio de poéticas en el cine argentino.
- b. Praxis realizativa: situación estética, social y laboral de la realización audiovisual en la región y el país.
- c. Cine regional. Conceptos y estudio de producciones audiovisuales regionales 1960-2015

Bibliografía de la unidad:

- ALSINA THEVENET, Homero y ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquín, *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Innovaciones*, Madrid, Cátedra, 1993.
- "Conversación en el Maxi" en *Revista El Amante Cine* número 40, junio de 1995, Buenos Aires.
- DANEY, Serge, "Después de todo", en *La política de los autores. Entrevistas*, Barcelona, Paidós, 2003
- FAVIO, Leonardo y MARTEL, Lucrecia, "Ama y haz lo que quieras. Favio por Martel" en *Haciendo Cine* número 82, Junio de 2008, Buenos Aires.
- Material de la cátedra e investigaciones académicas sobre el tema realizadas en el seno de FBA UNLP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL –INDIVIDUAL

Al inicio de la cursada se propone una lista de 11 (once) libros completos que forman parte del archivo de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Se propone que el/la alumx elija uno para toda la cursada.

• COLOMBRES, Adolfo (comp.), <i>Cine, antropología y colonialismo</i> , Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1985.
• CURUBETO, Diego, <i>Babilonia gaucha ataca de nuevo</i> , Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1998.
• GETINO, Octavio y VELLEGIA, Susana, <i>El cine de las "historias de la revolución"</i> , Buenos Aires, Altamira, 2002.
• KRIGER, Clara y PORTELA, Alejandra (comp.), <i>Latinoamérica. Diccionario de realizadores</i> , Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1997.
• PEÑA, Fernando, <i>Cien años de cine argentino</i> , Buenos Aires, Biblos, 2011.
• PEÑA, Fernando M. y VALLINA, Carlos, <i>El cine quema. Raimundo Gleyzer</i> , Buenos Aires. Ed. De la Flor, 2000.
• ROCHA, Glauber, <i>La revolución es una ezteyka</i> , Buenos Aires, Caja Negra, 2012.
• PRELORAN, Jorge, <i>El cine etnobiográfico</i> . Buenos Aires, Catálogos, 2006.
• VVAA, <i>Así de simple 1. Encuentros sobre cine</i> , Santafé de Bogotá, Editorial Voluntad, 1995.
• VVAA, <i>Créditos libres. Experiencias de estudiantes de artes audiovisuales</i> , La Plata, R4-FBA, 2014
• WOLF, Sergio (comp.), <i>Estéticas de la producción</i> , Buenos Aires, BAFICI, 2009.

PROFESOR MARCOS TABARROZZI
FA UNLP